

INSEGNAMENTO	DOCENTE	CFA
FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE	EMILIO GOJ	6

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Il corso di Fenomenologia delle arti contemporanee (Semiotica visiva applicata al contemporaneo) insegna come leggere un testo visivo contemporaneo (non necessariamente un'opera d'arte in senso stretto, ma anche altri testi visivi, come, per esempio, annunci pubblicitari), attraverso la semiotica visiva. Una disciplina piuttosto recente, che di un'opera non mira a valutarne l'importanza artistica o storica, né a sviluppare una critica d'arte. L'obiettivo è capire in che mondo l'autore ha realizzato la sua opera, attraverso quali figure e/o segni e colori. In sostanza è più una disciplina del come (ad esempio: come si fa a rappresentare lo scorrere del tempo o i movimenti) che non del cosa o del perché. La semiotica visiva si articola in semiotica visiva figurativa e plastica. La prima riguarda gli aspetti legati al riconoscimento e all'analisi di un'immagine. La seconda si occupa degli aspetti percettivi che linee, colori, composizioni stimolano su chi guarda, indipendente da quello che vogliono rappresentare.

Il corso si basa principalmente sulla spiegazione dei principi teorici e degli strumenti tecnici attraverso i quali "leggere in modo semiotico" un testo visivo contemporaneo. Questi sono accompagnati da esempi che utilizzano come riferimento opere d'arte più o meno note e annunci pubblicitari. E' prevista la partecipazione di esponenti del mondo dell'arte e della pubblicità che spiegano come nel loro lavoro vengono applicati i principi della semiotica visiva.

Con riferimento ai Descrittori di Dublino i risultati di apprendimento attesi sono:

Conoscenza e capacità di comprensione

Conoscere e saper comprendere nozioni base o avanzate di semiotica visiva applicata al contemporaneo.
Conoscenza dei concetti fondamentali della semiotica

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Capacità di interpretare un testo visivo contemporaneo attraverso la semiotica visiva
Capacità di immaginare un testo visivo contemporaneo collegato a uno o più principi della semiotica visiva

Autonomia di giudizio

Capacità di formulare valutazioni autonome sull'interpretazione dei testi visivi contemporanei attraverso la semiotica visiva

Abilità comunicative

Acquisire la terminologia tecnica adeguata all'interpretazione dei testi visivi contemporanei attraverso la semiotica visiva
Saper comunicare informazioni, nozioni, problemi e soluzioni con il linguaggio opportuno.
Saper comprendere in autonomia il livello comunicativo utilizzato tramite la semiotica.

Capacità d'apprendimento

Saper comprendere ed acquisire in autonomia nuove nozioni, nonché essere in grado di saperle utilizzare senza necessità di figure esterne, dimostrando la capacità di aggiornare, integrare e sviluppare criticamente le proprie competenze in funzione del contesto e delle necessità.
Saper utilizzare e sfruttare le conoscenze e le logiche apprese anche in altri contesti, software o situazioni per analogia

Le abilità e le capacità descritte saranno valutate sia in itinere sia nell'esame finale

APPORTO SPECIFICO AL PROFILO PROFESSIONALE / CULTURALE

Lo studente sarà in grado di reinterpretare tutti i testi visivi contemporanei che incontra, attraverso la filosofia della semiotica. Se dovesse realizzare lui stesso un'opera, disporrà di uno schema di riferimento e di un quadro metodologico.

Prospettive occupazionali

Lo studente potrà utilizzare le competenze acquisite per inserirsi in tutti quegli ambiti dove è richiesta l'analisi e la capacità di lettura dei testi visivi contemporanei, oltre alla loro impostazione. In particolare nell'ambito dell'arte della pubblicità, ma anche dell'arredamento, del design e della moda.

PREREQUISITI RICHIESTI

Nessuno

CONTENUTI DELL'INSEGNAMENTO

MODULO	PERIODO	UNITÀ DI PROGRAMMAZIONE
I MODULO	NOV. ORE - 4	1. Introduzione alla semiotica in generale
I principi generali della semiotica e la semiotica visiva figurativa	DIC. - FEB. ORE - 16	2. La semiotica visiva figurativa
VERIFICHE INTERMEDIE (TEORIA ED ELABORATI)	DAL 13/02/2023 AL 17/02/2023	
PAUSA DIDATTICA TRA 1° E 2° MODULO SEMESTRALE	DAL 17/02/2023 AL 06/03/2023	
2° MODULO	MAR-MAGGIO ORE 16	3. La semiotica visiva plastica
La semiotica visiva plastica, la Gestalt		
VERIFICA FINALE (ELABORATI)	DAL 15/06/2023 AL 21/06/2023	
CHIUSURA 2° MODULO	21/06/2023	

ARGOMENTI

UNITÀ	CONTENUTI
1	TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Introduzione alla semiotica (fondamenta e definizione). Concetti di significante, significato, segno ed effetto. Comunicazione e Significazione, emittente e destinatario. Inferenza: deduzione, induzione e abduzione, il ruolo della cultura
2	TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Introduzione alla semiotica visiva, differenza tra semiotica visiva figurativa e semiotica visiva plastica. Le due grandi scuole della semiotica visiva. La semiotica strutturale o generativa (Algirdas Julian Greimas) e quella interpretativa (Charles Sanders Peirce e Umberto Eco)
3	TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Il riconoscimento delle immagini e le icone. I tipi cognitivi. Il caso "Le Trahison des images" (Ceci n'est pas une pipe) di René Magritte
4	TEORIA - LEZIONI FRONTALI :

	Rappresentazione del tempo e del movimento. Iconografia e iconologia. La connotazione e i meccanismi della visione Testi visivi e figure retoriche
5	Le strutture narrative nelle immagini: lo schema narrativo canonico (i meccanismi delle fiabe russe), il percorso generativo, il quadrato semiotico, i quattro modelli delle principali filosofie creative/pubblicitarie, con le rispettive esemplificazioni visive
6	TEORIA - LEZIONI FRONTALI: L'enunciazione visiva: debrayage enunciativo ed enunciazionale, dai testi scritti ai testi visivi. Lo sguardo e il ritratto. I punti di vista.
7	TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Introduzione alla semiotica visiva plastica. Il linguaggio plastico, dalle figure ai segni e colori. La psicologia della Gestalt: le leggi dell'unificazione figurale; figure e sfondo. L'equilibrio visivo. La direzione di lettura delle immagini
8	TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Le categorie plastiche: eidetiche, cromatiche e topologiche. L'analisi del contenuto del linguaggio plastico. I sistemi sistemi semisimbolici. Incontri con artisti e pubblicitari contemporanei. Sulla base di questi, esercitazioni da fare a casa

METODI DIDATTICI

Sono previste lezioni frontali per illustrare principi e applicazioni della semiotica visiva-

Al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del corso e di agevolare l'apprendimento degli studenti verrà utilizzata una metodologia didattica partecipativa basata sul dialogo e confronto di idee, con ricerca di immagini (artistiche o pubblicitarie) da parte dello studente, cui applicare via via i principi della semiotica. In questa logica sono previsti anche incontri con artisti e pubblicitari

BIBLIOGRAFIA

Prima lezione di semiotica, di Gianfranco Marrone, Editori Laterza

Che cos'è la semiotica visiva di Piero Polidoro, Carrocci editore

Il meccanismo della visione, saper leggere le immagini dell'arte e della comunicazione di Manuela Vitti e Mariella Folchi, Italo Bovolenta editore

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

METODO DIDATTICO	1° MODULO - ORE DI ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA	1° MODULO - ORE DI STUDIO AUTONOMO	2° MODULO - ORE DI ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA	2° MODULO - ORE DI STUDIO AUTONOMO
LEZIONE	15		10	
ESERCITAZIONE	3	25	3	25
ATTIVITÀ DI PROGETTO / RICERCA	2	32	3	32
TOTALE (*)	20	57	16	57

Lezione: ha la finalità di trasmettere i concetti teorici e pratici previsti nel programma dell'insegnamento funzionali al raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi

Esercitazione: ha la finalità di applicare, attraverso esercizi guidati dal Docente, i concetti acquisiti;

Attività di progetto / ricerca: ha la finalità di affinare le competenze e le abilità acquisite. Si basa su temi progettuali e di ricerca assegnati dal

docente e prevede, in tutto o in parte, uno sviluppo autonomo da parte dello studente.

^(*) Il totale delle ore deve corrispondere a 25 x n. CFA previsti per la disciplina.

► Descrizione dei temi di approfondimento oggetto dei lavori di ricerca e degli elaborati grafici assegnati, specificando quali sono richiesti per il 1° modulo e quali per il 2° modulo:

Agli studenti vengono richiesti compiti da svolgere a casa e sui cui si discute nella lezione successiva, sia nel primo, sia nel secondo modulo. Vengono indicati altresì tre esercitazioni che costitueranno anche oggetto d'esame

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MATERIALE RICHIESTO ALL'ESAME

Esercitazione da consegnare o in cartaceo o al punto di consegna. Esercitazioni da verificare in aula su web

Il materiale richiesto all'esame consisterà in tutto ciò che è stato prodotto durante il corso e in modo individuale.