

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	2025/2026
DURATA DEL CORSO (semestrale o annuale)	Annuale
CREDITI	6
NOME E COGNOME DELLA PROFESSORESSA/PROFESSORE	Sara Benaglia
BREVE DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI/FINALITA' DEL CORSO	Il corso mira a sviluppare una consapevolezza critica della complessità della visione e dei processi interpretativi che ne derivano. Al termine del corso, lo studente sarà in grado di applicare i principi della semiotica alla lettura critica delle immagini artistiche e mediali, e di utilizzare un linguaggio analitico appropriato per descrivere e interpretare i fenomeni visivi contemporanei.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO (indicare se in presenza o a distanza)	Lezioni teoriche e analisi guidate di opere e materiali visivi, con supporti audiovisivi e momenti di discussione collettiva.
PREREQUISITI	/
PROGRAMMA DEL CORSO	Il corso introduce gli studenti alla disciplina della semiotica applicata ai linguaggi dell'arte e del design, esplorando i meccanismi di costruzione del senso nelle immagini e nei testi visivi. Attraverso l'analisi di opere pittoriche, fotografiche, installative e video, verranno indagati i processi di rappresentazione e medialità, con particolare attenzione al rapporto tra parola e immagine, alla trasparenza e opacità dell'opera e alla differenza tra <i>image</i> e <i>picture</i>. Saranno presentati i principali concetti della teoria dei segni e del linguaggio visivo, in un dialogo interdisciplinare che coinvolge le arti visive, il cinema, la comunicazione visiva e il design. Il corso proporrà riflessioni critiche su come i segni operino nei diversi contesti culturali e sociali, affrontando temi quali la percezione, l'iconologia, la narrazione visiva e le trasformazioni delle immagini nell'era digitale. L'attività didattica prevede lezioni frontali, momenti di analisi collettiva e discussione di casi studio. Gli studenti saranno invitati a sviluppare una capacità autonoma di lettura e interpretazione delle immagini, riconoscendo i livelli di significazione impliciti nei diversi linguaggi visivi contemporanei.
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)	L'esame potrà essere sostenuto in forma orale o, in alternativa, attraverso due prove scritte intermedie. La valutazione verterà sulla conoscenza dei testi in bibliografia e sulla capacità di analizzare criticamente immagini e teorie affrontate durante il corso. Saranno inoltre considerati ai fini della valutazione la partecipazione attiva, la frequenza e l'impegno mostrato nel corso del semestre.
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)	2025/2026
SEMESTER/TRIMESTER WHEN THE COMPONENT IS DELIVERED	Annual
NUMBER OF ECTS CREDITS ALLOCATED	6
NAME OF LECTURER(S)	Sara Benaglia
LEARNING OUTCOMES	The course aims to develop a critical awareness of the complexity of vision and the interpretative processes it entails. By the end of the course, students will be able to apply the principles of semiotics to the critical analysis of artistic and media images, and to use an appropriate analytical language to describe and interpret contemporary visual phenomena.
MODE OF DELIVERY (FACE-TO-FACE/DISTANCE LEARNING ETC.)	Face-to-face
PREREQUISITES AND CO-REQUISITES (IF APPLICABLE)	/
COURSE CONTENT	The course introduces students to the discipline of semiotics applied to the languages of art and design, exploring the mechanisms through which meaning is constructed in images and visual texts. Through the analysis of paintings, photographs, installations, and video works, students will investigate processes of representation and mediality, with particular attention to the relationship between word and image, to the notions of transparency and opacity in artworks, and to the distinction between <i>image</i> and <i>picture</i> . The course presents the main concepts of sign theory and visual language within an interdisciplinary dialogue that connects visual arts, cinema, visual communication, and design. Students will engage in critical reflection on how signs operate across different cultural and social contexts, addressing themes such as perception, iconology, visual narration, and the transformations of imagery in the digital age. Teaching activities include lectures, collective analyses, and discussions of case studies. Students are encouraged to develop independent analytical skills in reading and interpreting images, recognizing the multiple layers of meaning implicit in contemporary visual languages.
RECOMMENDED OR REQUIRED READING AND OTHER LEARNING RESOURCES/TOOLS	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

ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA	The exam may be taken in oral form or, alternatively, through two written tests during the semester. Assessment will be based on the student's knowledge of the texts in the bibliography and their ability to critically analyze images and theories discussed during the course. Active participation, attendance, and engagement throughout the semester will also be taken into consideration for the final evaluation.
LANGUAGE OF INSTRUCTION	Italian

