Forme e generi del cinema e dell’audiovisivo

Prof. Francesco Toniolo

OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Il corso intende fornire gli strumenti di base per riconoscere, analizzare e valutare – attraverso una metodologia composita – aspetti formali e formule di genere all’interno del testo cinematografico e audiovisivo. Gli studenti saranno messi in grado di produrre autonomamente l’analisi di un testo audiovisivo in relazione ad alcuni aspetti specifici.

Conoscenza e comprensione

Al termine dell’insegnamento, lo studente sarà in grado di:

* riconoscere e comprendere specifiche formule di genere cinematografiche e audiovisive;
* identificare e comprendere alcune delle principali strategie comunicative e retoriche alla base delle forme e dei generi del linguaggio audiovisivo;
* comprendere le principali categorie che articolano il dibattito scientifico e teorico intorno ai temi trattati.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Al termine dell’insegnamento, lo studente sarà in grado di:

* analizzare un testo audiovisivo in maniera approfondita, risolvere esercizi in merito e presentarne in forma scritta i risultati;
* riconoscere e valorizzare il ruolo dell’audiovisivo all’interno di percorsi di apprendimento, formazione e educazione;
* formulare proposte ulteriori di impiego delle conoscenze acquisite nei contesti educativi;
* impiegare in contesti differenti, rispetto a quelli proposti nel corso, gli strumenti analitici acquisiti (abilità comunicative).

PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso fornisce le metodiche per l’analisi dei processi di comunicazione audiovisiva nella contemporaneità, osservando anche le ricadute di forme e generi sulle strategie produttive e promozionali e sui contesti di fruizione. In particolare vengono approfondite le possibili applicazioni in contesti educativi, formativi e di apprendimento (per esempio osservando i *serious games*, i fenomeni di *gamification* e l’apprendimento attraverso i videogiochi), ma senza escludere applicazioni più commerciali (per esempio attraverso l’analisi dei trailer di alcuni videogiochi). La struttura teorica è di volta in volta legata a concreti studi di caso.

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

Testi obbligatori

– G.P. Gee, *Come un videogioco. Insegnare e apprendere nella scuola digitale,* Cortina, Milano,

2013; *[Acquista da VP](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/gee-james-p/come-un-videogioco-9788860305794-182553.html)*

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

– Materiali integrativi che saranno forniti durante il corso.

Un volume a scelta fra i seguenti:

– A. Marinelli-R. Andò, *YouTube Content Creators. Volti, formati ed esperienze*

produttive nel nuovo ecosistema mediale, Egea, Milano, 2016. [*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/alberto-marinelli-romana-ando/youtube-content-creators-volti-formati-ed-esperienze-produttive-nel-nuovo-ecosistema-mediale-9788823845466-528406.html)

– M. Bittanti-E. Gandolfi (a cura di), *Giochi video. Performance, spettacolo, streaming,*

Mimesis, Milano-Udine, 2018.[*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/enrico-gandolfi-matteo-bittanti/giochi-video-performance-spettacolo-streaming-9788857540955-547792.html)

– L. Shifman, *Memes in Digital Culture,* MIT Press, Cambridge (Mass.), 2014.

– K. Isbister, *How Games Move Us. Emotion by Design,* MIT Press, Cambridge (Mass.), 2017.

– V. Tanni, *Memestetica. Il settembre eterno dell'arte*, NERO Editions, Roma, 2020.

– M. Genovesi, *Chiaroscuri morali. Mondo immaginario e mondi interiori nella saga di The*

Last of Us, Ledizioni, Milano, 2022.[*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/matteo-genovesi/chiaroscuri-morali-mondo-immaginario-e-mondi-interiori-nella-saga-di-the-last-of-us-9788855267861-723311.html)

DIDATTICA DEL CORSO

Il corso è erogato in modalità blended, 50% in presenza e 50% online, e prevede l’alternanza di lezioni in aula, videolezioni registrate fruibili online, esercizi di analisi di casi e prodotti mediali. In presenza è richiesta la disponibilità a discutere e analizzare i contenuti audiovisivi mostrati, a proporre ulteriori esempi e studi di caso legati alla propria esperienza personale e professionale, e a presentare i propri elaborati per la discussione comune.

A distanza è richiesto di consultare le videolezioni e le letture di approfondimento, analizzare i casi di studio indicati, partecipare ai webinar periodici di feedback e alle attività del forum, svolgere gli esercizi assegnati

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione degli studenti verrà formulata sulla base dei seguenti elementi:

* Analisi: produzione di un elaborato di analisi in forma scritta, secondo una metodologia indicata, su un argomento da concordare con il docente e da consegnare almeno 15 giorni prima della data d’esame. Incidenza sul voto complessivo: 50%.
* Assignment: esercizi di applicazione legati a singoli casi di studio. Incidenza sul voto complessivo: 10%.
* Colloquio conclusivo: accertamento sull’acquisizione dei contenuti, capacità di porli in dialogo con altri saperi (acquisiti in altre discipline, in una pregressa esperienza lavorativa, ecc.), discussione sull’elaborato scritto. Incidenza sul voto complessivo: 40%.

Il voto finale è espresso in trentesimi. Le specifiche indicazioni per lo svolgimento di analisi e assignment saranno presentati dal docente durante il corso e saranno consultabili sulla pagina Blackboard.

AVVERTENZE E PREREQUISITI

Prerequisiti

Il corso non prevede particolari prerequisiti, se non interesse verso il panorama audiovisivo contemporaneo. È tuttavia utile avere una conoscenza perlomeno basilare del medium videoludico. Chi sentisse il bisogno di recuperarne i concetti di base può leggere M. Salvador, *Il videogioco,* La Scuola, Brescia, 2013 e/o M. Pellitteri-M. Salvador, *Conoscere i videogiochi,* Tunué, Latina, 2014.[*Acquista da VP*](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/marco-pellitteri-mauro-salvador/conoscere-i-videogiochi-introduzione-alla-storia-e-alle-teorie-del-videoludico-9788867901302-232722.html)

Orario e luogo di ricevimento

Il Prof. Francesco Toniolo comunicherà a lezione e pubblicherà sulla pagina web personale l’orario e il luogo di ricevimento degli studenti. Nella bacheca della pagina web personale e/o su Blackboard saranno inoltre segnalati eventuali spostamenti di orario o sospensioni, nonché tutti gli avvisi relativi al corso.

Per comunicazioni scrivere a: francesco.toniolo@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)