

NOME DEL CORSO	TECNICHE PLASTICHE CONTEMPORANEE 1
TIPOLOGIA (indicare se il corso è obbligatorio oppure se si tratta di un'attività a libera scelta dello studente)	Obbligatorio
CICLO DI STUDIO (indicare se triennio o biennio)	Triennio
ANNO DI INSEGNAMENTO	2024/2025
DURATA DEL CORSO (semestrale o annuale)	Annuale
CREDITI	7
NOME E COGNOME DELLA PROFESSORESSA/PROFESSORE	Francesco D'Isa
BREVE DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI/FINALITA' DEL CORSO	Il corso si propone di esplorare le tecniche di creazione d'immagini attraverso l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) ai fini della creazione artistica. Gli studenti svilupperanno una comprensione delle teorie del pensiero creativo, dell'estetica visiva e delle potenzialità delle AI nel campo dell'arte digitale e tradizionale. Al termine del corso, saranno in grado di progettare e realizzare un progetto artistico personale, sfruttando le tecnologie di Text-to-Image (TTI) e altre IA creative.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO (indicare se in presenza o a distanza)	Presenza
PREREQUISITI	/
PROGRAMMA DEL CORSO	<p>Contenuti del corso:</p> <p>Il corso esplora il processo creativo dietro la creazione di immagini con AI. Attraverso la lente dell'intelligenza artificiale e non solo, si approfondiranno le dinamiche della percezione visiva, la costruzione di uno stile e la filosofia dell'arte. Saranno trattate nello specifico le tecnologie Text-to-Image (TTI), il prompting, i bias nei dataset e il dibattito etico, artistico e filosofico attorno all'uso dell'AI.</p> <p>Metodologia didattica:</p> <p>Il corso combina lezioni teoriche e laboratori pratici, con l'obiettivo di fornire una comprensione completa del pensiero creativo e delle tecnologie AI applicate all'immagine. Le lezioni introdurranno teorie dell'estetica visiva e della filosofia dell'arte, mentre le attività pratiche coinvolgeranno gli studenti nell'uso di tecnologie Text-to-Image (TTI), come Midjourney e Stable Diffusion, per la creazione di immagini. Il corso prevede inoltre progetti individuali e collaborativi, come la creazione di un progetto editoriale corale, per incoraggiare il lavoro di squadra e l'approccio interdisciplinare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estetica e filosofia dell'arte nell'era delle intelligenze artificiali. • Fondamenti delle tecnologie Text-to-Image (TTI). • Prompting: le basi per interagire con le intelligenze artificiali. • Prompting avanzato e controllo dell'output.

	<ul style="list-style-type: none"> • Bias nei dataset e confronto tra intelligenze artificiali open-source e proprietarie, con laboratorio pratico. • Laboratorio pratico su Midjourney. • Laboratorio pratico su Stable Diffusion. • Sviluppo di un progetto personale con intelligenza artificiale (fase 1). • Sviluppo di un progetto personale con intelligenza artificiale (fase 2). • Etica e proprietà intellettuale nelle opere create con intelligenze artificiali, con laboratorio pratico. • Revisione e ultimazione dei progetti.
EVENTUALE BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA	<p>Arnheim, Rudolf. Arte e percezione visiva. Feltrinelli, 1971. Benjamin, Walter. L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Einaudi, 2000. Bodei, Remo. Le forme del bello. Il Mulino, 1995. D'Angelo, Paolo. Estetica. Laterza, 2011. D'Isa, Francesco. La rivoluzione algoritmica delle immagini. Sossella, 2024. Danto, Arthur C. Che cos'è l'arte?. Johan & Levi, 2014. Gombrich, Ernst H. Arte e illusione. Leonardo arte, 2002. Manovich, Lev. L'estetica dell'intelligenza artificiale. Luca Sossella Editore, 2020. Sontag, Susan. Sulla fotografia. Einaudi, 1978</p>
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME (indicare se, ad esempio, sia necessario preparare degli elaborati specifici per il superamento dell'esame)	Presentazione e discussione di un progetto artistico basato sulle tecnologie TTI.
LINGUA DI INSEGNAMENTO	Italiano

NAME OF THE COURSE	TECNICHE PLASTICHE CONTEMPORANEE
TYPE	Mandatory
CYCLE	First
YEAR OF STUDY WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED (IF APPLICABLE)	2024/2025
SEMESTER/TRIMESTER WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED	Annual
NUMBER OF ECTS CREDITS ALLOCATED	7
NAME OF LECTURER(S)	Francesco D'Isa
LEARNING OUTCOMES	The course aims to explore image creation techniques through the use of Artificial Intelligence (AI) for artistic purposes. Students will develop an understanding of theories of creative thinking, visual aesthetics, and the potential of AI in the fields of digital and traditional art. By the end of the course, they will be able to design and execute a personal artistic project, leveraging Text-to-Image (TTI) technologies and other creative AIs.
MODE OF DELIVERY (FACE-TO-FACE/DISTANCE LEARNING ETC.)	Face-to-face
PREREQUISITES AND CO-REQUISITES (IF APPLICABLE)	/
COURSE CONTENT	<p>Course Content:</p> <p>The course explores the creative process behind image creation using AI. Through the lens of artificial intelligence and beyond, it examines the dynamics of visual perception, style development, and art philosophy. Specific topics include Text-to-Image (TTI) technologies, prompting, dataset biases, and the ethical, artistic, and philosophical discussions surrounding AI use.</p> <p>Teaching Methodology:</p> <p>The course combines theoretical lectures with practical workshops to provide a comprehensive understanding of creative thinking and AI technologies applied to visual arts. Lectures introduce theories of visual aesthetics and art philosophy, while practical sessions engage students in using Text-to-Image (TTI) technologies, such as Midjourney and Stable Diffusion, for image creation. The course also includes both individual and collaborative projects, such as developing a collective editorial project, to encourage teamwork and an interdisciplinary approach.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aesthetics and art philosophy in the era of artificial intelligence • Fundamentals of Text-to-Image (TTI) technologies • Prompting: the basics of interacting with AI • Advanced prompting and output control • Dataset biases and comparing open-source and proprietary AIs, with practical workshop • Practical workshop on Midjourney • Practical workshop on Stable Diffusion

	<ul style="list-style-type: none"> • Development of a personal AI-based project (phase 1) • Development of a personal AI-based project (phase 2) • Ethics and intellectual property in AI-generated works, with practical workshop • Project review and finalization
RECOMMENDED OR REQUIRED READING AND OTHER LEARNING RESOURCES/TOOLS	<p>Arnheim, Rudolf. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. University of California Press, 1974.</p> <p>Benjamin, Walter. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. In Illuminations. Harcourt, Brace & World, 1968.</p> <p>Bodei, Remo. Le forme del bello. Il Mulino, 1995.</p> <p>D'Angelo, Paolo. Estetica. Laterza, 2011.</p> <p>D'Isa, Francesco. La rivoluzione algoritmica delle immagini. Sossella, 2024.</p> <p>Danto, Arthur C. What Art Is. Yale University Press, 2014.</p> <p>Gombrich, Ernst H. Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation. Phaidon, 2002.</p> <p>Manovich, Lev. AI Aesthetics. Sossella, 2020.</p> <p>Sontag, Susan. On Photography. Picador, 1978.</p>
ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA	Presentation and discussion of an artistic project based on TTI technologies.
LANGUAGE OF INSTRUCTION	Italian

