

Dottorato di Ricerca di Interesse nazionale (DIN) in “Visual Arts, Performing Arts, New Media, New Technologies, Music and Cultural Heritage”

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

accademia di belle arti catania

ABAC

ACCADEMIA DI BELLE ARTI ALDO GALLI IED Network

Accademia di Belle Arti di Foggia

ACCADEMIA DI BELLE ARTI MACERATA

ABA ravenna

Accademia di Belle Arti Reggio Calabria

ACCADEMIA DI BELLE ARTI Mario Sironi

ACCADEMIA DI BELLE ARTI VERONA

NABA

Accademia Italiana

CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI BOLOGNA

50

Conservatorio Niccolò Paganini

SAN PIETRO A MAJELLA

Conservatorio di Musica di Perugia

Conservatorio di Musica Carlo Gesualdo da Venosa

Conservatorio di Musica CARLO GESUALDO DA VENOSA POTENZA

Conservatorio Statale "Giuseppe Verdi" Ravenna

Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci Salerno

OBIETTIVI DEL PROGETTO

1. Ricerca Interdisciplinare:

- Promuovere un approccio integrato che combina arti visive, performative, musica, nuovi media e didattica sperimentale, facilitando la collaborazione tra diverse discipline artistiche e culturali.
- Stimolare la ricerca avanzata su tematiche emergenti, come l'interazione tra arte e tecnologia, e l'impatto dei nuovi media sulla produzione artistica.

2. Conservazione e Innovazione del Patrimonio Culturale:

- Studiare e sviluppare tecniche innovative per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, con un'attenzione particolare all'uso delle tecnologie digitali.
- Integrare metodi tradizionali con approcci contemporanei, mirando a una fruizione sostenibile e accessibile del patrimonio culturale.

3. Formazione Avanzata:

- Formare ricercatori altamente qualificati, dotati di competenze teoriche e pratiche, capaci di contribuire al mondo accademico, artistico e culturale.
- Offrire un percorso di studi che includa corsi specialistici, workshop, e opportunità di ricerca applicata in collaborazione con istituzioni culturali.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA

1. Curriculum Multidisciplinare:

- Il programma prevede un curriculum che abbraccia diverse aree di studio, con moduli specifici su arti visive, performative, musica, nuovi media e didattica sperimentale.
- Corsi su metodologie di ricerca, storia dell'arte, teoria critica, conservazione del patrimonio, e applicazioni dei nuovi media nell'arte.

2. Collaborazioni e Partnership:

- Collaborazioni con musei, teatri, gallerie, e altre istituzioni culturali, offrendo ai dottorandi esperienze pratiche e progetti sul campo.
- Partnership internazionali per promuovere scambi culturali e accademici, arricchendo il contesto di ricerca e le prospettive dei dottorandi.

3. Progetti di Ricerca Applicata:

- I dottorandi saranno coinvolti in progetti di ricerca che affrontano questioni contemporanee rilevanti, come l'accessibilità culturale, l'uso dei nuovi media nell'arte, e la sostenibilità.
- Progetti che incoraggiano la collaborazione tra arte e tecnologia, esplorando nuove modalità espressive e comunicative.

IMPATTO ATTESO

1. Contributo alla Comunità Accademica e Artistica:

- Il dottorato mira a formare professionisti capaci di contribuire significativamente alla ricerca accademica e al dibattito culturale.
- Sviluppo di nuovi paradigmi artistici e metodologie di ricerca, influenzando positivamente il panorama culturale e creativo.

2. Valorizzazione del Patrimonio e delle Arti:

- Aumentare la consapevolezza e l'apprezzamento del patrimonio culturale, rendendolo accessibile e rilevante per il pubblico contemporaneo.
- Promuovere la diversità culturale e l'innovazione nelle arti attraverso progetti che celebrano e integrano varie tradizioni artistiche.

3. Sviluppo Sostenibile e Responsabile:

- Integrare concetti di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale nel processo formativo e nella ricerca, formando ricercatori sensibili alle sfide globali.
- Incoraggiare pratiche artistiche ed espositive che riflettono un impegno per la sostenibilità e l'inclusività.

Il progetto di dottorato rappresenta un'opportunità unica per le istituzioni AFAM di consolidare il loro ruolo nel panorama accademico e culturale, promuovendo l'eccellenza nella ricerca e nella formazione delle arti. Questo programma non solo contribuirà a formare una nuova generazione di studiosi e professionisti, ma influenzerà anche il dialogo tra arte, tecnologia e società, rispondendo alle esigenze e alle sfide del mondo contemporaneo.

FINALITÀ

Il dottorato di ricerca nazionale in Visual Arts, Performing Arts, New Media, Music & Cultural Heritage si propone diverse finalità fondamentali, tra cui:

1. Ricerca Avanzata e Innovazione:

- Promuovere la ricerca interdisciplinare avanzata, combinando teoria e pratica nelle arti visive, performative, musicali e nella didattica sperimentale con particolare attenzione ai nuovi media.
- Incoraggiare l'innovazione attraverso la sperimentazione di nuove tecniche e approcci, integrando media tradizionali e digitali.

2. Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale:

- Studiare e preservare il patrimonio culturale con metodi innovativi, applicando tecnologie avanzate per la conservazione di opere d'arte, documenti storici e tradizioni.
- Promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso iniziative che ne accrescano la

fruibilità e la consapevolezza pubblica.

3. Formazione di Ricercatori e Professionisti:

- Formare ricercatori e professionisti altamente qualificati, capaci di contribuire significativamente al panorama culturale, accademico e all'industria creativa.
- Offrire competenze pratiche e teoriche che permettano ai dottorandi di operare in diversi contesti professionali, dalle istituzioni culturali all'industria dei media.

4. Collaborazioni Interdisciplinari e Internazionali:

- Favorire la collaborazione tra istituzioni accademiche, musei, teatri, e altre organizzazioni culturali, promuovendo un dialogo tra saperi umanistici e tecnologici.
- Incentivare partenariati internazionali per arricchire il contesto di ricerca e promuovere lo scambio culturale e accademico.

5. Impatto Sociale e Culturale:

- Esplorare l'impatto sociale delle arti e dei nuovi media, analizzando il loro ruolo nella costruzione dell'identità, della coesione sociale e nella promozione di una cultura transculturale.
- Valutare e amplificare l'impatto delle pratiche artistiche nella società, contribuendo a una maggiore consapevolezza e comprensione delle questioni e delle emergenze della contemporaneità.

6. Diffusione della Conoscenza e Accessibilità:

- Contribuire alla diffusione della conoscenza artistica e culturale attraverso pubblicazioni, conferenze, mostre, e altre attività divulgative, rendendo la ricerca accessibile a un pubblico più ampio.
- Utilizzare i nuovi media per ampliare l'accesso alla ricerca, sfruttando piattaforme digitali per condividere risultati e metodologie.

7. Sostenibilità e Etica delle Arti:

- Integrare principi di sostenibilità ed etica nella ricerca e nella pratica artistica, affrontando temi cruciali come l'ecologia, la responsabilità sociale e l'inclusività.
- Sviluppare progetti che riflettano un impegno per la sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo un'arte responsabile e consapevole.

8. Sviluppo di Competenze Trasversali:

- Promuovere lo sviluppo di competenze trasversali, quali la gestione di progetti culturali, la comunicazione efficace, e l'uso di tecnologie digitali avanzate.
- Preparare i dottorandi a confrontarsi con le sfide del mercato del lavoro contemporaneo, dotandoli di strumenti per l'adattamento e l'innovazione continua.

Questo programma di dottorato si pone come obiettivo la formazione di figure professionali versatili, in grado di operare nel contesto accademico e nel mondo culturale e creativo, rispondendo alle sfide contemporanee con competenza, creatività e visione critica.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il dottorato di ricerca nazionale in Visual Arts, Performing Arts, New Media, New Technology, Music & Cultural Heritage offre diversi sbocchi occupazionali, tra cui:

AMBITO ACCADEMICO

1. Docenza Universitaria:

- Insegnamento in università e istituzioni AFAM, con specializzazioni in arti visive, performative, musica, didattica e nuovi media.
- Ruoli di ricerca e sviluppo di nuovi programmi accademici.

2. Ricerca:

- Partecipazione a progetti di ricerca interdisciplinari, con possibilità di pubblicazioni accademiche e contributi a conferenze internazionali.
- Collaborazione con centri di ricerca su temi innovativi come l'integrazione tra arte e tecnologia.

INDUSTRIA CULTURALE E CREATIVA

1. Curatela e Gestione Museale:

- Lavoro in musei, gallerie, e istituzioni culturali come curatori o direttori artistici, sviluppando mostre e programmi culturali.
- Gestione e conservazione del patrimonio culturale, con un focus su nuove tecnologie e metodologie innovative.

2. Produzione e Direzione Artistica:

- Ruoli nel settore dello spettacolo e delle arti performative, come produttori, registi o direttori artistici.
- Creazione e gestione di progetti artistici che integrano nuovi media e tecnologie.

NEW MEDIA E TECNOLOGIA

1. Sviluppo di Contenuti Digitali:

- Creazione di contenuti per piattaforme digitali, inclusi videogiochi, realtà aumentata e virtuale, e installazioni interattive.
- Ruoli in aziende tecnologiche e start-up che si concentrano su applicazioni artistiche dei nuovi media.

2. Consulenza e Innovazione Tecnologica:

- Consulenza per istituzioni culturali e artistiche su come integrare nuove tecnologie nei loro progetti.
- Sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale.

SETTORE PUBBLICO E POLITICHE CULTURALI

1. Gestione del Patrimonio Culturale:

- Ruoli in enti governativi e organizzazioni non-profit per la gestione e la promozione del patrimonio culturale.
- Sviluppo e implementazione di politiche culturali che valorizzano le arti e il patrimonio.

2. Progettazione Culturale:

- Progettazione e gestione di eventi culturali, festival e programmi educativi, con un'attenzione particolare alla partecipazione pubblica e all'accessibilità.

SETTORE EDUCATIVO E FORMAZIONE CONTINUA

1. Formazione Professionale:

- Sviluppo e conduzione di programmi di formazione continua per artisti e professionisti del settore culturale, concentrandosi su nuove tecnologie e media.
- Insegnamento in scuole d'arte, conservatori e istituzioni simili.

2. Educazione Artistica Comunitaria:

- Lavoro in comunità per promuovere l'educazione artistica e culturale, spesso in collaborazione con organizzazioni no-profit e comunità locali.

I dottori di ricerca in queste aree sono altamente versatili, capaci di operare in diversi contesti professionali.

Grazie alla combinazione di competenze artistiche, tecnologiche e teoriche, possono affrontare con successo le sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione, contribuendo in modo significativo al progresso delle arti e della cultura.

L'analisi della coerenza tra le finalità di un dottorato di ricerca nazionale in Visual Arts, Performing Arts, New Media, Music & Cultural Heritage e gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) evidenzia diversi punti di contatto:

FINALITÀ DEL DOTTORATO

1. **Ricerca e Innovazione:** Promuovere l'innovazione nelle arti attraverso la ricerca interdisciplinare, integrando nuove tecnologie e media.
2. **Conservazione del Patrimonio Culturale:** Studiare e applicare metodi innovativi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.
3. **Formazione Avanzata:** Formare professionisti altamente qualificati in grado di contribuire al settore culturale e creativo.
4. **Impatto Sociale e Sostenibilità:** Valutare l'impatto sociale delle arti e promuovere pratiche artistiche sostenibili.

OBIETTIVI DEL PNRR

1. **Digitalizzazione e Innovazione:** Sostenere la trasformazione digitale e l'innovazione in vari settori, inclusi i beni culturali.
2. **Valorizzazione del Patrimonio Culturale:** Migliorare la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale italiano.
3. **Istruzione e Formazione:** Rafforzare il sistema educativo e formativo per migliorare le competenze e l'occupabilità.
4. **Inclusione Sociale e Sostenibilità:** Promuovere l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale attraverso iniziative culturali.

COERENZA TRA FINALITÀ E OBIETTIVI

1. Digitalizzazione e Nuovi Media:

1. Il dottorato si allinea con l'obiettivo del PNRR di promuovere la digitalizzazione, preparando ricercatori capaci di integrare nuovi media e tecnologie nelle arti.
2. La ricerca interdisciplinare contribuisce all'innovazione, favorendo la creazione di nuovi contenuti culturali e artistici digitali.

2. Conservazione del Patrimonio Culturale:

- Entrambe le iniziative condividono l'obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio culturale. Il dottorato prepara esperti in metodologie avanzate di conservazione, in linea con le strategie del PNRR.
- L'applicazione di tecnologie innovative nella conservazione e nella fruizione del patrimonio è un aspetto chiave che collega il dottorato agli obiettivi del piano.

3. Formazione e Occupabilità:

- Il dottorato mira a formare professionisti altamente qualificati, contribuendo così all'obiettivo del PNRR di rafforzare l'istruzione e migliorare l'occupabilità.
- I laureati del dottorato possono trovare impiego in istituzioni culturali, accademiche e nell'industria creativa, in linea con le esigenze di sviluppo del mercato del lavoro previste dal PNRR.

4. Impatto Sociale e Sostenibilità:

- Il focus del dottorato sull'impatto sociale delle arti e sulla promozione della sostenibilità si allinea con l'obiettivo del PNRR di promuovere l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale.

- Le attività di ricerca e i progetti sviluppati nel contesto del dottorato possono contribuire a iniziative culturali che promuovono la coesione sociale e l'inclusività.

In sintesi, le finalità del dottorato di ricerca in Visual Arts, Performing Arts, New Media, Music & Cultural Heritage sono strettamente coerenti con gli obiettivi del PNRR. Entrambi puntano a una trasformazione culturale e tecnologica che valorizza il patrimonio culturale italiano, promuove l'innovazione e la sostenibilità, per potenziare il capitale umano attraverso un'educazione avanzata e inclusiva.

CURRICULA

1. Descrizione del Curriculum di Dottorato in Visual Arts and Creative Practices

Il curriculum in Arti Visive e Pratiche Creative è un programma innovativo che unisce ricerca accademica e sperimentazione artistica. Progettato per artisti e studiosi, il curriculum esplora la relazione tra teoria e pratica, promuovendo la sperimentazione e l'innovazione nelle arti visive.

I dottorandi sono incoraggiati a sviluppare progetti originali che riflettano i loro interessi specifici, combinando discipline come pittura, scultura, fotografia, videoarte e arti digitali. Il programma offre un ambiente stimolante per esplorare tecniche tradizionali e contemporanee, incoraggiando la produzione di opere che dialogano con il contesto culturale e sociale.

La ricerca accademica è un elemento fondamentale del curriculum, preparando i dottorandi a produrre una tesi che costituisca un contributo originale nel campo delle arti visive. I dottorandi esplorano questioni teoriche, storiche e critiche, sviluppando una comprensione approfondita delle dinamiche culturali e artistiche.

Attraverso seminari, workshop e residenze artistiche, i partecipanti acquisiscono competenze avanzate nell'analisi critica e nella pratica artistica. L'interdisciplinarietà è al centro del programma, incoraggiando collaborazioni con altri campi come storia, filosofia, sociologia e tecnologia, per arricchire la propria ricerca artistica.

Il contatto diretto con il mondo professionale dell'arte è un altro aspetto chiave del programma. I dottorandi hanno l'opportunità di partecipare a mostre, conferenze e residenze artistiche, costruendo una rete di relazioni con artisti, curatori e istituzioni. Queste esperienze facilitano l'integrazione nel network internazionale dell'arte e offrono preziose occasioni di crescita professionale.

Il curriculum in Arti Visive e Pratiche Creative è un percorso formativo che combina teoria e pratica in un contesto dinamico e interdisciplinare. Il programma forma artisti e ricercatori capaci di affrontare le sfide culturali e sociali contemporanee, promuovendo un approccio critico e innovativo alla produzione artistica.

2. Descrizione del Curriculum di Dottorato in Performing, Staging Arts, Music Creativity and Composition

Il curriculum in Arti Performative, Messa in Scena e Creatività Musicale è un programma avanzato che integra ricerca teorica e pratica creativa, dedicato a studenti che desiderano esplorare in profondità il mondo delle arti performative e musicali. Questo curriculum interdisciplinare si concentra su teatro, danza, performance art e composizione musicale, offrendo un'ampia gamma di opportunità di studio e ricerca.

I dottorandi sono incoraggiati a sviluppare progetti originali che combinano la pratica artistica con la riflessione critica. Il programma promuove un approccio innovativo alla creazione, incoraggiando la sperimentazione e l'interazione tra discipline. Attraverso workshop, seminari e laboratori, i dottorandi acquisiscono competenze tecniche e concettuali, esplorando nuove modalità di espressione artistica.

Un aspetto centrale del curriculum è la ricerca accademica, che prepara i dottorandi a produrre una tesi di dottorato che rappresenti un contributo significativo al campo delle arti performative e musicali. La ricerca può includere analisi storiche, studi culturali, e approcci teorici che informano e arricchiscono la pratica artistica.

Il programma offre anche numerose opportunità di interazione con il settore professionale. I dottorandi possono partecipare a spettacoli, festival e residenze artistiche, creando una rete di contatti con artisti, registi, compositori e altre figure del panorama artistico internazionale. Queste esperienze pratiche non solo arricchiscono la formazione, ma facilitano anche il passaggio dal mondo accademico a quello

professionale.

Il curriculum in Arti Performative, Messa in Scena e Creatività Musicale è progettato per formare artisti e ricercatori capaci di affrontare le sfide contemporanee nel campo delle arti. Il programma fornisce gli strumenti necessari per sviluppare un linguaggio artistico personale e una comprensione critica del ruolo delle arti performative nella società odierna, promuovendo una pratica artistica che sia al contempo radicata nella tradizione e aperta all'innovazione.

3. Descrizione del Curriculum di Dottorato in Conservation, Restoration and Enhancement of Cultural Heritage

Il curriculum in Conservazione, Restauro e Valorizzazione del Patrimonio Culturale è un programma avanzato che integra ricerca scientifica, metodologie pratiche e teorie sulla conservazione del patrimonio. Progettato per formare esperti nel campo della tutela e valorizzazione dei beni culturali, il curriculum offre un'ampia gamma di opportunità per specializzarsi in vari aspetti relativi alla trasmissione al futuro del patrimonio storico e artistico e demotnoantropologico nell'ottica della Convenzione di Faro

Il programma si concentra su tre aree principali: conservazione dei materiali costitutivi dall'antichità al contemporaneo, tecniche innovative di restauro e connesse strategie di valorizzazione. I dottorandi esplorano metodologie avanzate per la conservazione di opere d'arte, anche nell'ottica di favorire l'uso di materiali sostenibili in edifici storici e manufatti, utilizzando tecnologie innovative e approcci interdisciplinari. L'obiettivo è preservare il valore culturale storico e artistico del patrimonio, garantendo la sua fruibilità per le future generazioni.

La componente di ricerca è centrale nel curriculum, che vede per la prima volta un dottorato specifico destinato ai restauratori abilitati (in Europa esiste da decenni) e include la maggior parte delle Scuole di Restauro AFAM in Italia, un vero e proprio sistema organico di saperi e buone pratiche che ha dimostrato di incidere negli ultimi lustri sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio nazionale con una pluralità di discipline e un'alta qualità del corpo docente. Particolare attenzione sarà dedicata alle nuove tecnologie applicate alla diagnostica e al monitoraggio dei beni culturali, alle tecniche di esecuzione, alle tecniche di restauro, all'uso dei nuovi materiali e delle nuove tecnologie, e alla conservazione preventiva, conciliando temi teorici con ricaduta sulla conservazione, a quelli più diretti pratici di restauro.

I dottorandi sono incoraggiati a sviluppare progetti di ricerca che analizzino l'efficacia delle tecniche di conservazione e restauro, contribuendo alla conoscenza e all'innovazione nel settore.

Il programma include anche una forte enfasi sulla valorizzazione del patrimonio culturale che per essere efficace non può non essere connessa alle questioni di conservazione e restauro. I dottorandi apprendono strategie di comunicazione e gestione per promuovere l'importanza dei beni culturali, esplorando come integrarli nel contesto socio-economico contemporaneo. Questo include lo studio di teorie e pratiche di museologia e museografia, gestione del turismo culturale e progetti di educazione pubblica.

Attraverso convegni, workshop, seminari e collaborazioni con istituzioni culturali anche internazionali, i dottorandi acquisiscono un'esperienza pratica preziosa su temi storici, teorici, tecnici ma anche su argomenti di maggiore attualità come le nanotecnologie dei materiali di restauro, la green art come contributo concreto alla tutela ambientale, la tecnologia nel controllo degli standards museali.

Il contatto diretto con professionisti del settore e la partecipazione a progetti sul campo offrono un'opportunità unica per applicare le competenze teoriche in contesti reali, a cominciare dai patrimoni delle stesse istituzioni proponenti o dei territori di appartenenza.

Il curriculum in Conservazione, Restauro e Valorizzazione del Patrimonio Culturale prepara esperti capaci di affrontare le sfide contemporanee della tutela del patrimonio culturale con un approccio critico e innovativo a 360 gradi, contribuendo alla salvaguardia e alla promozione delle risorse culturali in un mondo in continuo cambiamento.

4. Descrizione del Curriculum di Dottorato in Art, Music, Science, Territory and Community

Il curriculum in Arte, Scienza, Territorio e Comunità è un programma interdisciplinare che esplora l'interazione tra le pratiche artistiche situate nello spazio e nel tempo, le conoscenze scientifiche e

tecnologiche configurate nell'intersezione fra differenti competenze sensibili all'apporto dei saperi contestuali, e le dinamiche comunitarie con ricadute sulla cura del territorio. Progettato per promuovere la ricerca innovativa, il curriculum mira a formare studiosi e professionisti capaci di comprendere e valorizzare l'intreccio di relazioni tra culture, ambienti di vita, spazio e società, con conoscenze e capacità adatte ad affrontare le grandi sfide del domani in ambiti locali, nazionali ed internazionali

In un'era di pensiero polarizzato e di verticalizzazione delle conoscenze, si rende necessaria una integrazione delle competenze, capace di collegare in modo rizomatico tutte le branche del sapere. In questa prospettiva, il programma attinge ai complessi apporti che Arte e Scienza possono convogliare nell'accompagnamento di processi culturali "bottom-up". La finalità è orientare le Comunità e gli attori sociali coinvolti nel programma di ricerca al ripensamento e alla rilettura condivisa di ciò che concorre a configurare il patrimonio materiale e immateriale del Territorio esplorato. Aspirando a sperimentare metodologie di ricerca-azione capaci di vere e proprie sintesi transdisciplinari, si intende analizzare l'impatto socio-ecologico e socio-tecnico di pratiche che scaturiscano dalle dinamiche relazionali, agendo in parallelo alla ri-appropriazione consapevole degli habitat.

Il programma si concentra su quattro aree tematiche chiave: integrazione dei linguaggi dell'arte nelle scienze e nei processi territoriali, condivisione dei valori dello sviluppo sostenibile, coinvolgimento comunitario, sperimentazione di metodologie partecipative. I dottorandi esplorano come le arti possono interagire con le conoscenze scientifiche e tecnologiche per affrontare sfide ambientali e sociali della transizione, utilizzando approcci creativi e applicando metodologie di ricerca inesplorate. La componente di ricerca è centrale nel curriculum, incoraggiando i dottorandi a sviluppare progetti con impatti concreti su territori e comunità, attraverso l'implementazione di Real-World Laboratories (RWLs): strutture transdisciplinari che integrano conoscenze scientifiche e pratiche per cercare soluzioni sostenibili. Le tematiche da affrontare spaziano dalla valorizzazione del paesaggio all'accompagnamento di processi di rigenerazione urbana, passando per progetti artistici che promuovano consapevolezza ambientale e dialogo interculturale.

Attraverso insegnamenti, workshop e seminari, i dottorandi acquisiscono conoscenze teorico-critiche e competenze pratiche, partecipando attivamente a progetti sul campo. La collaborazione con istituzioni culturali, enti locali e comunità offre un'opportunità unica per applicare le conoscenze accademiche in contesti reali, favorendo il dialogo tra diversi attori sociali.

Il programma valorizza anche il ruolo delle arti e delle scienze nella costruzione di comunità resilienti e sostenibili. I dottorandi imparano a progettare e implementare iniziative culturali che stimolino la partecipazione comunitaria, promuovendo un approccio integrato allo sviluppo territoriale e l'utilizzo del metodo scientifico per la risoluzione di problematiche ambientali e sociali.

Il curriculum in Arti, Scienza, Territorio e Comunità forma ricercatori e professionisti capaci di operare trasversalmente tra discipline, contribuendo alla costruzione di società più inclusive e sostenibili. Il curriculum offre una piattaforma per esplorare nuove modalità di interazione tra arte e scienza, valorizzando il potenziale creativo delle comunità e dei territori.

5. Descrizione del Curriculum di Dottorato in Film, Audiovisual Arts, Sound and Media Studies

Il curriculum in Film, Arti Audiovisive, Sound e Media Studies è un programma avanzato che approfondisce i linguaggi audiovisivi contemporanei esplorando le intersezioni tra cinema, arti visive, suono e studi sui media. Progettato per formare ricercatori e creatori, il curriculum integra teoria e pratica, offrendo un'ampia gamma di opportunità di studio e ricerca.

Il programma si focalizza su quattro aree principali: analisi critica del cinema, pratiche cinematografiche, suono e musica, media digitali. I dottorandi sono indirizzati a sviluppare progetti di ricerca che esplorino le dinamiche culturali e tecnologiche contemporanee, utilizzando approcci interdisciplinari, sviluppando ricerche in grado di coordinare diverse competenze artistiche e scientifiche in nuove forme immaginarie, nel contesto delle attuali tecniche digitali avanzate.

La componente teorica del curriculum include lo studio della storia del cinema, della sociologia della comunicazione e dell'immaginario, delle teorie dei media e delle discipline sonore, offrendo una solida base per l'analisi critica. I dottorandi acquisiscono competenze per esaminare le interazioni tra linguaggi audiovisivi e società, esplorando temi come l'identità culturale, la politica e l'innovazione tecnologica.

Parallelamente i dottorandi hanno l'opportunità di sperimentare tecniche avanzate di filmmaking, sound design, composizione, audio immersivo e media interattivi, prassi esecutive per live performances. Collaborazioni con festival, studi di produzione e istituzioni culturali permettono ai dottorandi di costruire una rete di contatti e acquisire esperienza pratica nel campo dei media e delle arti audiovisive.

Il curriculum in Film, Arti Audiovisive, Sound e Media Studies prepara studiosi che abbiano la capacità di individuare gli sviluppi dei ruoli apicali dell'industria cinematografica: produttori e sceneggiatori, registi e direttori della fotografia, direttori artistici, direttori tecnici, sound designer e compositori.

6. Descrizione del Curriculum di Dottorato in History and Cultural Studies

Il curriculum in Arte, Storia e Studi Culturali è un programma interdisciplinare che combina l'analisi storica, la teoria dell'arte e gli studi culturali per esplorare le complesse interazioni tra cultura, società e arte nel corso del tempo. Questo curriculum avanzato è progettato per formare studiosi capaci di contribuire in modo significativo al dibattito accademico e culturale.

Il programma si focalizza su tre aree principali: storia dell'arte, teoria critica, studi culturali e post/de-coloniali. I dottorandi approfondiscono temi che spaziano dall'arte antica alla contemporanea, esaminando movimenti artistici, pratiche culturali e il contesto socio-politico in cui le opere sono state create e recepite.

Attraverso una solida formazione teorica, i dottorandi acquisiscono competenze analitiche avanzate per esaminare le opere d'arte e i fenomeni culturali. Il programma incoraggia un approccio critico che integra diverse prospettive disciplinari, promuovendo la ricerca su temi quali l'identità culturale, il post/de-coloniale, il femminismo, i queer studies e le nuove tecnologie.

La ricerca è un elemento centrale del curriculum, con i dottorandi che sviluppano progetti innovativi che contribuiscono alla comprensione delle dinamiche culturali e storiche. Le tesi di dottorato possono spaziare da studi monografici su artisti o movimenti specifici a ricerche interdisciplinari che esaminano le connessioni tra arte, politica e società.

Il programma offre anche opportunità di interazione con il mondo professionale dell'arte e della cultura. Collaborazioni con musei, gallerie e istituzioni culturali arricchiscono l'esperienza formativa, permettendo ai dottorandi di applicare le loro competenze in contesti reali e di costruire una rete di contatti nel settore.

Il curriculum in Arte, Storia e Studi Culturali prepara studiosi e professionisti a diventare leader nel campo della ricerca e della critica artistica e culturale. Il curriculum fornisce gli strumenti necessari per affrontare le sfide intellettuali e sociali contemporanee, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo di nuove prospettive nell'ambito degli studi artistici e culturali.

7. Descrizione del Curriculum di Dottorato in Copyright Law and Cultural Economy

Il curriculum in Diritto d'Autore e Economia della Cultura è un programma interdisciplinare che esplora l'intersezione tra le normative sul copyright e l'economia delle arti. Progettato per formare esperti nel campo giuridico e culturale, il curriculum approfondisce l'impatto delle leggi sul diritto d'autore sulle industrie creative e sull'economia culturale.

Il programma si concentra su tre aree principali: diritto d'autore, economia culturale e politiche delle arti. I dottorandi esaminano le leggi che regolano il copyright, analizzando come queste influenzino la produzione artistica, la distribuzione e la fruizione delle opere. Attraverso un approccio critico, il curriculum indaga le sfide legate alla protezione dei diritti degli autori e all'accesso alle risorse culturali.

La componente di ricerca del programma incoraggia i dottorandi a sviluppare progetti originali che esaminino le dinamiche tra regolamentazione giuridica e pratiche culturali. I temi di ricerca possono includere l'analisi dell'impatto del diritto d'autore sull'innovazione artistica, le implicazioni economiche delle leggi sulla proprietà intellettuale e il ruolo delle politiche culturali nella promozione delle arti.

Il programma offre anche una solida formazione in economia culturale, esplorando il funzionamento delle industrie creative e il loro contributo allo sviluppo economico. I dottorandi apprendono a valutare le strategie economiche e le politiche pubbliche che influenzano il settore artistico, sviluppando competenze per affrontare le sfide contemporanee in un contesto globale.

Attraverso seminari, workshop e collaborazioni con professionisti del settore, i dottorandi acquisiscono una comprensione pratica e teorica del complesso panorama delle arti e della cultura. Queste esperienze favoriscono la creazione di una rete di contatti con esperti di diritto, economisti culturali e professionisti delle arti.

Il curriculum in Diritto d'Autore e Economia della Cultura prepara studiosi e professionisti a navigare le complessità del diritto d'autore e delle economie culturali. Il curriculum offre una formazione avanzata per analizzare e influenzare le politiche culturali, promuovendo una comprensione critica delle dinamiche che modellano il mondo delle arti e della cultura.

8. Descrizione del Curriculum di Dottorato in Innovation, Technologies and New Materials for Arts

Il curriculum in Innovazione, Tecnologie e Nuovi Materiali per le Arti è un programma interdisciplinare che esplora l'interazione tra arte, scienza e tecnologia, preparando artisti e ricercatori a esplorare le frontiere della creatività contemporanea. Progettato per formare figure innovative, il curriculum si concentra sull'utilizzo di tecnologie avanzate e materiali all'avanguardia nella creazione artistica.

Il programma si articola su tre aree principali: innovazione tecnologica, ricerca sui materiali e applicazioni artistiche. I dottorandi esaminano come le nuove tecnologie possano trasformare la pratica artistica, esplorando campi come l'arte digitale, la stampa 3D, la realtà aumentata e virtuale.

La componente di ricerca è fondamentale, incoraggiando i dottorandi a sviluppare progetti che integrino creatività e sperimentazione tecnica. I progetti possono riguardare lo sviluppo di nuovi materiali sostenibili, l'applicazione di tecniche innovative nella conservazione delle opere d'arte, o la creazione di installazioni interattive che coinvolgono il pubblico in modi inediti.

Attraverso workshop e laboratori, i dottorandi acquisiscono competenze pratiche nell'uso di strumenti e tecnologie avanzate. La collaborazione con ingegneri, scienziati dei materiali e professionisti del settore tecnologico arricchisce l'esperienza formativa, favorendo un approccio collaborativo e multidisciplinare.

Il curriculum promuove anche una riflessione critica sulle implicazioni etiche e culturali dell'uso delle nuove tecnologie nelle arti. I dottorandi sono incoraggiati a considerare l'impatto delle loro scelte creative sull'ambiente e sulla società, sviluppando una pratica artistica responsabile e consapevole.