

NOME DEL CORSO	SEMIOTICA DELL'ARTE
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)	Semestrale
CREDITI	4
NOME E COGNOME DELLA PROFESSORESSA/PROFESSORE	Mauro Zanchi
BREVE DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI/FINALITA' DEL CORSO	Il Corso di Semiotica dell'arte mira a fornire agli studenti strumenti critici per imparare a leggere e interpretare 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. 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.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO (indicare se in presenza o a distanza)	Presenza
PREREQUISITI	/
PROGRAMMA DEL CORSO	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. Prima lezione: introduzione alla semiotica dell'arte, agli studi iconologici e ai Visual Studies. Seconda lezione: letture iconologiche; viaggi spaziotemporali e preveggenze nella storia dell'arte; analessi e prolessi nelle opere; il "fuori campo" nei dipinti; la coazione tra opera e fruitori. Terza lezione: le tematiche matriarcali; la Regina di Saba (una donna tra i tre re magi) nelle opere gotiche e nei dipinti del Rinascimento; Fillide e Aristotele nel Medioevo e nel periodo dell'Umanesimo; Madonne che parlano con parole capovolte nelle scene dell'Annunciazione. Quarta lezione: pareidolia, iperbole, prospettiva (in occidente e negli altri continenti) Quinta lezione: Arte e alchimia. Dall'antico al contemporaneo Sesta lezione: Arte e magia; Arte e ironia Settima lezione: Arte e gioco; I fumetti ante litteram Ottava lezione: Arte e design Nona lezione: il rapporto tra parola e immagine nell'arte Decima lezione: Le insidie delle immagini 1 (analizzerò le tematiche e tutte le questioni legate alle immagini fotografiche che veicoliamo nella rete e sui social nella società del controllo) Undicesima lezione: Le insidie delle immagini 2 Dodicesima lezione: Le insidie delle immagini 3
EVENTUALE BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA	Andrea Pinotti e Antonio Somaini (a cura di), <i>Teorie dell'immagine. Il dibattito contemporaneo</i>, Raffaello Cortina editore, Milano 2009; Sean Hall, <i>Che cos'è la semiotica? Una guida per immagini</i>, Einaudi, Torino 2012 (solo introduzione); W.J.T Mitchell, <i>Pictorial Turn. Saggi di cultura visuale</i>, Raffaello Cortina Editore, Milano 2017 (capitoli 1-2-3-4); Sara Benaglia e Mauro Zanchi, <i>Le insidie delle immagini</i>, Postmedia Books, Milano 2022

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME (indicare se, ad esempio, sia necessario preparare degli elaborati specifici per il superamento dell'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.
LINGUA DI INSEGNAMENTO	Italiano

NAME OF THE COURSE	SEMIOTICS OF ART
TYPE	Mandatory
CYCLE	First
YEAR OF STUDY WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED (IF APPLICABLE)	2024/2025
SEMESTER/TRIMESTER WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED	Semester
NUMBER OF ECTS CREDITS ALLOCATED	4
NAME OF LECTURER(S)	Mauro Zanchi
LEARNING OUTCOMES	The Course in Semiotics of Art aims to provide students with critical tools to learn how to read and interpret images, symbols, signs, and provide the keys to access the functioning mechanisms of reading the relationship between textual and visual language, in relation to the context in which it is embedded. By the end of the course, the student will be able to understand what relationships signs operate in our lives, to identify the basis of all forms of communication, and will have acquired a method for the interpretation and understanding of the signs contained in the complex textures of the contemporary visual. The semester course will be configured mainly with theoretical teaching moments, with projections of images from the Art History tradition, film and video art, followed by iconological reading, in which interaction with students will be stimulated. Purpose: The course aims to make students aware of the complexity of vision, and to be able to decode perceived images, even before they are made, through reflection on general meaning and through the interpretation of signs. The course also provides tools to be able to decode the complex and powerful web of images circulating among the Internet, television and other media. The aim of the course is to make students aware of the levels of understanding and production that their creativity is capable of enacting, broadening the range of polysense readings.
MODE OF DELIVERY (FACE-TO-FACE/DISTANCE LEARNING ETC.)	Face-to-face
PREREQUISITES AND CO-REQUISITES (IF APPLICABLE)	/
COURSE CONTENT	The course introduces semiotics through recent research conducted in the specific field of the discipline in the context of art, with references to works, in redefining the concepts of representation and mediality. The examples presented in the classroom - which will include pictorial, photographic, installation and video works - will serve to analyze signs and meanings contained in them, also highlighting contradictions, limitations and developments. Sign theory - in a space of connections between different disciplinary fields - will be covered, including gestures, facial expressions, street signs, body languages, industrial design, film and video art works, and

	primitive symbols. Special attention will be given to the relationship between word and image, the difference between image and picture, the transparency and opacity of the work, and media theory. Lecture One: introduction to semiotics of art, iconological studies and Visual Studies. Lecture Two: iconological readings; spatiotemporal journeys and foreshadowing in art history; analyses and prolepses in works; the "out-of-scope" in paintings; the compulsion between work and viewer. Lecture Three: matriarchal themes; the Queen of Sheba (a woman among the three Magi) in Gothic works and Renaissance paintings; Phyllis and Aristotle in the Middle Ages and the period of Humanism; Madonnas speaking in inverted words in Annunciation scenes. Lecture four: pareidolia, hyperbole, perspective (in the West and other continents) Lecture Five: Art and alchemy. From the ancient to the contemporary Lecture six: Art and magic ; Art and irony Lecture Seven: Art and play ; Comics ante litteram Lecture eight: Art and design Lecture nine: The relationship between word and image in art Lecture Ten: The Pitfalls of Images 1 (I will analyze the issues and all the questions related to the photographic images we convey on the net and on social in the society of control) Lesson eleven: The pitfalls of images 2 Lecture Twelfth: The pitfalls of images 3
RECOMMENDED OR REQUIRED READING AND OTHER LEARNING RESOURCES/TOOLS	David Company, <i>Arte e fotografia</i>, Phaidon, London 2006; Roberta Valtorta, <i>Il pensiero dei fotografi. Un percorso nella storia della fotografia dalle origini a oggi</i>, Bruno Mondadori, Milano 2008-2021; Joan Fontcuberta, <i>La furia delle immagini</i>, Einaudi, Torino 2018; Charlotte Cotton, <i>La fotografia come arte contemporanea</i>, Einaudi, Torino 2021; AA.VV., <i>Metafotografia 1+2+3</i>, Skinnerboox, Jesi 2019-2021; Mauro Zanchi, <i>La fotografia come medium estendibile</i>, Postmedia books, Milano 2022; Sara Benaglia e Mauro Zanchi, <i>Le insidie delle immagini</i>, Postmedia books, Milano 2022; Andrew Dewdney, <i>Dimenticare la fotografia</i>, Postmedia books, Milano 2023; Simone Santilli,

	<i>My Favourite Game. Fotografia e videogioco</i> , Postmedia books, Milano 2023
ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA	During the oral examination, knowledge of the texts in the bibliography will be assessed through the student's analysis of images and theories considered during the semester. Personal progress, class attendance and participation during the academic semester will round out the evaluation.
LANGUAGE OF INSTRUCTION	Italian

