

Syllabus

Descrizione corso

Titolo insegnamento	Studio C1 - IMAGE
Codice insegnamento	97121
Titolo aggiuntivo	We, Us, the Others
Settore Scientifico-Disciplinare	NN
Lingua	Italiano; Inglese; Tedesco
Corso di Studio	Corso di laurea in Design e Arti - Curriculum in Arte
Altri Corsi di Studio (mutuati)	
Docenti	prof. Eva Leitolf, Eva.Leitolf@unibz.it https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/37228 prof. Marcello Barison, Marcello.Barison@unibz.it https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/45127 dr. Giulia Cordin, Giulia.Cordin@unibz.it https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/31248
Assistente	
Semestre	Primo semestre
Anno/i di corso	1st - 2nd - 3rd
CFU	19
Ore didattica frontale	90+60+30
Ore di laboratorio	0
Ore di studio individuale	295
Ore di ricevimento previste	57
Sintesi contenuti	Il corso trasmette fondamenti, modalità operative, metodi e teorie dei media visivi come la fotografia e il video (inclusando anche le

	relative applicazioni dell'intelligenza artificiale). Particolare attenzione è dedicata alla contestualizzazione critico-analitica di questi media, nonché alle loro attuali implicazioni culturali, sociali e politiche.
Argomenti dell'insegnamento	Se intendiamo l'identità non come un attributo interiore e dato dell'individuo, ma come un processo relazionale che si costruisce attraverso incontri e interazioni sociali, in che modo arriviamo a percepirci o a non riconoscerci in queste identità? E come questo influenza il modo in cui interpretiamo e diamo senso al presente e al nostro vivere con gli altri? Nella società contemporanea, le questioni legate all'identità sono diventate sempre più centrali nei dibattiti sociali e politici. Questa centralità riflette un più ampio cambiamento storico in cui la mobilitazione politica — influenzata, tra gli altri fattori, dalla globalizzazione, dalla perdita di centralità della classe sociale, dalla precarizzazione del lavoro, dalla crisi delle forme tradizionali di rappresentanza e dalle trasformazioni dei media e dei regimi di visibilità pubblica — è stata progressivamente rielaborata all'interno di un contesto neoliberale che tende a individualizzare l'esperienza sociale e a tradurre condizioni collettive in responsabilità personali. In questo quadro, le immagini svolgono un ruolo centrale nel determinare come le identità vengano rese visibili o invisibili, stabilizzate, contestate o frammentate, contribuendo alla produzione di narrazioni dominanti o alla loro messa in discussione e contestazione.
Parole chiave	Modulo 1: Fotografia, video, installazione spaziale, materiali stampati, artisti, narrazioni visive (contro-) Modulo 2: Comunicazione visiva, tipografia, design editoriale, relazione testo-immagine, politiche del design, della scelta e dell'uso dei media Modulo 3: Introduzione alla teoria dei media, teorie critiche dei media, teoria critica
Prerequisiti	
Insegnamenti propedeutici	Aver superato il progetto WUP e tutti i corsi WUP; aver certificato il livello di conoscenza linguistica B1 nella lingua del corso negli anni successivi al primo.
Modalità di insegnamento	Modulo 1: Discussioni di gruppo, lezioni partecipative, workshop,

	presentazioni degli studenti, sessioni di critica, incontri individuali Modulo 2: Compiti, discussioni di gruppo, incontri individuali, presentazioni Modulo 3: Lezioni frontali, discussioni di gruppo
Obbligo di frequenza	non obbligatorio ma consigliato
Obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi	Conoscenza e comprensione Aver acquisito una metodologia progettuale nel campo dell'arte visiva dalla fase di ideazione alla fase di realizzazione del progetto. aver acquisito le conoscenze di base necessarie alla realizzazione di un progetto nel campo dell'arte visiva aver acquisito le conoscenze di base per esercitare uno sguardo critico rispetto al proprio lavoro e per confrontarsi con la complessità contemporanea aver acquisito le conoscenze di base relative sia alla cultura di progetto in tutti le sue componenti, ma anche alle discipline di carattere teorico per proseguire il proprio corso di studi con una laurea magistrale. Capacità di applicare conoscenza e comprensione ideare, sviluppare, realizzare un progetto nel campo dell'arte visiva finalizzare la realizzazione di un progetto compiuto nel campo dell'arte visiva grazie alle conoscenze di base acquisite in campo tecnico, scientifico e teorico. cogliere i principali fenomeni che caratterizzano la società attuale, saperli osservare criticamente anche in una prospettiva etica e sociale ed elaborare soluzioni adeguate sul piano della proposta/risposta progettuale. mettere a frutto e sviluppare quanto appreso nel corso di studi nell'eventuale proseguimento della propria formazione con la laurea magistrale nell'ambito dell'arte. Autonomia di giudizio essere in grado di sviluppare una buona autonomia di giudizio finalizzata allo sviluppo della propria capacità progettuale e all'insieme di decisioni necessarie per portare un progetto a compimento. essere in grado di sviluppare una buona autonomia di giudizio sia nella valutazione critica del proprio lavoro, sia nella capacità di

	utilizzare corretti strumenti interpretativi rispetto ai contesti dove andranno ad applicare la propria pratica progettuale e/o a proseguire i propri studi valutandone anche aspetti di carattere etico e sociale. Abilità comunicative presentare ad un livello professionale un proprio progetto realizzato nel campo dell'arte visiva in forma di installazione, oralmente e per scritto. comunicare e argomentare ad un livello professionale le ragioni delle proprie scelte e motivarle dal punto di vista formale, tecnico, scientifico e teorico. comunicare e presentare ad un livello professionale un proprio progetto in un'altra lingua oltre alla propria e in maniera corretta in una terza lingua. Capacità di apprendimento apprendere ad un livello professionale una metodologia progettuale intesa come capacità di individuare, sviluppare e realizzare soluzioni a problemi progettuali di carattere complesso applicando le conoscenze acquisite in campo tecnico, scientifico e teorico necessarie per poter avviare un'attività professionale e/o proseguire il proprio corso di studi con la laurea magistrale. sviluppare un'attitudine creativa e appreso le modalità per incrementarla e valorizzarla secondo le proprie inclinazioni. acquisire una conoscenza di base di discipline di carattere teorico, scientifico e tecnico unita ad una metodologia di studio adeguata a proseguire il proprio percorso di studi con la laurea magistrale.
Obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi (ulteriori info.)	
Modalità di esame	Entro la data dell'esame, ogni studente deve caricare sulla Microsite della facoltà una documentazione dettagliata del lavoro svolto durante il corso. La documentazione è parte integrante dell'esame. Deve includere materiale visivo e un abstract del progetto. Modulo 1 Produzione di un'opera artistica (es. stampe fotografiche, video,

	formati digitali ecc.) Diverse presentazioni del proprio lavoro artistico in sessioni di critica plenaria e incontri individuali con il docente Contestualizzazione della propria pratica artistica nei discorsi attuali e/o passati Presentazione degli argomenti di ricerca alla classe Presentazione finale a fine semestre in forma individuale (presentazione/esposizione), (auto-)valutazione dei risultati Modulo 2 Compiti durante il semestre Contributo alla produzione di una pubblicazione collettiva in relazione al semestre Modulo 3 Esame orale con discussione dei progetti e delle ricerche individuali degli studenti. TUTTI GLI STUDENTI CHE PARTECIPANO ALL'ESAME COME STUDENTI NON FREQUENTANTI DEVONO CONCORDARE I CONTENUTI CON IL DOCENTE.
Criteri di valutazione	Modulo 1 – Fotografia e Video - Forza e chiarezza dei concetti artistici - Coerenza tra concetto, mezzi espressivi scelti e opera risultante - Capacità innovativa e inventiva riguardo al tema, all’approccio e ai materiali - Virtuosismo nelle competenze tecniche - Padronanza della presentazione orale: capacità di sintetizzare, valutare e collegare i temi alla propria pratica artistica - Capacità di lavorare in gruppo - Capacità di integrare revisioni e critiche nel processo di lavoro - Competenze nel pensiero critico e comunicazione adeguata tra pari - Processi artistici completi e presentazione dei risultati - Atteggiamento proattivo - Assunzione di responsabilità - Sviluppo di interessi a lungo termine Modulo 2 – Comunicazione Visiva

	- Forza e chiarezza dei concetti - Completezza e coerenza tra concetto, mezzi espressivi scelti e opera risultante - Chiarezza nella presentazione del processo che porta alle scelte finali - Inventiva riguardo al tema, all'approccio e ai materiali - Uso corretto di nuovi strumenti e competenze - Capacità di sintetizzare, valutare e collegare i temi alla propria pratica - Capacità di integrare revisioni e critiche nel processo di lavoro - Competenze nel pensiero critico - Assunzione di responsabilità - Partecipazione attiva e qualità dei contributi Modulo 3 – Teoria dei Media - Impegno critico con i materiali del corso: Gli studenti devono dimostrare una solida comprensione dei quadri teorici e dei concetti chiave presentati nelle letture assegnate e durante le lezioni (incluse le slide e i materiali visivi). È essenziale la capacità di ricostruire argomentazioni e applicarle criticamente a casi di studio pertinenti. - Partecipazione attiva e discussione in classe: Una parte centrale del corso si basa sul dialogo inclusivo e sulla riflessione collettiva. La partecipazione regolare e ponderata alle discussioni sarà valutata positivamente, in particolare quando gli studenti contribuiscono con intuizioni rilevanti, domande o collegamenti ai temi del corso. - Presentazioni e compiti degli studenti: Ogni studente sarà invitato a presentare un tema, un artista o un caso visivo legato ai temi del corso. Le presentazioni saranno valutate in base alla chiarezza, profondità critica, originalità e rilevanza rispetto al quadro generale del corso. Potranno essere richiesti ulteriori compiti (scritti o visivi) per approfondire questioni chiave. - Chiarezza e precisione nell'espressione: In tutte le forme di valutazione, verrà prestata particolare attenzione alla capacità dello studente di esprimersi in modo chiaro e coerente, utilizzando una terminologia appropriata e una struttura retorica conforme agli standard accademici.
Bibliografia obbligatoria	vedere i singoli moduli

Bibliografia facoltativa	
Altre informazioni	
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)	Istruzione di qualità, Ridurre le disuguaglianze, Parità di genere

Modulo del corso

Titolo della parte costituente del corso	Fotografia-Video
Codice insegnamento	97121A
Settore Scientifico-Disciplinare	CEAR-08/D
Lingua	Tedesco
Docenti	prof. Eva Leitolf, Eva.Leitolf@unibz.it https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/37228
Assistente	
Semestre	Primo semestre
CFU	8
Docente responsabile	
Ore didattica frontale	90
Ore di laboratorio	0
Ore di studio individuale	110
Ore di ricevimento previste	24
Sintesi contenuti	The course teaches the basics, working methods, methods and theories of the imaging media photography and video (including corresponding AI applications).
Argomenti dell'insegnamento	Through practical exercises, theoretical input, and group discussions, participants develop their own photo and video projects that critically engage with the topics of the studio. The course encourages experimental and reflective work with visual media, emphasizing the connection between personal perspective and social analysis.
Modalità di insegnamento	Group discussions, participatory lectures, workshops, student presentations, mini-group and single meetings

Bibliografia obbligatoria	Susan Sontag, <i>Über Fotografie</i> (Frankfurt am Main: S. Fischer, 1978).
Bibliografia facoltativa	

Modulo del corso

Titolo della parte costituente del corso	Comunicazione visiva
Codice insegnamento	97121B
Settore Scientifico-Disciplinare	CEAR-08/D
Lingua	Italiano
Docenti	dr. Giulia Cordin, Giulia.Cordin@unibz.it https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/31248
Assistente	
Semestre	Primo semestre
CFU	6
Docente responsabile	
Ore didattica frontale	60
Ore di laboratorio	0
Ore di studio individuale	90
Ore di ricevimento previste	18
Sintesi contenuti	Il corso mira a trasmettere una comprensione estesa della comunicazione visiva, spaziando tra lo sviluppo e la mediazione di contenuti originali.
Argomenti dell'insegnamento	Durante questo semestre, la comunicazione visiva sarà affrontata come pratica politica e relazionale, capace di creare legami, attivare conversazioni e coltivare reti di resistenza. Il corso analizzerà pratiche socio-politiche storiche e contemporanee in cui l'editoria, il graphic design e la comunicazione visiva hanno funzionato come strumenti di militanza, organizzazione collettiva e contro-narrazione. Tra queste, ad esempio, le pratiche editoriali dei movimenti politici a partire dagli anni '60 e '70, così come progetti contemporanei di gruppi e collettivi che operano all'intersezione tra

	design, politica e attivismo, tra cui Futuress, Archive Books, Terminal Beach e Forensic Architecture, tra molti altri. Durante il primo mese del semestre, gli studenti lavoreranno ad una serie di brevi esercizi volti a esplorare l'editoria come pratica collettiva. Nella seconda parte del corso, agli studenti verrà chiesto di sviluppare individualmente una pubblicazione concepita sia come risposta sia come estensione dei temi e delle questioni affrontate attraverso il progetto principale.
Modalità di insegnamento	Compiti, discussioni di gruppo, incontri individuali, presentazioni e lezioni frontali
Bibliografia obbligatoria	Fisher, Mark. Capitalist Realism: Is There No Alternative? Winchester: Zero Books, 2009. Butler, Judith. Notes Toward a Performative Theory of Assembly. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015.
Bibliografia facoltativa	Carrión, Ulises. "The New Art of Making Books." Amsterdam: Kontexts 6–7, 1975. Ulteriori letture saranno comunicate durante il corso.

Modulo del corso

Titolo della parte costituente del corso	Media Theory
Codice insegnamento	97121C
Settore Scientifico-Disciplinare	PHIL-04/A
Lingua	Inglese
Docenti	prof. Marcello Barison, Marcello.Barison@unibz.it https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/45127
Assistente	
Semestre	Primo semestre
CFU	5
Docente responsabile	

Ore didattica frontale	30
Ore di laboratorio	0
Ore di studio individuale	95
Ore di ricevimento previste	15
Sintesi contenuti	The integrated theoretical module " Media Theory " convey specific points of view of the discipline, taking into account the particular processes of realization of artistic projects. This mainly concerns the patterns of the socio-cultural appropriation and reproduction of space, the development of modern societies and how they shape the dialectics between the "global" and the "local", as well as mediatized reconfigurations of space, time, and our perceptions of virtual and material environments.
Argomenti dell'insegnamento	This theoretical module investigates the tension between individual subjectivity and the construction of collective forms of life, asking how a "we" can emerge in societies increasingly shaped by individualization, self-optimization, and competitive models of social existence. Rather than understanding community as a stable or homogeneous entity, the course approaches it as a fragile and conflictual process, continuously negotiated through encounters with others, shared practices, symbolic forms, and regimes of representation. The course begins by revisiting philosophical critiques of the autonomous subject, drawing on authors such as Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida, and Gilles Deleuze, whose reflections on alterity, relationality, and desubjectivation challenge the self-sufficient model of the individual inherited from modernity. These perspectives provide a framework for examining how subjectivity is always constituted through relations, dependencies, and forms of exposure to others. A central component of the module engages anthropology as a privileged field for questioning the boundaries between self and collective life. Particular attention will be given to Claude Lévi-Strauss's <i>Tristes Tropiques</i>, understood not only as an ethnographic text but also as a profound reflection on cultural difference, modernity, and the crisis of Western subjectivity. The course will also explore Victor Turner's theories of ritual, liminality, communitas, and social performance, focusing on how collective identities emerge through shared symbolic actions, transitional states, and performative processes.

Cinema and visual culture constitute another key area of investigation. Through selected films such as Oliver Stone's *Born on the Fourth of July* and Steven Soderbergh's *Che*, the course will examine the relationship between individual experience and collective history, exploring how political communities, social movements, and national imaginaries are constructed, contested, and represented through visual narratives. More broadly, the module considers images as active agents in the production of contemporary subjectivities, capable both of reinforcing processes of individualization and of opening spaces for collective recognition, solidarity, and resistance.

The course concludes by examining contemporary artistic and visual practices that address questions of community, participation, shared vulnerability, and political belonging. Students will be encouraged to critically reflect on their own position within contemporary social realities and to explore how artistic practices can contribute to imagining alternative forms of living together and constructing new configurations of the "we."

- The critique of the autonomous subject and the limits of modern individualism
- Alterity, relationality, and the ethical constitution of the self (Emmanuel Lévinas)
- Difference, hospitality, and the unstable boundaries of identity (Jacques Derrida)
- Desubjectivation, becoming, and impersonal forms of life (Gilles Deleuze)
- The construction of the "we": community beyond identity and consensus
- Individualization, self-optimization, and the crisis of collective belonging in contemporary societies
- Anthropology as a critique of Western subjectivity and modernity
- Claude Lévi-Strauss's *Tristes Tropiques*: cultural difference, ethnographic encounter, and the displacement of the observer
- Victor Turner: ritual, liminality, *communitas*, and social performance
- Collective identities as performative processes: symbols, rites, and social dramas
- Images, visibility, and the production of contemporary subjectivities

	- Cinema and collective imaginaries: individual trajectories within historical processes - Oliver Stone's <i>Born on the Fourth of July</i>: nationalism, trauma, and political belonging - Steven Soderbergh's <i>Che</i>: revolution, collective struggle, and the construction of political communities - Visual culture between individualization and collective recognition
Modalità di insegnamento	The course combines frontal lectures with a participatory and inclusive teaching approach. Weekly sessions will alternate between theoretical introductions and collective discussions based on assigned readings and visual materials. Students are expected to actively contribute to in-class conversations, and to engage critically with the topics through individual or group assignments. The format also includes student presentations, which offer opportunities to deepen specific case studies and foster peer-to-peer learning. This dynamic structure is designed to support both critical reflection and collaborative exchange.
Bibliografia obbligatoria	Bibliography - Emmanuel Lévinas, <i>Totality and Infinity</i> - Emmanuel Lévinas, <i>Otherwise Than Being, or Beyond Essence</i> - Jacques Derrida, <i>The Politics of Friendship</i> - Jacques Derrida, <i>Adieu to Emmanuel Lévinas</i> - Gilles Deleuze and Félix Guattari, <i>A Thousand Plateaus</i> - Jean-Luc Nancy, <i>The Inoperative Community</i> - Roberto Esposito, <i>Communitas: The Origin and Destiny of Community</i> - Claude Lévi-Strauss, <i>Tristes Tropiques</i> - Victor Turner, <i>The Ritual Process: Structure and Anti-Structure</i> - Victor Turner, <i>From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play</i> - Benedict Anderson, <i>Imagined Communities</i>

	- Georges Didi-Huberman, <i>Confronting Images</i> - Nicholas Mirzoeff, <i>An Introduction to Visual Culture</i> - Jacques Rancière, <i>The Emancipated Spectator</i> - Claire Bishop, <i>Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship</i> Filmography - Oliver Stone, <i>Born on the Fourth of July</i> (1989) - Steven Soderbergh, <i>Che</i> (2008) - Werner Herzog, <i>Fitzcarraldo</i> (1982) - Jean Rouch and Edgar Morin, <i>Chronique d'un été</i> (1961) - Pierre Perrault and Michel Brault, <i>Pour la suite du monde</i> (1963) - Patricio Guzmán, <i>The Battle of Chile</i> (1975–1979) - Harun Farocki, <i>Images of the World and the Inscription of War</i> (1989) - Chris Marker, <i>Le fond de l'air est rouge (A Grin Without a Cat)</i>, 1977) - Joshua Oppenheimer, <i>The Act of Killing</i> (2012) - Wang Bing, <i>Tie Xi Qu: West of the Tracks</i> (2003) - Agnès Varda, <i>The Gleaners and I</i> (2000) - Hito Steyerl, <i>How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File</i> (2013)
Bibliografia facoltativa	Further readings and teaching materials will be provided in class from time to time.