

FACOLTÀ DI BENI CULTURALI

MASTER DI I LIVELLO IN ARTE INTERATTIVA

Presentazione del Corso

Il Master di I Livello in Arte Interattiva è un corso finalizzato alla creazione di contenuti da utilizzare all'interno di opere d'arte interattive, realizzate in differenti forme, attraverso un programma multidisciplinare bilanciato e progettato per conferire le competenze di base in quest'area dell'arte sempre più diffusa e sempre più altamente specializzata.

Obiettivi formativi

Al completamento del corso di Master di I Livello in Arte Interattiva avrà ricevuto una formazione interdisciplinare che spazia dagli insegnamenti strettamente tecnici per la creazione di contenuti a quelli sociologici e filosofici che gli permetteranno di realizzare un arricchimento qualitativo delle sue future creazioni.

Sbocchi occupazionali

Il Corso di Master di I Livello in Arte Interattiva offre diverse possibilità di impiego nel mondo del lavoro in svariati settori. Di seguito un elenco di alcuni dei possibili sbocchi occupazionali:

- Creatore di contenuti per installazione di opere d'arte interattive
- Esperto nell'allestimento di mostre d'arte interattiva

Requisiti di ammissione, esami di verifica e prova finale

Possono iscriversi i candidati in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore e Laurea Triennale o Laurea Specialistica, Magistrale o Vecchio Ordinamento. In difetto dei titoli di studio richiesti, è possibile l'ammissione su dossier, sulla base di una valutazione dei titoli di studio conseguiti e dell'esperienza acquisita, nonché delle competenze sviluppate nel quadro dell'attività professionale.

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso Tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in trentesimi.

La prova finale consiste in una Tesi di almeno 30 pagine su uno degli argomenti trattati durante il Master di I Livello.

MASTER DI I LIVELLO IN ARTE INTERATTIVA

SSD	INSEGNAMENTO	ECTS
SPS/08	Video-Storytelling per i Progetti di Arte Interattiva	8
M-FIL/04	Estetica Moderna	6
ING-INF/01	Sviluppo di Sistemi Interattivi	9
M-FIL/05	Semiotica dei Media	7
L-ART/03	Arte Digitale	9
M-PSI/01	Psicologia dell'Arte	7
SPS/08	Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi	5
L-ART/03	Storia dell'Arte e dell'Architettura Moderna e Contemporanea	5
	Tesi finale	4

DURATA E STRUTTURA DEL MASTER DI I LIVELLO		
Durata:	Annuale – 1500 ore	
Iscrizioni:	Sempre aperte tutto l'anno	
Crediti:	60 ECTS	
Modalità:	Online	
Prezzo:	CHF/EUR 1.500,00	

PROGRAMMA

INSEGNAMENTO	PROGRAMMA
Video-Storytelling per i Progetti di Arte Interattiva	 Introduzione al corso Lo Story Board La terminologia dello Story Board La composizione visiva Le angolazioni I personaggi e le loro caratteristiche Impiego dei personaggi principali Impiego dei personaggi secondari Sviluppo della narrazione Finali, tipologie di finali e finali alternativi TESTI CONSIGLIATI C. H. MILLER, Digital Storytelling 4e: A creator's guide to interactive entertainment, 4th edition, 2019 AA. VV., Handbook on Interactive Storytelling, Wiley, 2021
Estetica Moderna	 Il giudizio estetico e i suoi fattori Denis Dutton e gli universali dell'estetica L'etica nell'estetica Il concetto moderno di bellezza La teoria della "Nuova Critica" La teoria dell'Errore Intenzionale L'estetica e la filosofia analitica L'estetica e la scienza L'estetica e la tecnica Critiche alla moderna concezione dell'estetica TESTI CONSIGLIATI M. C. BEARDSLEY, Aesthetics from Classical Greece to the Present, University Alabama Press, 1975

INSEGNAMENTO	PROGRAMMA
Sviluppo di Sistemi Interattivi	 Elementi di base dei Sistemi Interattivi La relazione uomo-macchina Raccolta dati Design concettuale Programmazione visiva delle applicazioni interattive Gestione dei progetti Funzionalità: necessità vs. capacità Prototipazione Testing Metodi speciali di sviluppo TESTI CONSIGLIATI J. PREECE et al, Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, 5th edition, 2019
Semiotica dei Media	 Introduzione alla comunicazione audiovisiva Teorie visive e codici visivi La persuasione Analisi audiovisiva dei media Musica Fotografia Cinema La "nona arte": il fumetto Internet e la diffusione virale dei contenuti mediali: un'analisi semiotica TESTI CONSIGLIATI Grice Paul, Logica e conversazione. Saggi su intenzione, significato e comunicazione. Il Mulino, 1993
Arte Digitale	 Breve storia dell'arte digitale Internet come paradigma di un museo virtuale L'arte come idea Opere d'arte e performance I nuovi media e la comunicazione di massa L'opera d'arte digitale come strumento di narrazione L'interattività: partecipazione del pubblico e cultura della partecipazione Opere digitali ad immersione totale Rassegna di vari strumenti specialistici dell'arte digitale TESTI CONSIGLIATI N. LAMBERT, Digita Art: A History, I B Tauris & Co, 2020

INSEGNAMENTO	PROGRAMMA
Psicologia dell'Arte	 Arte e psicologia La catarsi Freud e Dostoevsky Leonardo da Vinci: un ricordo d'infanzia Jung e Picasso L'arte delle persone con disturbi mentali La psicologia dell'arte di Vygotskij Teorie della ricezione e della lettura secondo la scuola di Costanza Letteratura e psicologia Musica e psicologia La terapia dell'arte TESTI CONSIGLIATI G. MATHER, The Psychology of Visual Art: Eye, Brain and Art, Cambridge University Press, 2013
Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi	1. Concetti di cultura 2. Livelli di cultura 3. L'industria della cultura 4. Concetti di comunicazione 5. Processi di comunicazione 6. I mass media 7. Informazioni e conoscenza 8. Produzione di sistemi informativi 9. Conoscenza, memoria e intrattenimento TESTI CONSIGLIATI Piccone Stella S., Salmieri L., Il gioco della cultura, Carocci, Roma Berger P., Luckmann T., La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna

INSEGNAMENTO	PROGRAMMA
Storia dell'Arte e dell'Architettura Moderna e Contemporanea	1. L'arte moderna e le sue origini 2. Il romanticismo e il tardo-romanticismo 3. Il realismo 4. Il movimento impressionista 5. Il post-impressionismo 6. Il simbolismo 7. L'Art Nouveau 8. Il surrealismo 9. Il fauvismo 10. L'espressionismo 11. Il cubismo 12. Il futurismo 13. La pittura metafisica 14. Il Dadaismo 15. Il neoplasticismo 16. Il Bauhaus 17. La nascita dell'arte contemporanea 18. L'arte concettuale 19. L'arte cinetica 20. La Pop Art 21. Il minimalismo 22. L'arte povera 23. La transavanguardia 24. L'arte informale 25. Analisi delle correnti artistiche emergenti TESTI CONSIGLIATI • AA.VV., Facture: Conservation, Science, Art History: Volume 5: Modern and Contemporary Art, National Gallery Washington, 2021 • C. SPRETNAK, The Spiritual Dynamic in Modern Art: Art History Reconsidered, 1800 to the Present, Palgrave Macmillan, 2015
Tesi finale	Un elaborato su uno dei temi trattati di almeno 30 pagine.