Linguaggi e produzione audiovisiva

Prof. Cecilia Penati

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Il corso ha l’obiettivo di fornire i principali strumenti d’analisi per comprendere i linguaggi espressivi, le forme di rappresentazione e i relativi stili di produzione della televisione contemporanea, osservata alla luce degli impatti che la digitalizzazione e le nuove opportunità distributive hanno avuto sul medium, ormai esteso ad abbracciare anche l’ambiente mediale digitale, con le piattaforme distributive di contenuto audiovisivo on-demand (OTT, Fast) e i social media nel loro ruolo di fornitori di contenuti audiovisivi.

Il corso ha come obiettivo lo sviluppo delle competenze necessarie per analizzare i linguaggi della televisione multi-piattaforma contemporanea, alla luce delle caratteristiche espressive e produttive dei suoi testi.

A partire da una riflessione sulla natura peculiare del testo televisivo nel panorama della convergenza mediale, gli allievi apprenderanno come interpretare il sistema dei generi contemporanei, scripted e unscripted, e le sue ramificazioni nel panorama italiano e nei contesti internazionali più significativi (USA ed Europa). Particolare attenzione verrà dedicata alle differenti configurazioni (da un punto di vista di produzione, espressivo, distributivo) nei diversi ambienti mediali osservati (TV lineare, ambiente on-demand e digital).

Alla fine del corso, come macro risutlati di apprendimento, ci si attende che gli allievi siano in grado di svolgere correttamente l’analisi testuale dei prodotti audiovisivi, italiani e internazionali, distribuiti da tv e piattaforme digitali e di inquadrarli nel contesto dei macro-processi di trasformazione del panorama audiovisivo contemporaneo.

PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso si suddivide nei seguenti moduli principali:

La televisione contemporanea come medium “esteso” e in trasformazione: broadcast tradizionale e offerta digitale.

Nuove forme di produzione e distribuzione del contenuto audiovisivo tra creatività e industria: focus sul tessuto delle case di produzione italiane.

Il testo audiovisivo e i suoi strumenti d’analisi. Metodologie e parametri per l’interpretazione: costruzione di una griglia di analisi.

I generi televisivi e on-demand come pratiche culturali. Presupposti teorici e mappatura dello scenario contemporaneo.

Mappatura dei generi unscripted nel panorama contemporaneo e i loro stili di produzione.

Mappatura dei generi dello scripted seriale: ricognizione dei contesti produttivi e distributivi (Italia, USA e regioni europee), analisi delle forme testuali.

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

Appunti del corso e antologia di letture forniti dalla docente su *Blackboard*.

M. Scaglioni-A. Sfardini (a cura di), *La Televisione. Approcci teorici e percorsi d’analisi,* Carocci, Roma, 2017 (capitoli indicati a lezione e su Blackboard). [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/autori-vari/la-televisione-modelli-teorici-e-percorsi-di-analisi-9788843088836-255911.html)

L. Ouellette-J. Gray, *Parole chiave per i media studies,* Minumum Fax, Milano, 2019. (capitoli indicati a lezione e su Blackboard) [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/autori-vari/parole-chiave-per-i-media-studies-9788875219291-549363.html)

- Luca Barra e Fabio Guarnaccia (a cura di), SuperTele. Come guardare la televisione, minimum fax, Roma 2021. (capitoli indicati a lezione e su Blackboard) [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/autori-vari/supertele-come-guardare-la-televisione-9788833892054-713497.html)

A. Grasso-C. Penati, *La nuova fabbrica dei sogni. Miti e riti delle serie tv americane,* Il Saggiatore, Milano, 2016. [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/aldo-grasso-cecilia-penati/la-nuova-fabbrica-dei-sogni-miti-e-riti-delle-serie-tv-americane-9788842821823-236796.html)

J. Mittell, *Complex Television. Teoria e tecnica dello storytelling delle serie tv*, Minimum Fax, Milano 2017 (capitoli indicati a lezione e su Blackboard). [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/jason-mittell/complex-tv-teoria-e-tecnica-dello-storytelling-delle-serie-tv-9788875217907-250673.html)

ALTRO

Durante il corso verranno fornite ulteriori specifiche, informazioni e integrazioni rispetto alla bibliografia.

DIDATTICA DEL CORSO

Il corso si svolgerà attraverso un’alternanza di lezioni frontali, che affronteranno le principali questioni teoriche e di scenario previste dal programma del corso, e di lezioni che prevederanno la proiezione e l’analisi empirica di case history di contenuti audiovisivi, nelle quali la classe sarà coinvolta attivamente, con una modalità seminariale, nella presentazione di lavori individuali e/o di gruppo precedentemente assegnati. La frequenza delle lezioni è pertanto vivamente consigliata.

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

L’esame finale si svolge in forma scritta attraverso una prova consistente in una combinazione di domande a scelta multipla, vero / falso e domande aperte che prevedono risposta attraverso un numero di righe prefissato (variabile da 5 a 15 secondo il peso della domanda). Mediante la prova scritta, gli allievi dimostreranno la loro conoscenza teorica relativa ai concetti cardine del corso, l’appropriatezza dell’uso della terminologia, la competenza espressiva e la capacità di analisi dei testi audiovisivi: su questi parametri sarà basata la valutazione finale in trentesimi.

In alternativa all’esame scritto sull’intero programma, sono previste due prove intermedie facoltative, pensate in particolar modo per gli allievi frequentanti. Al termine del primo semestre, in gennaio, si svolgerà una prova scritta intermedia, consistente in un test scritto (con una combinazione di domande a scelta multipla, vero / falso e risposte aperte) sulla prima parte del corso. Alla fine del secondo semestre è previsto un secondo test scritto (con una combinazione di domande a risposta a scelta multipla, vero / falso e risposte aperte) sulla seconda parte del corso, riservato a chi ha già sostenuto il primo test. Inoltre, gli studenti frequentanti avranno la possibilità di presentare dei progetti individuali e/o di gruppo facoltativi, eventualmente anche alternativi all’esame scritto, su case history legate ai temi del corso, da concordare con la docente a lezione e da presentare in forma orale nelle lezioni di impostazione più seminariale (con supporto di presentazione ppt, di report word o di video essay).

AVVERTENZE E PREREQUISITI

L’insegnamento non necessita di prerequisiti. Sono presupposte curiosità e passione per la comunicazione audiovisiva, il cinema, le serie tv, i documentari, i trend di contenuto nel panorama dei social media. Eventuali lacune sulla storia dei media di broadcast saranno colmate dalla docente con il suggerimento di apposite letture. L’accesso alle due prove parziali è rivolto in particolare agli studenti frequentanti le lezioni in aula.

Orario e luogo di ricevimento

Il Prof. Cecilia Penati riceve alla fine della lezione, presso l’aula ricevimento della sede di Morozzo della Rocca, previo appuntamento via e-mail all’indirizzo *cecilia.penati@unicatt.it*.

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