Linguaggi dell’audiovisivo

Prof.ssa Alice Cati; Prof. Francesco Toniolo

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

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.

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 prodotto audiovisivo 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 teorico in grado di isolare alcune questioni estetiche ed espressive che pertengono alle 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 specifici prodotti audiovisivi, centrali per la comprensione di poetiche, stili e immaginari che si sono affermati nella contemporaneità, sia in ambito *mainstream* sia in ambito alternativo-indipendente. Tra i casi da esaminare, saranno presi in considerazione anche prodotti audiovisivi circolanti nei nuovi contesti di consumo, compresi canali e piattaforme digitali.

BIBLIOGRAFIA

Modulo 1

P. Bertetto (a cura di), *L'interpretazione dei film*, Marsilio, Venezia 2003. [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/autori-vari/linterpretazione-dei-film-undici-capolavori-della-storia-del-cinema-9788831729765-551069.html)

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

T. Elsaesser, M. Hagener, *Teoria del film. Un'introduzione,* Einaudi, Torino 2009*.* [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/elsaesser-thomas-hagener-malte/teoria-del-film-9788806196264-172515.html)

Modulo 2

R. Fassone, *Cinema e videogiochi*, Carocci, Roma 2017. [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/riccardo-fassone/cinema-e-videogiochi-9788843085583-247252.html)

R. Retez, *Machinima vernacolare*, Concrete Press, San Francisco 2021.

H. Jenkins, S. Ford, J. Green, *Spreadable Media. I media tra condivisione, circolazione, partecipazione*, Apogeo, Santarcangelo di Romagna 2013. [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/autori-vari/spreadable-media-i-media-tra-condivisione-circolazione-partecipazione-9788838789946-186835.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/prodotti audiovisivi per il modulo 1, 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, per entrambi i moduli, 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

Modulo 1

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.

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%).

Modulo 2

L’esame consiste in:

1. la realizzazione di un lavoro di gruppo in cui progettare un prodotto interattivo con componenti audiovisive (le istruzioni saranno fornite all’inizio del modulo)
2. Una verifica orale dei testi indicati in bibliografia

La valutazione finale terrà conto del risultato del lavoro di gruppo (60%) e delle capacità critico-analitiche evidenziate durante il colloquio (40%).

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.

Orario e luogo di ricevimento degli studenti

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**.*

Il Prof. Francesco Toniolo 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: *francesco.toniolo@unicatt.it*