SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI)
SOCIOLOGIA DELL'ARTE E DELLA LETTERATURA

SSD: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI (SPS/08)

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: SOCIOLOGIA (M13)
ANNO ACCADEMICO 2024/2025

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE

DOCENTE: CARAMIELLO LUIGI
TELEFONO: 081-2535868
EMAIL: luigi.caramiello@unina.it

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ

INSEGNAMENTO INTEGRATO: NON PERTINENTE
MODULO: NON PERTINENTE
LINGUA DI EROGAZIONE DELL'INSEGNAMENTO: ITALIANO
CANALE:
ANNO DI CORSO: III
PERIODO DI SVOLGIMENTO: SEMESTRE I
CFU: 6

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI

Non previsti.

EVENTUALI PREREQUISITI

Nessuno.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di Sociologia dell'arte e della letteratura si propone, quali obiettivi formativi, di fornire basilari elementi di conoscenza e interpretazione intorno alla relazione che il sistema sociale, nelle sue differenti configurazioni, sul piano diacronico e diatopico, istituisce con i diversi fenomeni comunicativi in ambito artistico e letterario, sia appartenenti alla tradizione primigenia e classica dell'espressività, sia interni alla sfera della cultura di massa, dell'assetto industriale, della società della conoscenza. Il corso, a partire da alcuni fondamentali tracciati epistemologici, alla base delle scienze sociali contemporanee, l'evoluzionismo, la cibernetica, il nuovo funzionalismo, il pensiero

complesso, svilupperà l’idea che le scienze sociali, siano, sostanzialmente, non disgiungibili dalle scienze della comunicazione, e che la sociologia, quindi, sia sempre, inevitabilmente, una sociologia dei processi culturali. L’indagine sociologica, rifiutando qualunque schematico imperativo relativista, rivolgerà la sua attenzione a certi fenomeni dell'agire sociale, poesia, pittura, musica, scultura, letteratura, teatro, danza, fotografia, cinema, televisione, new media, che si manifestano come forme di vita, modi di esistenza sociale, per capire in che maniera, primigenie funzioni, necessità, di carattere naturale, biologico, ontologico, possano trasfigurarsi storicamente, evolvere, assumendo vesti sempre nuove ed originali caratteri, sul terreno dei comportamenti individuali e di massa, possano, insomma, divenire culture, tendenze, mode fornite, evidentemente, di gradi, più o meno pronunciati, di complessità. Il Corso affronterà anche le conseguenze della "modificazione sostanziale di forma" che l'avvento dell'età atomica ha prodotto nello statuto del pensiero e del sapere contemporaneo. Una "catastrofe" che condiziona le basi stesse dell'esistenza umana, della vita quotidiana, dell'immaginario collettivo.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO)

Conoscenza e capacità di comprensione

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere ed interpretare le relazioni che nel sistema sociale si istituiscono fra le trasformazioni che lo investono e i diversi fenomeni comunicativi, con particolare riguardo a quel che avviene in ambito artistico e letterario. Dovrà dimostrare di essere in grado di elaborare discussioni anche complesse, al fine di ricostruire e comprendere, non solo alcune tappe e cambiamenti essenziali nella vicenda delle arti plastiche, visive, performative e letterarie e del loro rapporto con le corrispondenti dinamiche tecnologiche e produttive, fruitive e sociali, ma anche per indagare i complessi meccanismi in azione nella costruzione dei "mondi dell'arte", nell'ottica di quel work-in-progress tipico di ogni viaggio intrapreso sui sentieri della scienza. Saranno sviluppate riflessioni anche intorno alla natura del dispositivo di strutturazione evolutiva dei generi e degli stili e delle corrispondenti norme e delle istituzioni, al fine di ancor meglio comprendere il meccanismo che governa le “ragioni”, talvolta innovative, della loro violazione.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente dovrà avere sviluppato un’adeguata capacità di apprendimento, soprattutto riguardo al metodo di interpretazione ed analisi delle dinamiche sociali in oggetto, che deve essere sempre fondato su solide basi epistemologiche. Lo studente dovrà raggiungere uno stadio di comprensione che sia in grado di stimolare ulteriormente l’autonoma creatività e che gli consenta di proseguire, anche dopo la conclusione del corso, l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze. Lo studente dovrà essere in grado di applicare la conoscenza acquisita e di aggiornarsi o ampliare le proprie conoscenze attingendo in maniera indipendente a testi, articoli scientifici, produzioni in campo espressivo, propri del settore. A tal fine, il corso fornisce allo studente indicazioni e suggerimenti necessari per consentirgli di affrontare altri argomenti affini a quelli in programma, sviluppando adeguate abilitità comunicative ed autonomia di ragionamento, così come descritto successivamente.

a. Autonomia di ragionamento: lo studente sarà in grado di proporre riflessioni sociologiche, in direzione di un moderno approccio all'analisi ed alla comprensione dei mutamenti in atto, capace di sfuggire alla logica del "chiacchiericcio mediatico, come ad ogni forma di "trinceramento"

gergale e vuoto di contenuti, ad ogni tipo di schematismo semplificatorio e ad ogni retorica. Lo studente svilupperà l'analisi delle interconnessioni che le diverse forme artistiche, intrattengono con le peculiari vicende storico-sociali del contesto che le vede nascere e svilupparsi. I fenomeni estetici, della musicalità, del cinema, delle arti plastiche, visive, performative, saranno scandagliati, interpretandone la loro caratterizzazione in senso storico-evolutivo, al fine di rendere conto della complessità del fenomeno, con l'obiettivo di individuare le molteplici e diverse variabili, che contribuiscono a fare dell'arte un essenziale ambito della relazione e dell'agire sociale e una fondamentale dimensione degli universi societari nei quali si esprime.
b.Abilità comunicative: Lo studente deve saper comunicare risultati, informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti, anche di ambiti disciplinari affini, e non specialistici, scegliendo il linguaggio opportuno, le strategie e le tecniche comunicative adatte ai diversi pubblici. Sapendo far convivere, come negli ambiti scientifici più rigorosi, la profondità della riflessione con la semplicità del linguaggio, la raffinatezza e complessità dell'itinerario euristico e la sua possibilità di traduzione in chiave divulgativa. A tal fine, sono offerte tanto lezioni frontali quanto attività laboratoriali e seminariali indirizzate a sviluppare e sperimentare gli strumenti più utili e lo stile dialogico più efficace.

PROGRAMMA-SYLLABUS

Il Corso affronterà anche le conseguenze della "modificazione sostanziale di forma" che l'avvento dell'età atomica ha prodotto nello statuto del pensiero e del sapere contemporaneo. Una "catastrofe" che condiziona le basi stesse dell'esistenza umana, della vita quotidiana, dell'immaginario collettivo. Si analizzeranno, dunque, i caratteri del mutamento qualitativo prodottosi nella concezione della vita, della morte e della guerra, con ricadute che investono a cascata anche il versante dell'estetica, del costume, dei movimenti collettivi. Si analizzerà infine la dinamica dell'evoluzione culturale, partendo da un concetto di "sviluppo" inteso in senso globale, ovvero che muova progressivamente sul terreno del progresso economico, produttivo, tecnologico e sulla via della libertà, della democrazia e della giustizia sociale. Il Corso affronterà anche alcune questioni centrali nel contesto dei conflitti e delle lacerazioni che attraversano l'età contemporanea. L'analisi si concentrerà attorno ad alcuni nodi essenziali che investono il dibattito sociologico a tutti i livelli, con lo scopo di demistificare alcune categorie che rispondono molto più ai dettami del "luogo comune" che non ai criteri dell'analisi scientifica.
Contenuti:
Premesse epistemologiche. I fattori culturali e simbolici alla base della stabilità e del mutamento sociale. 1-cfu
La funzione dell'arte e della letteratura nella società tradizionale. 1-cfu
Cultura e comunicazione nell'epoca dell'industria: Apparati, tecnologie, mercato. 1-cfu
Nuovi modelli espressivi ed estetici nell'assetto moderno e postindustriale. 1-cfu
Il Paradosso delle avanguardie, la retorica delle classi sociali. 1-cfu
La condizione atomica. L'energia politica nel sistema dell'informazione. 1-cfu
L'economia dell'immaginario e la dimensione individuale e sociale. 1-cfu
La Teoria della complessità sociale e le dinamiche della comunicazione. 1-cfu

Il “racconto sociologico”. Fotografia, cinema, televisione, serialità, nel processo di costruzione dell'immaginario. 1-cfu

MATERIALE DIDATTICO

Testi obbligatori:

Caramiello L., *Il medium nucleare. Culture, comportamenti, immaginario nell’età atomica* (nuova edizione a cura di Vito Marcelletti), Libreriauniversitaria.it., Padova 2016.

Caramiello L., di Martino G., Romano M., *Percorsi di sociologia dell’arte. Materiali per una formazione riflessiva*, Libreriauniversitaria.it, Padova 2016.

Testi opzionali (uno a scelta tra i seguenti –per gli studenti non frequentanti):

Caramiello L., Imperato O., Romano M., Zurzolo M., *Sulle strade della musica. Jazz, immaginario, ideologia*, Editoriale Scientifica, Napoli 2016.

Caramiello L., Sasso M., *Ischia tra sogni e bisogni. L’isola verde nel cinema e nell’immaginario*, Edizioni della Meridiana, Firenze 2009.

Caramiello L., *La natura tecnologica. Studi di sociologia della comunicazione*, Rocco Curto Editore, Napoli, 1996.

Flauto R., *Il verso dell’uomo. Ontologia e sviluppo del poetico: una prospettiva sociologica*, Guida Editori, Napoli, 2018.

Gaveglia G., *Star Workers. La visione dell’operaio*, Guida Editori, Napoli, 2018.

Hughes R., *La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto*, Adelphi, Milano 1994.

Furbank P., *Quel piacere malizioso. Ovvero la retorica delle classi sociali*, il Mulino, Bologna 1988.

Lepenis W., *Le tre culture. Sociologia tra letteratura e scienza*, Il Mulino, Bologna, 2000.

Mccloskey Deirdre N., *La retorica dell’economia*, Einaudi, Torino 1988.

Gombrich E., *L'uso delle immagini. Studi sulla funzione sociale dell'arte e sulla comunicazione visiva*, Phaidon, Milano, 1999.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO

Lezione frontale con ausilio di dispense e power-point e modalità interattiva di confronto con le studentesse e gli studenti sulle tematiche proposte. La capacità di apprendimento sarà anche stimolata da supporti didattici integrativi (documenti ufficiali, trasmissione di video, spot e brevi documentari, articoli di riviste e quotidiani) in modo da sviluppare le capacità applicative. Il docente utilizzerà le lezioni frontali per il 100% delle ore totali.

VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

a) Modalità di esame

- ☐ Scritto
- ☑ Orale
- ☐ Discussione di elaborato progettuale
- ☐ Altro

In caso di prova scritta i quesiti sono

☐ A risposta multipla

☐ A risposta libera

☐ Esercizi numerici

b) Modalità di valutazione

L’esame sarà svolto nella consueta forma orale. Gli studenti frequentanti concorderanno con il docente eventuali letture sostitutive o di approfondimento, intorno alle varie tematiche oggetto del corso. Le domande di esame verteranno sui contenuti affrontati durante le lezioni. La prova di esame avrà una durata minima di 15 minuti e la valutazione sarà espressa in trentesimi, da un minimo di 18/30 ad un massimo di 30/30 e lode.