DAPL 11 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN FOTOGRAFIA

.

Insegnamento	FOTOGRAFIA DIGITALE 3
Codice settore disciplinare	ABPR31
Docente	FRANCESCO D'ISA
Anno di corso	3°
Semestre di insegnamento	2°
Crediti formativi	10
Propedeuticità	per sostenere l'esame di FOTOGRAFIA DIGITALE 3, è necessario aver sostenuto l'esame di FOTOGRAFIA DIGITALE 2 nell'anno accademico precedente
Obiettivi formativi	Il corso si propone di esplorare le tecniche di creazione d'immagini attraverso l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) e di riflettere sul concetto di "post-fotografia", inteso come l'uso di strumenti tecnologici per espandere i confini della pratica fotografica. Gli studenti svilupperanno una comprensione delle teorie del pensiero creativo, dell'estetica visiva e delle potenzialità delle AI nel campo della fotografia e dell'arte digitale. Al termine del corso, saranno in grado di progettare e realizzare un progetto artistico personale, sfruttando le tecnologie di Text-to-Image (TTI) e altre IA creative.

Contenuti del corso	Il corso esplora il processo creativo e la creazione di immagini con AI. Attraverso la lente dell'intelligenza artificiale e non solo, si approfondiranno le dinamiche della percezione visiva, la costruzione di uno stile e la filosofia dell'arte. Saranno trattate nello specifico le tecnologie Text-to-Image (TTI), il prompting, i bias nei dataset e il dibattito etico, artistico e filosofico attorno all'uso dell'AI. **Processo creativo:** Tecniche di brainstorming, meditazione, uso di tarocchi, I Ching, AI e LLM. **Forma e percezione:** Psicologia della percezione visiva, costruzione dello stile, estetica e filosofia dell'arte. **Intelligenze artificiali:** Tecnologie Text-to-Image (TTI), prompting, bias nei dataset e dibattito etico. **Progetti:** Sviluppo di un progetto personale e creazione di un progetto editoriale corale.
Metodologia didattica	Il corso combina lezioni teoriche e laboratori pratici, con l'obiettivo di fornire una comprensione completa del pensiero creativo e delle tecnologie AI applicate all'immagine. Le lezioni introdurranno teorie dell'estetica visiva e della filosofia dell'arte, mentre le attività pratiche coinvolgeranno gli studenti nell'uso di tecnologie Text-to-Image (TTI), come Midjourney e Stable Diffusion, per la creazione di immagini. Il corso prevede inoltre progetti individuali e collaborativi, come la creazione di un progetto editoriale corale, per incoraggiare il lavoro di squadra e l'approccio interdisciplinare.

Programma delle lezioni diviso in Unità Didattiche	UD 1	Introduzione al pensiero creativo e tecniche non convenzionali
	UD 2	Estetica e filosofia dell'arte nell'era delle AI
	UD 3	Fondamenti delle tecnologie Text-to-Image (TTI)
	UD 4	Prompting: le basi per interagire con le AI
	UD 5	Prompting avanzato e controllo dell'output
	UD 6	Bias nei dataset e confronto tra AI open-source e proprietarie + laboratorio pratico
	UD 7	Laboratorio pratico I
	UD 8	Laboratorio pratico II
	UD 9	Sviluppo di un progetto personale con AI (fase 1)
	UD 10	Sviluppo di un progetto personale con AI (fase 2)

	UD 11	Etica e proprietà intellettuale nelle opere create con AI + laboratorio pratico
	UD 12	Revisione e ultimazione dei progetti
Bibliografia di riferimento	Arnheim, Rudolf. *Arte e percezione visiva*. Feltrinelli, 1971. Benjamin, Walter. *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*. Einaudi, 2000. Bodei, Remo. *Le forme del bello*. Il Mulino, 1995. D'Angelo, Paolo. *Estetica*. Laterza, 2011. D'Isa, Francesco. *La rivoluzione algoritmica delle immagini*. Sossella, 2024. Danto, Arthur C. *Che cos'è l'arte?*. Johan & Levi, 2014. Gombrich, Ernst H. *Arte e illusione*. Leonardo arte, 2002. Manovich, Lev. *L'estetica dell'intelligenza artificiale*. Luca Sossella Editore, 2020. Sontag, Susan. *Sulla fotografia*. Einaudi, 1978.	
Modalità esame finale	Esame finale: presentazione e discussione di un progetto artistico basato sulle tecnologie TTI.	
Software/s richiesto/i	Adobe Suite / Affinity / Procreate per grafica e fotoritocco. Midjourney / Stable Diffusion / Flux / ChatGPT / Gemini per la creazione di immagini con AI.	
Attrezzatura necessaria o utilizzo di laboratori	Computer portatile o desktop con accesso a software grafici e AI. Tavoletta grafica facoltativa.	
Incontri o uscite previste.	TBC: Incontro con artisti e professionisti dell'AI e dell'arte digitale.	