

Installazioni multimediali (CFA 6)

A.A. 2024-2025

Prof. Mario CONSIGLIO

OBIETTIVI

Approfondire le implicazioni filosofiche e concettuali dell'arte multimediale: Il corso esplorerà il lato filosofico e teorico delle installazioni multimediali, riflettendo sul loro impatto sulla percezione dell'arte e sul loro potenziale di comunicare concetti complessi legati all'ambiente, alla società e alla poesia.

Esplorare il rapporto tra arte e tematiche sociali: Gli studenti svilupperanno installazioni che affrontano temi rilevanti come il cambiamento climatico e le dinamiche sociali. Si incoraggerà l'uso dei media come strumento di riflessione critica e di sensibilizzazione.

Comunicare attraverso il linguaggio visivo e sonoro: Il corso si concentrerà sullo sviluppo di installazioni che utilizzano il video, il suono e la scultura per esprimere messaggi poetici e concettuali, cercando di evocare emozioni, riflessioni e risposte attive da parte del pubblico.

Riflessione sull'ambiente e sul contesto sociale attraverso il medium multimediale: Ogni progetto dovrà avere una forte componente di ricerca sull'ambiente e l'ecologia, stimolando il pensiero critico su come l'arte possa rispondere alle sfide globali contemporanee.

Sviluppare un linguaggio artistico personale attraverso l'integrazione di filosofia e arte: Gli studenti saranno incoraggiati a esplorare il proprio linguaggio artistico e poetico, sviluppando opere che riflettano una comprensione profonda dei temi trattati e che sfidino il pubblico a riflettere sulle questioni cruciali del nostro tempo.

Sperimentazione dei confini tra poesia visiva e sonora: Il corso esplorerà come la poesia possa essere tradotta in installazioni multimediali, sia visivamente che attraverso il suono, cercando di superare i limiti dei mezzi tradizionali per creare un'esperienza sensoriale e concettuale unica.

Il ruolo dell'arte come strumento di attivismo e cambiamento: Gli studenti esploreranno come le installazioni multimediali possano essere utilizzate come forme di attivismo per sensibilizzare il pubblico su temi rilevanti, creando opere che stimolino un cambiamento di prospettiva.

Interazione tra pubblico e opera: creare esperienze immersive e partecipative: Il corso si concentrerà sulla progettazione di installazioni che invitano il pubblico ad interagire fisicamente ed emotivamente, creando esperienze immersive che amplifichino il messaggio concettuale e filosofico dell'opera.

Approccio interdisciplinare: Gli studenti esploreranno l'integrazione di diversi media (video, suono, scultura, performance, nuove tecnologie) per affrontare temi complessi come la globalizzazione, la sostenibilità, e l'ambiente, con un forte legame tra pratica artistica e riflessione teorica.

Valutazione e discussione critica: Al termine del corso, gli studenti presenteranno le proprie installazioni in una discussione critica, giustificando le scelte artistiche e teoriche, analizzando il loro impatto e il messaggio comunicato, sia in termini concettuali che emozionali.

Questo corso pone l'accento sull'uso dell'arte multimediale come strumento per affrontare e comunicare tematiche rilevanti della società contemporanea, con una forte componente di riflessione filosofica e poetica.

CONTENUTI

Il corso avanzato in Installazioni Multimediali è un laboratorio sperimentale che offre agli studenti l'opportunità di esplorare e creare opere artistiche utilizzando video, suono, scultura e nuove tecnologie. Gli studenti affronteranno temi legati all'ambiente, alla società e alla poesia, sviluppando installazioni che combinano linguaggi visivi, sonori e concettuali. Attraverso esercitazioni pratiche e la discussione di opere di artisti contemporanei, il corso stimola la riflessione critica e la sperimentazione creativa.

PREREQUISITI

I prerequisiti per il corso avanzato in Installazioni Multimediali includono una buona conoscenza delle tecniche artistiche tradizionali (come pittura, scultura o fotografia) e un interesse per l'arte contemporanea. È importante che gli studenti abbiano curiosità creativa, spirito di sperimentazione e una propensione a esplorare nuovi media e tecnologie. Non sono richieste competenze tecniche specifiche, ma è consigliata una disposizione all'apprendimento pratico e alla riflessione critica sui temi trattati.

TESTI CONSIGLIATI

Gabriele Perrett, *Il sensore che non vede*

Questo libro esplora le dinamiche tra arte, percezione e tecnologie sensoriali, mettendo in evidenza come l'uso di sensori e media digitali possano trasformare l'esperienza visiva e sensoriale nelle installazioni artistiche.

Gabriele Tinti, *Arte e Nuovi Media*

Un testo fondamentale che esplora l'intersezione tra arte e nuove tecnologie, analizzando il ruolo dei media digitali e le loro implicazioni nell'arte contemporanea.

Claire Bishop, *Installations: A Critical History*

Un libro che traccia la storia critica delle installazioni artistiche, esplorando come le pratiche artistiche siano cambiate con l'introduzione dei nuovi media, e come le installazioni interagiscano con lo spazio e il pubblico.

Giovanni La Magna, *Il Suono nell'Arte Contemporanea*

Un libro che esplora l'utilizzo del suono nell'arte contemporanea, dal punto di vista estetico e concettuale, mettendo in luce il ruolo cruciale che il suono gioca nelle installazioni e performance artistiche.

Marco Mancuso, *L'arte dei nuovi media*

Una guida che esplora le pratiche artistiche basate sulle tecnologie digitali, il loro impatto sull'arte contemporanea e le sfide filosofiche e estetiche che pongono.

Questi testi offrono una visione completa e multidisciplinare sull'arte multimediale, le installazioni e l'interazione tra tecnologia e percezione sensoriale.

MODALITÀ DI VERIFICA DEL PROFITTO

La verifica del profitto si articola in diverse modalità: un progetto finale (installazione multimediale) valutato per originalità, tecnica e coerenza concettuale, accompagnato da una relazione teorica che espone il processo creativo. La partecipazione attiva alle esercitazioni pratiche e la documentazione del processo saranno monitorate. Gli

studenti presenteranno il loro lavoro in una discussione critica, giustificando le scelte artistiche e concettuali.