Forme e generi del cinema e dell’audiovisivo (con modulo di Audience intelligence e audience development)

Prof.ssa Alice Cati; Prof.ssa Mariagrazia Fanchi

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Il corso si prefigge di fornire gli strumenti per riconoscere e analizzare, attraverso una metodologia composita, gli aspetti formali e le formule di genere dei testi cinematografici e audiovisivi e di identificare le strategie più adeguate a favorire il loro incontro con i fruitori. Gli studenti saranno messi in grado di analizzare testi audiovisivi; di valutare il loro portato comunicativo, estetico, culturale; di identificare i pubblici a cui si rivolgono elettivamente e di mettere in opera adeguate strategie per raggiungerli.

Il Corso sarà articolato in due moduli:

Modulo A - *Forme e generi del cinema e dell’audiovisivo*: fornirà le conoscenze teoriche e le competenze metodologiche atte a riconoscere e a classificare i testi audiovisivi, sulla base di criteri funzionali al mercato, alle politiche sociali e culturali, con particolare riguardo per l’inclusività e il dialogo transculturale, e alle relative logiche di finanziamento pubblico.

Modulo B – *Audience intelligence e audience development*: fornirà le conoscenze teoriche e le competenze metodologiche atte a valutare l’impatto sociale e culturale dei prodotti cinematografici e audiovisivi, a profilare i loro pubblici, a identificare le strategie più efficaci per promuovere le opere, massimizzando la loro diffusione, attraverso i diversi canali, tradizionali e nuovi, a livello nazionale e internazionale.

Al termine del corso, lo studente sarà in grado di:

Con riferimento al *Modulo A*:

- acquisire competenze sul dibattito critico e teorico sviluppatosi su forme e generi cinematografici e audiovisivi;

- riconoscere e comprendere specifiche formule di genere cinematografico e audiovisivo;

- analizzare un testo audiovisivo in maniera approfondita;

- valutare la capacità di un testo di essere inclusivo e di favorire il dialogo fra culture.

Con riferimento al *Modulo B*:

- acquisire il dibattito teorico e i paradigmi di ricerca sviluppati sulle audience;

- riconoscere e comprendere le implicazioni sociali e culturali dell’esperienza di visione;

- saper valutare, anche attraverso adeguati strumenti di misurazione, gli impatti sociali e culturali di un genere cinematografico o audiovisivo;

- saper valutare gli strumenti pubblici, nazionali e transnazionali (es. programmi europei) a sostegno delle opere cinematografiche e audiovisive.

PROGRAMMA DEL CORSO

Il programma toccherà le seguenti tematiche:

Modulo A - *Forme e generi del cinema e dell’audiovisivo*:

Il modulo si concentrerà sulle forme e sui generi del *cinema e dell’audiovisivo nazionale e transnazionale*. A partire da una ricognizione del dibattito teorico e dei principali snodi tematici che caratterizzano le produzioni audiovisive italiane ed europee, il corso si focalizzerà sul concetto di cinema nazionale e transnazionale in relazione specificamente alla circolazione e ricezione di film che mettono a tema i fenomeni della migrazione, della globalizzazione, dell'ibridazione e della postcolonialità. Attraverso l’analisi critica del dibattito e opportuni studi di caso, si rifletterà sui valori culturali, sulle strategie e tecniche contemporanee che danno forma alla narrazione e allo stile dei film, rendendoli più attenti alle realtà geopolitiche emergenti e alle strutture transnazionali. Sullo sfondo saranno considerati problemi cruciali come la crisi della tradizionale concezione autoriale del cinema, il riconoscimento di nuove identità globali e migranti, il posizionamento di narrazioni e stili *altri* rispetto al modello anglo- ed eurocentrico dominante.

Modulo B – *Audience intelligence e audience development*:

Il modulo si concentrerà sulle forme e gli impatti dell’esperienza audiovisiva, esaminati con strumenti culturali, sociali ed economici. Il modulo muoverà dall’analisi dei principali paradigmi di studio dei pubblici, per poi concentrarsi sulle audience contemporanee: sui loro profili, sulle tendenze e abitudini, e sulle forme inedite di incontro ed esperienza delle opere cinematografiche e audiovisive. Attraverso l’analisi di casi esemplari, il modulo identificherà inoltre le strategie atte a sostenere la diffusione e a massimizzare gli impatti del patrimonio cinematografico europeo, inteso come volano economico e come strumento strategico di inclusione e di valorizzazione del pluralismo culturale.

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

La bibliografia del corso sarà fornita all’inizio delle lezioni. I materiali del corso saranno indicati e resi disponibili nei limiti di legge su BlackBoard. Per gli studenti *non frequentanti* (vedi Avvertenze) verrà predisposto un programma alternativo, comunicato in BlackBoard.

DIDATTICA DEL CORSO

Il corso si svilupperà attraverso lezioni frontali; analisi di applicazioni e di casi di studio; progetti sviluppati in partership con imprese e istituzioni; cicli di proiezioni e incontri.

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione sarà espressa sulla base di:

- un test e un’analisi critica, volti a verificare la comprensione e la conoscenza sia dei contenuti discussi in aula nell’ambito dei due moduli sia dei materiali a supporto del corso (80%);

- un project work (20%) dedicato all’approfondimento di un caso di studio secondo gli strumenti metodologici forniti durante le lezioni.

Nella valutazione si terrà conto dei seguent elementi:

- Completezza dei saperi e delle competenze pratiche;

- Capacità di mettere all’opera quanto appreso su progetti concreti;

- Abilità nel comunicare obiettivi e risultati dei progetti.

Contribuiranno inoltre al voto finale:

* la partecipazione alle attività promosse nel quadro delle lezioni;
* la partecipazione a iniziative consigliate e volte a rafforzare competenze complementari (es. competenze di tipo creativo-produttivo o soft);
* la partecipazione a iniziative in partnership con le imprese nel quadro delle attività di orientamento in uscita, negli ambiti propri del corso.

AVVERTENZE E PREREQUISITI

Per essere proficuamente frequentato il corso prevede i seguenti prerequisiti:

1. Conoscenza delle basi di storia del cinema e dell’audiovisivo;
2. Conoscenza delle basi dei linguaggi cinematografici e audiovisivi (grammatica dei quadri, montaggio, ecc.);
3. Conoscenze di base di semiotica dell’audiovisivo;
4. Conoscenze dei modelli avanzati della ricerca psico-sociale.

I prerequisiti che attengono alle conoscenze avanzate (ossia di livello Magistrale) d. Modelli avanzati della ricerca psico-sociale) sono acquisiti nel primo semestre.

I prerequisiti che attengono alle conoscenze di base (di livello Triennale) se non già acquisiti nel corso della triennale vanno maturati come segue:

1. Conoscenza delle basi di storia del cinema e dell’audiovisivo: D. Bordwell-K. Thompson, *Storia del cinema. Un’introduzione*, a cura di D. Bruni-E. Mosconi, 5e, McGraw Hill, Milano, 2018 (capitoli 1-10)[*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/kristin-thompson-david-bordwell-jeff-smith/storia-del-cinema-unintroduzione-9788838654800-705594.html)o altro manuale di Storia del Cinema:
2. Conoscenza delle basi dei linguaggi cinematografici e audiovisivi (inquadrature, movimenti di macchina, forme di montaggio, ecc.): G. Alonge, *Il cinema. Tecnica e linguaggio. Un’introduzione*, Kaplan, Torino, 2017 o altro manuale di linguaggi cinematografici e audiosivisi;
3. Conoscenze di base di semiotica dell’audiovisivo: A. Cati, R. Eugeni, M. Locatelli, *Le forme dell'audiovisivo. Cinema, televisione, digital media*, Carocci, Roma 2024 o altro manuale di linguaggio e semiotica del cinema e dell’audiovisivo.

I testi devono essere letti prima dell’avvio del corso.

Gli studenti che fossero, per ragioni curriculari (come tirocini curriculari, mobilità internazionale, ecc.), impossibilitati a frequentare il corso dovranno prendere contatto con i docenti all’inizio del semestre per concordare il programma alternativo.

L’iscrizione alla piattaforma BlackBoard del corso è obbligatoria per tutti gli studenti. Le comunicazioni relative a iniziative, incontri, workshop e altre attività inerenti il corso saranno fornite attraverso la mailing list di BlackBoard.

Orario e luogo di ricevimento

Gli orari e le modalità di ricevimento delle docenti sono pubblicati nelle rispettive pagine personali:

Alice Cati: <https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/docenti/16148/alice-cati/profilo>

Mariagrazia Fanchi: <https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/docenti/05465/mariagrazia-fanchi/profilo>

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