

NOME DEL CORSO: Semiotica dell'arte
ANNO ACCADEMICO: 2021/2022

DURATA: Semestrale
Prof. Mauro Zanchi

1. CARATTERI GENERALI DEL CORSO

Il Corso di Semiotica dell'arte mira a fornire agli studenti strumenti critici per imparare a leggere e interpretare le immagini, simboli, segni, e fornire le chiavi di accesso ai meccanismi di funzionamento di lettura del rapporto tra il linguaggio testuale e quello visivo, in relazione al contesto in cui è inserito. Alla fine del corso lo studente sarà in grado di comprendere quali relazioni operino i segni nella nostra vita, di individuare le basi di tutte le forme di comunicazione e avrà acquisito un metodo per la interpretazione e comprensione dei segni contenuti nelle complesse trame del visivo contemporaneo. Il corso semestrale sarà configurato prevalentemente con momenti didattici teorici, con proiezione di immagini della tradizione della Storia dell'Arte, di film e di videoarte, a cui farà seguito una lettura iconologica, in cui sarà stimolata l'interazione con gli studenti.

2. PROGRAMMA

Il corso introduce la semiotica attraverso recenti ricerche svolte nel campo specifico della disciplina nel contesto dell'arte, con riferimenti a particolari opere, nella ridefinizione dei concetti di rappresentazione e medialità. Gli esempi presentati in aula - che comprenderanno opere pittoriche, fotografiche, installazioni e video - serviranno ad analizzare segni e significati in essi contenuti, evidenziando anche contraddizioni, limiti e sviluppi. Verrà percorsa la teoria dei segni - in uno spazio di connessioni tra ambiti disciplinari diversi -, che comprende gesti, espressioni del volto, segnali stradali, linguaggi del corpo, industrial design, opere cinematografiche e di videoarte, simboli primitivi. Sarà data particolare attenzione al rapporto tra parola e immagine, alla differenza tra image e picture, alla trasparenza e all'opacità dell'opera, nonché alla teoria dei media.

3. FINALITÀ

Il corso intende rendere lo studente consapevole della complessità della visione, e di essere in grado di decodificare le immagini percepite, ancor prima che realizzate, attraverso una riflessione sul senso generale e attraverso l'interpretazione dei segni. Il corso fornisce anche strumenti per poter decodificare la complessa e potente trama delle immagini che circolano tra internet, televisione e altri media. Obiettivo del corso è rendere consapevoli gli allievi circa i livelli di comprensione e produzione che la loro creatività è in grado di mettere in atto, ampliando il bagaglio delle letture polisense.

4. MODALITÀ D'ESAME

Durante l'esame orale sarà valutata la conoscenza dei testi in bibliografia, attraverso l'analisi da parte dello studente, di immagini e teorie prese in considerazione nel corso del semestre. Arrotonderanno la valutazione il personale andamento, la presenza in classe e la partecipazione durante il semestre accademico.

5. BIBLIOGRAFIA

Andrea Pinotti e Antonio Somaini (a cura di), *Teorie dell'immagine. Il dibattito contemporaneo*, Raffaello Cortina editore, Milano 2009.

Sean Hall, *Che cos'è la semiotica? Una guida per immagini*, Einaudi, Torino 2012 (solo introduzione)

W.J.T Mitchell, *Pictorial Turn. Saggi di cultura visuale*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2017 (capitoli 1-2-3-4)

AA.VV., *Metafotografia (2). Le mutazioni delle immagini*, Skinnerbook, Iesi 2020.

AA.VV., *Metafotografia (3). Imagomorfismi e altre ricerche*, Skinnerbook, Iesi 2021.

Il Docente
Mauro Zanchi