# Linguaggi dell’audiovisivo

## Prof.ssa Alice Cati

***OBIETTIVO DEL CORSO***

Il corso mira a fornire gli strumenti metodologici e interpretativi essenziali per analizzare il testo audiovisivo, con l’obiettivo di guidare gli studenti nell’individuazione delle componenti fondamentali del film e del video, le cui possibilità di esperienza appaiono sempre più differenziate grazie alle nuove tecnologie e pratiche di consumo.

***RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI***

Al termine dell’insegnamento lo studente sarà in grado di possedere un’adeguata preparazione a livello di:

* Conoscenza e capacità di comprensione. Lo studente deve dimostrare di aver acquisito sia il lessico tecnico-specialistico della disciplina, sia i principali metodi e strumenti di analisi del testo audiovisivo;
* Capacità applicative. Lo studente deve dimostrare di saper riconoscere e descrivere le diverse componenti del linguaggio audiovisivo;
* Capacità di apprendimento e abilità comunicative. Lo studente deve saper elaborare l’analisi di un film con un approccio critico-interpretativo.

***PROGRAMMA DEL CORSO***

Il corso si focalizzerà sull’analisi dei fattori elementari del linguaggio audiovisivo – dall’inquadratura al montaggio, dalla fotografia alla dimensione sonora – per approdare alle questioni più complesse legate alla narratività e alla discorsività cinematografica, mediante l’osservazione delle strategie di rappresentazione dello spazio, del tempo e dei personaggi, nonché delle forme di focalizzazione e di articolazione del punto di vista. In particolare, oltre a introdurre le nozioni e i diversi metodi di analisi, la prima parte del corso assumerà un approccio sia descrittivo-strutturale sia diacronico, in grado di riflettere l’evoluzione storica delle forme espressive che si sono susseguite o hanno convissuto nelle diverse fasi della storia del cinema, fino ai recenti sviluppi della produzione audiovisiva contemporanea (serialità televisiva e digitale, videoclip, video condivisi in rete ecc.). La seconda parte si concentrerà, invece, sull’analisi in profondità di alcuni film, centrali per la comprensione delle poetiche, degli stili e degli immaginari elaborati dai più importanti autori della storia del cinema nazionale e internazionale. Tra i casi da esaminare, saranno presi in considerazione anche prodotti audiovisivi circolanti nei nuovi contesti di consumo, compresi canali e piattaforme digitali.

***BIBLIOGRAFIA[[1]](#footnote-1)***

A. Cati, *Immagini della memoria. Teorie e pratiche del ricordo tra testimonianza,* *genealogia*, *documentari*, Mimesis, Milano-Udine, 2013.

A. Cati, R. Eugeni, M. Locatelli, *Le forme dell'audiovisivo. Cinema, televisione, digital media*, Carocci, Roma, 2021.

L. Malavasi, *Il linguaggio del cinema*, Pearson, Milano, 2019. [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/luca-malavasi/il-linguaggio-del-cinema-ediz-mylab-9788891908544-560339.html)

V. Pravadelli, *Dal classico al postmoderno al global. Teoria e analisi delle forme filmiche,* Marsilio, Venezia, 2019. [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/veronica-pravadelli/dal-classico-al-postmoderno-al-global-teoria-e-analisi-delle-forme-filmiche-9788829700080-559154.html)

Durante il corso un syllabus, contenente saggi e contributi utili all’analisi del testo audiovisivo, verrà distribuito e/o messo a disposizione su Blackboard. È parte integrante del programma d’esame la visione di 10 film per ciascun modulo, indicati nella pagina web della docente e disponibili presso la Biblioteca dell’Ateneo. Gli studenti avranno inoltre a disposizione, sempre su Blackboard, i materiali utilizzati a supporto della didattica frontale.

Gli studenti frequentanti potranno sostituire parte del programma con letture integrative, lavori individuali e/o di gruppo e la stesura di un elaborato.

***DIDATTICA DEL CORSO***

Il corso prevede lezioni frontali e lezioni seminariali, nonché la visione e l’analisi di materiale audiovisivo che costituisce parte integrante del programma da parte degli studenti. La didattica sarà inoltre integrata dall’assegnazione di esercizi di analisi di film e prodotti audiovisivi. Gli esercizi verranno discussi e corretti individualmente o in momenti appositamente predisposti dalla docente. I materiali didattici e gli esercizi verranno forniti allo studente tramite Blackboard.

***METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE***

L’esame consiste in:

1. una verifica scritta a domande aperte per la parte generale dedicata alle nozioni e ai metodi di analisi del testo audiovisivo.
2. una verifica orale dei testi, anche audiovisivi, indicati in bibliografia.
3. la stesura di un paper dedicato all’analisi di un film/prodotto audiovisivo concordato con la docente. In questa occasione, sarà data particolare attenzione alla capacità di analizzare una sequenza secondo i codici espressivi, i modelli narrativi e i principali paradigmi stilistici; insieme si dovrà a sviluppare una riflessione sulle coordinate teorico-culturali entro cui l’opera va compresa.

Al termine del primo modulo è prevista una prova intermedia, aperta solo agli studenti frequentanti (almeno per il 75% delle ore di presenza) e consistente in un test scritto (a domande aperte) sui contenuti trattati a lezione.

La valutazione finale terrà conto dell’eventuale risultato della prova parziale scritte (60%) e delle capacità critico-analitiche evidenziate durante il colloquio (40%). Inoltre, la partecipazione ai gruppi di lavoro attivati durante l’anno accademico e la stesura dell’elaborato daranno luogo all’attribuzione di un punteggio variabile da 0,5 a 2 punti da sommare al punteggio acquisito nella prova finale.

***AVVERTENZE E PREREQUISITI***

Si richiede la consultazione periodica delle pagine *online* relative al corso per comunicazioni, precisazioni e aggiornamenti in merito al programma e ai materiali didattici.

Per poter affrontare al meglio il corso si richiede una solida pradronanza dei contenuti riguardanti la storia del cinema, dalle origini alla contemporaneità, da associare a una conoscenza di base della storia artistico-culturale del tempo presente.

La Prof. Alice Cati comunicherà a lezione e pubblicherà sulla propria pagina web personale l’orario e il luogo di ricevimento degli studenti. Nella bacheca della pagina web personali e/o su Blackboard saranno inoltre segnalati eventuali sospensioni o spostamenti di orario, nonché tutti gli avvisi relativi al corso. Per eventuali richieste e/o chiarimenti l'indirizzo e-mail è: *alice.cati@unicatt.it.*

COVID-19. Qualora l'emergenza sanitaria dovesse protrarsi, sia l’attività didattica, sia le forme di controllo dell’apprendimento, in itinere e finale, saranno assicurate anche “in remoto”, attraverso la piattaforma BlackBoard di Ateneo, la piattaforma Microsoft Teams e gli eventuali altri strumenti previsti e comunicati in avvio di corso, in modo da garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio e, contestualmente, la piena sicurezza degli studenti.

1. I testi indicati nella bibliografia sono acquistabili presso le librerie di Ateneo; è possibile acquistarli anche presso altri rivenditori. [↑](#footnote-ref-1)