Syllabus

Descrizione corso

Titolo insegnamento	Studio C1 - IMAGE
Codice insegnamento	97121
Titolo aggiuntivo	THAT'S AMORE! LOVE! SEX AND POLITICS.
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 dr. Giulia Cordin, Giulia.Cordin@unibz.it https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/31248 prof. Marcello Barison, Marcello.Barison@unibz.it https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/45127
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	93
Sintesi contenuti	Il corso trasmette fondamenti, modalità operative, metodi e teorie dei media visivi come la fotografia e il video (includendo 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	Questo studio esplora le dimensioni politiche dell'amore e della sessualità nella cultura visiva – dalle rappresentazioni storiche ai media contemporanei. Partendo dal presupposto che l'intimità e il desiderio non siano solo esperienze personali, ma anche profondamente influenzate da dinamiche sociali e politiche, analizziamo come le immagini rendano visibili, riproducano o mettano in discussione i rapporti di potere. Attraverso opere d'arte, fotografie, film, piattaforme digitali e pratiche attiviste, il corso esamina come l'amore e la sessualità possano funzionare sia come strumenti di controllo sociale, sia come forme di resistenza. I temi trattati includono ruoli di genere, politica del corpo, rappresentazione, queerness, pornografia, auto-rappresentazione e mercificazione del desiderio. Combinando l'indagine teorica con l'analisi pratica dei materiali visivi, il corso incoraggia una riflessione critica sul significato estetico, sociale e politico dell'intimità. Gli studenti svilupperanno una comprensione di come i media visivi plasmino le nostre idee di amore, sessualità e identità – e di come queste idee siano radicate in strutture di potere più ampie.
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	Vedi i moduli
Bibliografia facoltativa	

Altre informazioni	
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)	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	60
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	This studio course invites students to explore visual expressions of love, sexuality, and power. At its core is the question of how intimate relationships and bodily experiences are represented, interpreted, and politicized in photographic and video-based media. Through practical exercises, theoretical input, and group discussions, participants develop their own photo and video projects that critically engage with topics such as gender roles, body politics, representation, queerness, and self-staging. Both classical and contemporary artistic positions are considered.

	The course encourages experimental and reflective work with visual media, emphasizing the connection between personal perspective and social analysis. The goal is to develop a deeper understanding of the aesthetic, social, and political dimensions of intimacy and desire—and to translate these into individual artistic practice.
Modalità di insegnamento	Group discussions, participatory lectures, workshops, student presentations, mini-group and single meetings
Bibliografia obbligatoria	Laura Mulvey – Visual Pleasure and Narrative Cinema *Introduction to feminist film theory and the concept of the "male gaze".* PDF will be provided.
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	Nel corso del semestre esploreremo l'editoria come strumento di riflessione su di sé, come mezzo per dare forma all'esperienza personale e trovare la propria voce — una pratica capace di generare significato e relazioni. Ci chiederemo in che modo il fare editoriale possa diventare un atto critico e politico: un atto che sfidi le narrazioni dominanti, costruisca saperi alternativi e apra spazi di connessione, dialogo e costruzione di comunità. L'editoria sarà inoltre considerata come strumento per creare legami, attivare conversazioni e coltivare reti di resistenza. Il corpo e le sue relazioni saranno esplorati come luoghi di negoziazione sociale, politica ed emotiva; il desiderio come spazio di libertà e al tempo stesso di vulnerabilità; la narrazione come modalità di sopravvivenza emotiva. Rifletteremo su cosa significhi oggi esplorare l'intimità, abitare e raccontare la propria vita interiore, appropriarsi dello spazio pubblico attraverso la stampa per intervenire criticamente nel mondo — creando piattaforme che favoriscano il dialogo, le relazioni e comunità solidali. Accanto alla produzione pratica, ricercheremo e analizzeremo le pratiche di artisti e designer che hanno riflettuto su questi temi, sviluppando e adottando strategie diverse: dall'illeggibilità come scelta progettuale (Paul Soulellis), all'editoria come scena di relazioni (Eva Weinmayr), all'editoria come atto performativo (Johanna Drucker), fino all'editoria come intervento nello spazio pubblico (Alessandro Ludovico).
Modalità di insegnamento	Compiti, discussioni di gruppo, incontri individuali, presentazioni e lezioni frontali
Bibliografia obbligatoria	Carrión, U. (1975). *The New Art of Making Books*. Published in Kontexts, (6–7), Center for Book Arts.
Bibliografia facoltativa	Bauman Z. Living on Borrowed Time. Polity Press, Cambridge 2009

Biasetton N. Superstorm. Politics and Design in the Age of Information. Eindhoven, Onomatopee 2024

Bourdieu P. Il dominio maschile. Minuit, Paris 1979

Butler J. Undoing Gender. Routledge, NY 2005

Frankfurt H.The Reasons of Love. Princeton University Press, Princeton 2004

hooks b. All About Love. William Morrow, NY 1999

Illouz E. Consuming the Romantic Utopia: Love and the Cultural Contradictions of Capitalism. University of California Press, Berkeley 1997

Marella M. and Marini G. Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Laterza, Roma-Bari 2014

Mareis, C., Greiner-Petter, M., Renner, M. eds. *Critical by Design? Genealogies, Practices, Positions.* Bielefeld: transcript 2022

Mareis, C., Paim, N. eds. *Design Struggles. Intersecting Histories, Pedagogies, and Perspectives.* PLURAL, 3. Amsterdam: Valiz 2021

Pater R. The Politics of Design. Bis Publishers, Amsterdam, 2016

Preciado P. Countersexual manifesto. Columbia University Press, NY 2018

Tenenbaum T. La fine dell'amore. Fandango, Roma 2022

	Turkle S. Alone Together. Basic Books, NY 2012 Witt E. Future Sex. Seuil, Paris 2017

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 module explores the complex relationships between images, love, sex, and power in visual media, from antiquity to the digital

	age. Through an iconological approach, we will trace key moments in the visual history of intimacy and emotional representation, examining how images have shaped and reflected our ideas of affection, desire, gender, and political identity. The course begins with a historical and theoretical introduction to the visual construction of love and eroticism. We will explore representations of intimacy and power from Paleolithic cave art and classical vase painting to modern visual cultures of idealized and transgressive love. Special attention will be given to revolutionary and romantic iconography—such as visual representations from the French Revolution—where love, devotion, and passion were mobilized as tools of both liberation and political interaction. The heart of the module focuses on the visual cultures of love, sex, and desire from the 1990s to the present. Drawing on the works of artists such as Nan Goldin and Tracey Emin, we will explore how intimacy, vulnerability, and emotional trauma are represented through 'confessional' aesthetics and embodied narratives. We will also examine how contemporary media—film, advertising, television, social media, dating apps, and platforms like OnlyFans—construct and circulate norms around sexuality, identity, and affect. Throughout the course, we will engage with key concepts from gender theory, feminist critique, queer studies, and affect theory. Topics include: love as a power relation; shifting sexual norms and gender roles; toxic and abusive dynamics; the visual politics of pornography; performativity and self-representation; and the commodification of desire in digital culture. The module combines theoretical inquiry with the analysis of visual and media works, encouraging students to critically reflect on how love, sex, and politics are mediated, aestheticized, and contested in contemporary visual culture.
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	• Lev Tolstoj, *Anna Karenina,* 1877 • Stendhal (Marie-Henri Beyle), *De l'amour*, 1822 • Roland Barthes, *Fragments d'un discours amoureux*, 1977 • Julio Cortázar, *Rayuela*, 1963 • Gustave Flaubert, *L'Éducation sentimentale*, 1869 • Leonard Michaels, *Sylvia*, 1992 **Filmography** • Steven Soderbergh, *Sex, Lies, and Videotape*, 1989 • Wong Kar-wai, *In the Mood for Love*, 2000 • David Lynch, *Wild at Heart*, 1990 • Matteo Garrone, *Primo amore*, 2004 • Woody Allen, *Annie Hall*, 1977 • Woody Allen, *Crimes and Misdemeanors*, 1989 • Nagisa Oshima, *In the Realm of the Senses* (*Ai no corrida*), 1976 • Park Chan-wook, *Oldboy*, 2003 • Kim Ki-duk, *Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring* (*Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom*), 2003
Bibliografia facoltativa	Further readings and teaching materials will be provided in class from time to time.