

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI - SASSARI - - SASSARI

Documento in allegato protocollato in data 09/03/2020

N° di Protocollo - 0001212 -

Oggetto: PROGRAMMA DIDATTICO - TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DELLA FORMA -
PROF CAVALLARO

Data Documento: 09/03/2020

Inserito da: Utenza 1497 (DIDATTICA)

Sottoclassificazione 1: *FP- fascicolo personale

Sottoclassificazione 2:

Sottoclassificazione 3:

Sottoclassificazione 4:

Mittente\Destinatario: CAVALLARO CLAUDIO

Mezzo invio\ricezione: MAIL

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

0001212	2020	09032020	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

Teoria della Percezione e Psicologia della Forma
Accademia di Belle Arti di Sassari
A.A.: 2019/2020
Prof. Claudio Cavallaro

-programma-

STRUTTURA DEL CORSO

Il corso di Teoria della Percezione sarà sviluppato sia a livello teorico sia pratico.

La parte pratica del corso consisterà in verifiche, durante l'ultima parte di ogni incontro, delle esercitazioni che gli studenti dovranno svolgere nell'intervallo tra le lezioni, e/o nella discussione sull'evoluzione dei progetti personali concordati col docente. Le esercitazioni e/o i progetti dovranno fare riferimento agli argomenti discussi durante le lezioni e, possibilmente, essere attinenti al corso di studi di riferimento di ogni studente. Si lascia la totale libertà di scelta per quanto riguarda l'utilizzo dei linguaggi espressivi.

La parte teorica tratterà, oltre alle basi della percezione e le varie teorie che la riguardano, approfondimenti sul tema anche in altri ambiti di ricerca (filosofia, cinema, neuroscienze, arte contemporanea, ecc.)

Gli argomenti trattati durante il corso potranno subire variazioni e aggiunte anche in relazione agli interessi e alle attitudini degli studenti.

ARGOMENTI PRINCIPALI

1) Introduzione alla Teoria della Percezione

- Il concetto di percezione
- Le teorie della percezione
- Il sistema visivo
- La visione dei colori
- I processi della percezione
- Le costanze percettive
- Le leggi di unificazione figurale
- I rapporti tra figura e sfondo
- Le ambiguità visive
- Le illusioni visive

2) Spazio e ambiente: illusioni visive e applicazioni pratiche.

3) Luce e ombra: ambiguità e ricerca nel campo delle arti.

4) Il rapporto percettivo tra arte e osservatore: percorsi storici e nuovi approcci.

5) Il sogno come forma di percezione altra: analisi storica e rapporti con arte, cinema e filosofia.

6) Il corpo come strumento di percezione della realtà.

7) Arte e ambiente: come il gesto artistico può alterare la percezione dei luoghi e delle città.

8) Cinema e percezione.

9) Come la comunicazione può influenzare la percezione della realtà.

ESAMI

Attraverso la discussione sulle esercitazioni e/o le opere prodotte durante il corso, gli studenti, dimostreranno di avere compreso gli argomenti presenti in dispensa e nei testi indicati nella bibliografia obbligatoria.

BIBLIOGRAFIA OBBLIGATORIA

- Dispensa fornita dal docente (per tutti).
- Falcinelli, R., Guardare, pensare, progettare. Neuroscienze per il design, Stampa Alternativa (per gli studenti di Grafica d'arte e progettazione).
- Riva, G., Gaggioli, A., Realtà Virtuali. Gli aspetti delle tecnologie simulative e il loro impatto sull'esperienza umana, Giunti.
- OPPURE- Tomeo, C., Sound Art. Ascoltare è come vedere, Castelvevchi. (per gli studenti di Arte e Media - Nuove tecnologie).
- Kandel, E. R., Arte e neuroscienze: le due culture a confronto, Raffaello Cortina. (per gli studenti di Didattica dell'Arte, di Pittura, di Scultura).

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA (per approfondimenti)

- Albers, J., L'interazione del colore: esercizi per imparare a vedere, Il Saggiatore.
- Arnheim, R., Arte e percezione visiva, Feltrinelli.
- Arnheim, R., Il pensiero visivo: la percezione visiva come attività conoscitiva, Einaudi.
- Artaud, A., Van Gogh: il suicidato della società, Adelphi.
- Bellone, E., Qualcosa, là fuori. Come il cervello crea la realtà, Codice Edizioni.
- Benini, A., Neurobiologia del tempo, Raffaello Cortina.
- Benjamin, W., L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi.
- Bourriaud, N., Postproduction: come l'arte riprogramma il mondo, Postmedia Books.
- Bressan, P., Il colore della luna: come vediamo e perché, Laterza.
- Cousins, M., Storia dello sguardo, Il Saggiatore.
- Desideri, F., Walter Benjamin e la percezione dell'arte. Estetica, storia, teologia, Morcelliana
- Deutscher, G., La lingua colora il mondo. Come le parole deformano la realtà, Bollati Boringhieri.
- Dewey, J., Arte come esperienza, Aesthetica.
- Eagleman, D., Il tuo cervello. La tua storia, Corbaccio Editore.
- Falcinelli, R., Cromorama: come il colore ha cambiato il nostro sguardo, Einaudi.
- Falcinelli, R., Guardare, pensare, progettare. Neuroscienze per il design, Stampa Alternativa
- Gallese, V., Guerra, M., Lo schermo empatico: cinema e neuroscienze, Raffaello Cortina.
- Gibson, J. J., Un'approccio ecologico alla percezione visiva, Il Mulino.

- Goethe, J. W., La teoria dei colori, Il Saggiatore.
- Gombrich, E., Arte e Illusione, Einaudi.
- Gregory, R., Occhio e cervello: la psicologia del vedere, ed. Raffaello Cortina.
- Gregory, R., Vedere attraverso le illusioni, Raffaello Cortina.
- Itten, J., Arte del colore: esperienza soggettiva e conoscenza oggettiva come vie per l'arte, Il Saggiatore.
- Kandel, E. R., Arte e neuroscienze: le due culture a confronto, Raffaello Cortina.
- Kandel, E. R., La mente alterata. Cosa dicono di noi le anomalie del cervello, Raffaello Cortina
- Kandinskij, W., Lo spirituale nell'arte, SE.
- Kandinskij, W., Punto, linea e superficie: contributo all'analisi degli elementi pittorici, Adelphi.
- Kanisza, G. Grammatica del vedere: saggi su percezione e Gestalt, Il Mulino.
- Katz, M., Il sogno lucido, Una via tibetana all'illuminazione, Ubaldini Editore
- Klee, P., Teoria della Forma e della Figurazione, Feltrinelli
- Lotto, B., Percezioni, come il cervello costruisce il mondo, Bollati Boringhieri
- Maffei, L., Fiorentini, A., Arte e cervello, Zanichelli.
- Mallgrave, H. F., L'empatia degli spazi: architettura e neuroscienze, Raffaello Cortina.
- Mancuso, S., Viola, A., Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale, Giunti.
- Massironi, M., Fenomenologia della percezione visiva, Il Mulino.
- Monacò, V., David Lynch, il tempo del viaggio e del sogno, NPE.
- Munari, B., Design e comunicazione visiva, Laterza.
- Nepoti, R., L'illusione filmica. Manuale di filmologia, UTET Università
- Panofsky, E., La prospettiva come forma simbolica, Abscondita.
- Platone, La Repubblica, libro VIII, 514A-518B
- Poli, F., La scultura del Novecento, ed. Laterza
- Riva, G., Gaggioli, A., Realtà Virtuali. Gli aspetti delle tecnologie simulative e il loro impatto sull'esperienza umana, Giunti.
- Sacks, O., L'occhio della mente, Adelphi.
- Tomeo, C., Sound Art. Ascoltare è come vedere, Castelvevchi.
- Zeki, S., La visione dall'interno: arte e cervello, Bollati Boringhieri.

FILMOGRAFIA CONSIGLIATA (per approfondimenti)

- L'arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat (Auguste Lumière, Louis Lumière - 1896)
- Intolerance (David Wark Griffith - 1916)
- Il gabinetto del dottor Caligari (Robert Wiene - 1920)

- Metropolis (Fritz Lang - 1927)
- Un chien andalou (Luis Buñuel - 1929)
- Io ti salverò (Alfred Hitchcock - 1945)
- Il posto delle fragole (Ingmar Bergman - 1957)
- La jetée (Chris Marker - 1962)
- Andrej Rublev (Andrej Tarkovskij - 1966)
- Solaris (Andrej Tarkovskij - 1972)
- F come falso (Orson Welles - 1973)
- Eraserhead - La mente che cancella (David Lynch - 1977)
- Stalker (Andrej Tarkovskij - 1979)
- Hokusai Manga (Kaneto Shindo - 1981)
- Pink Floyd The Wall (Alan Parker - 1982)
- Blade Runner (Ridley Scott - 1982)
- Caravaggio (Derek Jarman - 1986)
- Sogni (Akira Kurosawa - 1990)
- Will Hunting - Genio ribelle (Gus Van Sant - 1997)
- The Truman Show (Peter Weir - 1998)
- Love Is the Devil (John Maybury - 1998)
- Matrix (Lana e Lilly Wachowski - 1999)
- La città incantata (Hayao Miyazaki - 2001)
- Mulholland Drive (David Lynch - 2001)
- A Beautiful Mind (Ron Howard - 2001)
- Waking Life (Richard Linklater - 2001)
- Rabbits (David Lynch - 2002)
- The Prestige (Christopher Nolan - 2006)
- Inception (Christopher Nolan - 2010)
- Vita di Pi (Ang Lee - 2012)
- Loving Vincent (Dorota Kobiela, Hugh Welchman - 2017)
- Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità (Julian Schnabel - 2018)
- David Lynch - The Art Life (documentario)
- Lo sguardo di Orson Welles (documentario)
- L'arte viva di Julian Schnabel (documentario)
- Marina Abramovic: The Artist is Present (documentario)

- Cave of Forgotten Dreams (documentario)
- Arte, genetica e intelligenza artificiale: l'eco del futuro (arte.tv)
- Neuroscientist David Eagleman with Sadhguru (YouTube)
- Stefano Mancuso - l'intelligenza delle piante (YouTube)