



3

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI - SASSARI - - SASSARI

Documento in allegato protocollato in data 20/02/2019

N° di Protocollo - 893 -

Oggetto: PROGRAMMA DIDATTICO DEL CORSO DI ESTETICA DEI NEW MEDIA A.A. 2018-2019,
SECONDO SEMESTRE

Data Documento:

Inserito da: Utenza 117 (Ufficio Protocollo)
Sottoclassificazione 1: *B4b- programmi di studio
Sottoclassificazione 2:
Sottoclassificazione 3:
Sottoclassificazione 4:
Mittente\Destinatario: JAPPE ANSELM
Mezzo invio\ricezione:

← **Con Adobe Acrobat, apertura dell'allegato protocollato mediante il tasto @ della barra a sinistra.**

Per le versioni obsolete utilizzare il menu *Documenti\Allegati file.*

0000893	2019	20022019	1
N° prot.	Anno	Data	1: ent, 2: usc.
			

I dati saranno conservati e trattati con le garanzie di sicurezza previste dal
GDPR - Regolamento UE 2016/679

Anselm Jappe

Corso di estetica dei new media 2018-2019, secondo semestre

Anselm.jappe@hdemiass.org

Il corso di "estetica dei nuovi media" ha come titolo generale "Apocalittici e integrati". Riprendendo la famosa distinzione fatta da Umberto Eco nel 1964 a proposito della televisione e del fumetto, il corso analizzerà i dibattiti che si riaccendono, con argomenti spesso simili, a ogni nuova invenzione nel campo dei "mass media" e che ripropongono sempre lo scontro tra quelli che ne sottolineano i pericoli e ricordano quanto si perde rispetto alle definizioni abituali dell'essere umano, e coloro che mettono in risalto le nuove opportunità e l'allargamento dei confini umani.

La prima parte esaminerà le reazioni che le possibilità di riproduzione meccanica dei contenuti culturali e i mass media hanno suscitato al loro apparire a partire dagli anni trenta del Novecento, focalizzando sulla critica dell'"unilateralità" del mezzo e della manipolazione cui darebbe adito. Soprattutto le teorizzazioni di Walter Benjamin, di Theodor Adorno, di Marshall McLuhan e di Guy Debord continuano a essere dei riferimenti onnipresenti nei dibattiti contemporanei sui nuovi media.

La seconda parte del corso esaminerà i nuovi mezzi, soprattutto Internet, la loro pretesa di instaurare una comunicazione interattiva, "democratica", e i discorsi politici e sociali che ne derivano (free software, hacktivism, plagiarismo, ecc.). Per comprendere il contesto in cui si colloca la "rete" mondiale, si farà riferimento a diversi sociologi contemporanei.

Una terza parte presenterà una serie di utilizzazioni artistiche dei nuovi media e di Internet, a partire da una ricapitolazione della storia del film sperimentale e delle installazioni video.

Infine, saranno ugualmente esaminati procedimenti artistici che non utilizzano principalmente mezzi elettrici o digitali, ma che possono ugualmente essere chiamati "new media":

- gli artisti che tematizzano la manipolazione genetica (la cosiddetta bio-arte)
- gli artisti che utilizzano la camminata, il terreno, la città e il paesaggio come elementi artistici.

1° gruppo di lezioni :

Walter Benjamin, Theodor W. Adorno e Max Horkheimer (concetto di "industria culturale"),

Benjamin, Walter: *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica* (1936), Einaudi;

Horkheimer, Max e Adorno, Theodor W.: *Dialettica dell'illuminismo* (1947), Einaudi, capitolo "L'industria culturale",

2° gruppo di lezioni :

Autori fondamentali della teoria dei media, attuali ancora all'epoca dei new media:
Marshall McLuhan e Neil Postman.

McLuhan, Marshall: *Gli strumenti del comunicare* (1964), Il Saggiatore;
McLuhan, Marshall: *La galassia Gutenberg* (1966), Armando
Postman, Neil: *Divertirsi da morire* (1985), Marsilio;

3° gruppo di lezioni :

Autori fondamentali della teoria dei media, attuali ancora all'epoca dei new media:
Guy Debord e i situazionisti.

Debord, Guy: *La società dello spettacolo* (1967), Baldini e Castoldi;
Debord, Guy: *Rapporto sulla costruzione di situazioni* (1957), Nautilus
Internazionale situazionista, traduzione dei numeri 1-12 della rivista (1958-1969), Nautilus
Jappe, Anselm: *Guy Debord* (1993), Manifestolibri;

4° gruppo di lezioni :

Dal moderno al postmoderno, caratteristiche psico-sociali. La rete informatica e l'importanza della rete nella società. Le nuove forme del lavoro. La nuova realtà della rete: soggettività, comunità, comunicazione. Risposte estetiche a questa situazione. La net-art.

Sennett, Richard: *L'uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale*, Feltrinelli

Bauman, Zygmunt: *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Laterza; *La solitudine del cittadino globale*, Feltrinelli; *Modernità liquida*, Laterza; *La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza*, Il Mulino, *Vite di scarto*, Laterza

Boltanski, Luc: "Una nuova componente dello spirito del capitalismo", in *Agalma – Rivista di studi culturali e di estetica*, n. 3, 2002 (disponibile in fotocopia)

Benjamin Barber, *Consumati*, Einaudi

Tursi, Antonio, *Estetica dei nuovi media. Forme espressive e network society*, Costa e Nolan

Tursi, Antonio, *Internet e il barocco. L'opera d'arte nell'epoca della sua digitalizzazione*, Castelvecchi;

Tursi, Antonio (a cura di), *Mediazioni. Spazi, linguaggi e soggettività delle reti*, Costa & Nolan

Manovich, Lev : *Il linguaggio dei nuovi media*, Olivares

Manovich, Lev : *Software culture*, Olivares

Alberto Contri, *McLuhan non abita più qui?*, Bollati Boringhieri 2017

Rosa, Hartmut: *Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica del tempo nella tarda modernità*, Einaudi, Torino 2015

Gene Youngblood, *Expanded Cinema*, CLUEB 2013 (in italiano)

5° gruppo di lezioni :

Gli hacker e l'hacktivismo. Free software e Open source. Il dono, la gratuità, l'accesso alle risorse, la proprietà privata. L'aspetto estetico e sociologico dell'autorganizzazione in rete. L'aspetto anti-economico e "utopico". Autore e fruitore. Polemica con il sistema tradizionale dell'arte e delle gallerie. Questione della proprietà intellettuale. Nuova forma di cambiamento sociale. Importanza dei circuiti « antagonisti » in Italia.

Bazzichelli, Tatiana: *Networking. La rete come arte*, Costa & Nolan
McKenzie, Wark, *Un Manifesto Hacker. Lavoratori immateriali del mondo intero, unitevi!*, Feltrinelli
Collettivo Ippolita di Milano: *Open non è free. Comunità digitale tra etica hacker e mercato globale*, Eleuthera, on-line su www.ippolita.net
Collettivo Ippolita di Milano: *Luci e ombre di Google. Futuro e passato dell'industria dei metadati*, Feltrinelli, on-line su www.ippolita.net
Collettivo Ippolita di Milano: « *La rete è libera e democratica* » ! Falso, Laterza 2014
Laser: *Il sapere liberato. Open source e ricerca scientifica*, Feltrinelli 2005

6° gruppo di lezioni :

Adbusters, cultural jamming, guerriglia marketing, pubblicità e anti-pubblicità.

Packard, Vance: *I persuasori occulti*, Einaudi
Berardi, Franco et alii, *Errore di sistema. Teoria e pratiche di adbusters*, Feltrinelli
Lasn, Kalle, *Culture Jam*, Mondadori
Klein, Naomi : *No logo. Economia globale e nuova contestazione*, Baldini e Castoldi
Gruppo Marcuse: *Miseria umana della pubblicità. Il nostro stile di vita sta uccidendo il mondo*, Eleuthera
Luther Blissett: *Mind Invaders. Come fottere i media: manuale di guerriglia e sabotaggio culturale*, Castelvevchi
Critical Art Ensemble: *L'invasione molecolare. Biotech: teoria e pratica di resistenza*, Eleuthera 2006

7° gruppo di lezioni :

Dibattito sul ruolo di Internet nella nostra vita. Ci rende più stupidi o più intelligenti ?

Turkle, Sherry : *La vita sullo schermo*, Apogeo
Turkle, Sherry : *Insieme, ma soli*, Codice
Turkle, Sherry : *Il disagio della simulazione*, Ledizioni
Turkle, Sherry : *La conversazione necessaria. La forza del dialogo nell'era digitale*, Einaudi
Carr, Nicholas : *Internet ci rende stupidi ? Come la rete sta cambiando il nostro cervello*, Raffaello Cortina
Carr, Nicholas : *Il lato oscuro della rete*, Electa
Jenkins, Henry : *Cultura convergente*, Apogeo
Lanier, Jaron : *Tu non sei un gadget*, Mondadori
Lévy Pierre, *L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio*, Feltrinelli
Lévy Pierre, *Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie*, Feltrinelli
Stefano Diana, *Noi siamo incalcolabili*, Stampa alternativa 2016

8° gruppo di lezioni :

La bio-art, l'arte transgenica, il bio-punk.

9° gruppo di lezioni:

Poetica della città e della camminata

Lippolis, Leonardo : *Viaggio al termine della città*, Eleuthera

Lippolis, Leonardo: *Urbanismo Unitario. Antologia situazionista*, Testo e Immagini
Carreri, Francesco : *Walkscapes. Camminare come pratica estetica*, Einaudi
Constant: *New Babylon. La città nomade*, Testo e Immagini

e per lo sfondo sociologico:

Marc Augé, *Nonluoghi. Introduzione ad un 'antropologia della surmodernità*, Elèuthera

Marc Augé, *Disneyland e altri nonluoghi*, Torino, Bollati Boringhieri

Bruce Bégout, *Zeropoli. Las Vegas, città del nulla*, Torino, Bollati Boringhieri

La maggior parte di questi libri si trova nella biblioteca dell'Accademia.

Queste letture sono dei semplici suggerimenti. Altri testi possono essere scelti con l'accordo del docente.

Altri testi e siti saranno indicati durante il corso.

Il docente metterà sul sito dell'Accademia, alla pagina della sua materia, degli appunti, dei link, delle immagini, delle bibliografie, ecc. Si raccomanda perciò a tutti gli studenti di consultare periodicamente questa pagina.

Modalità d'esame

Ogni studente sceglie una delle tematiche svolte durante il corso e elabora una tesina scritta da inviare al docente per posta elettronica almeno una settimana prima dell'esame. L'esame orale consiste in una discussione dell'elaborato scritto e/o dei contenuti del corso. Indicazioni più dettagliate, soprattutto per quanto riguarda la stesura della tesina, si trovano nel documento « nota sulla stesura delle tesine » disponibile nella pagina di materia del docente.