

SCUOLA	Nuove Tecnologie dell'Arte
ANNUALITA'	I TRIENNIO - 2025/2026
DISCIPLINA	845 Teoria e analisi del cinema e dell'audiovisivo A+B
TIPOLOGIA DISCIPLINA	TEORICA
NUMERO ORE LEZIONE	3
NUMERO CFA	6
DISTRIBUZIONE INSEGNAMENTO NELL'ANNUALITA'	SECONDO SEMESTRE

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI ATTESI

Il corso intende promuovere una visione più articolata e dialettica del medium cinematografico sia a partire da singoli testi e dalla loro interazione con altri media e con l'ambito sociale di fruizione, sia considerando alcuni momenti significativi della storia del cinema. In particolare il corso intende rapportarsi al cinema prendendo spunto dai discorsi e dalle riflessioni teoriche che hanno animato e animano il dibattito culturale e che offrono in questo campo l'incontro e lo scontro tra differenti visioni del mondo e della conoscenza.

Conoscenza e capacità di comprensione	Conoscenza di alcuni snodi della teoria cinematografica a partire dalle teorie storiche fino ad arrivare a quelle contemporanee, conoscenza dei rapporti tra le teorie del cinema e altri campi disciplinari, conoscenza di alcuni esempi di rappresentazione di temi sociali da parte del cinema con particolare attenzione al rapporto tra contenuti, linguaggi e società di riferimento.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione	Capacità di analizzare problemi specifici della cinematografia in relazione ai temi socioculturali, Capacità di analizzare la funzione culturale del cinema, Capacità di applicare dei paradigmi disciplinari di altri ambiti scientifici, Capacità di analisi di un film in merito al suo modo di dare una rappresentazione della società individuandone i tratti salienti, operando confronti, facendo riferimenti alla cultura coeva, Capacità di tradurre alcuni contenuti del corso in un prodotto artistico audiovisivo sotto forma di video essay di found footage.
Autonomia di giudizio	Saper decostruire, analizzare e comprendere i contenuti di un film e le dinamiche della sua produzione facendo riferimento sia ad altre opere cinematografiche che ad altri documenti e ricercando spunti bibliografici in autonomia. Saper applicare un certo approccio teorico del cinema ad un testo audiovisivo mettendolo in relazione anche al di là della contiguità storico-culturale.
Abilità comunicative	Saper trattare questioni relative alla cinema usando il linguaggio specifico e le categorie analitiche applicabili a questo ambito disciplinare, saper spiegare attraverso il linguaggio audiovisivi questioni inerenti le teorie del cinema.
Capacità di apprendimento	Saper sviluppare autonomia nell'apprendimento che porti all'approfondimento individuale di altri approcci teorici al cinema non trattati nel corso facenti parte delle teorie storiche o delle teorie contemporanee.

<p>CONTENUTI</p>	<p>Il corso offre un panorama sulle nozioni di base sviluppate nell'ambito del discorso sul cinema. Si affronterà il passaggio dalle prime teorie alla teoria del cinema post-strutturalista fino alle teorie del cinema contemporanee che dialogano con cognitivism, fenomenologia e neuroscienze. Sarà posta particolare attenzione alla visione del film da parte dello spettatore come esperienza che investe le emozioni e la sensibilità corporea. L'acquisizione di tali conoscenze permetterà allo studente di raggiungere una migliore comprensione del ruolo del cinema nella cultura del passato e del presente e una maggiore padronanza del lessico specifico degli studi sul cinema. 1. Questioni introduttive Contenuto: Cosa resta del cinema? Qualche risposta attraverso le teorie del cinema Reading: F. CASETTI, La persistenza del cinema in un'epoca postcinematografica (in Id. La galassia Lumière, 2015 pp. 311-329); F. CASETTI, Cos'è e cos'è stata la teoria del cinema (in A. D'ALOIA – R. EUGENI, Teorie del cinema, 2017, pp. 373-385) Screening: THE SILENT GAZE BY NICOLAS WINDING REFN, 2016 (by Mikolaj Kacprzak), brevi sequenze tratte dai film THE CANYONS (Usa 2013), DEMOLITION D'UN MUR (Fra 1895), CASABLANCA (Usa 1942), HIGH NOON (Usa 1952), DUEL (Usa 1971), SINGING IN THE RAIN (Usa 1952), UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ (Fra 1956), KISS ME DEADLY (Usa 1956), THOSE AWFUL HATS (Usa 1909), UNFRIENDIED (Usa 2018) 2. Le prime teorie Contenuto: Il cinema come arte e come medium Reading: W. BENJAMIN, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica (Id, ed. Einaudi 2011, pp. 1-38) Screening: TRUMAN SHOW (103' Usa 1998) Contenuto: Fotogenia Reading: J. EPSTEIN, Il cinematografo visto dall'Etna (in Id, L'essenza del cinema, 2002, pp. 45-62) Screening: Videosaggio PHOTOGENIE (2017) https://www.youtube.com/watch?v=S_wGUZ-mdo8, LE TEMPESTAIRES (Fra 1947) https://www.youtube.com/watch?v=aUyBjNIRUf0, LA HAINE (95' Fra 1995) 3. Le teorie classiche Contenuto: Il cinema come rappresentazione del reale Reading: A. BAZIN, Ontologia dell'immagine fotografica / A. BAZIN, L'evoluzione del linguaggio cinematografico / A. BAZIN, Il realismo cinematografico e la scuola italiana della liberazione (in id, Che cosa è il cinema, ed. Garzanti 1999, pp. 11-15, 74-91, 275-303) Screening: IL SAPORE DELLA CILIEGIA (Ta'm e guilass, 95' Iran 1997) 4. Le nuove teorie Contenuto: I film e le emozioni Reading: C. PLANTIGA, I film e le emozioni (in A. D'ALOIA – R. EUGENI, Teorie del cinema, 2017, pp. 101-126) Screening: THE SQUARE (152' Swe-Ger, 2017) Contenuto: Il cinema e i media digitali Reading: A. PINOTTI - A. SOMAINI, Alta e bassa definizione (in Id, Cultura visuale, 2016, pp. 137-158) Screening: STRADE PERDUTE (135' Usa 1997) Contenuto: Il cinema e le neuroscienze Reading: V. GALLESE - M. GUERRA, Un nuovo modello di percezione: la simulazione incarnata (in Id, Lo schermo empatico, 2015, pp. 44-78) Screening: PAPRIKA (90' Jap 2006) Contenuto: Le immagini del cinema, il cinema sugli schermi Reading: F. ALBERA – M. TORTAJADA, Il dispositivo non esiste (in A. D'ALOIA – R. EUGENI, Teorie del cinema, 2017, pp. 327-346)</p>
<p>METODOLOGIA ADOTTATA</p>	<p>[X] IN PRESENZA Lezione frontale, Esercitazioni, Ricerca individuale, Analisi di casi, Discussione di casi, Produzione di Videoessay. Strumenti di lavoro saranno il Libro in adozione, delle Dispense con estratti di saggi in formato elettronico, Sequenze di film, Film.</p>
<p>BIBLIOGRAFIA, SITOGRAFIA, VIDEOGRAFIA</p>	<p>Il libro adottato come manuale del corso è: A. D'ALOIA – R. EUGENI, Teorie del cinema. Il dibattito contemporaneo, Raffaello Cortina Editore 2017. I saggi presi in considerazione nel corso delle lezioni saranno i seguenti: F. CASETTI, La persistenza del cinema in un'epoca postcinematografica (in Id. La galassia Lumière, 2015 pp. 311-329) F. CASETTI, Cos'è e cos'è stata la teoria del cinema (in A. D'ALOIA – R. EUGENI, Teorie del cinema, 2017, pp. 373-385) W. BENJAMIN, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica (Id, ed. Einaudi 2011, pp. 1-38) J. EPSTEIN, Il cinematografo visto dall'Etna (in Id, L'essenza del cinema, 2002, pp. 45-62) A. BAZIN, Ontologia dell'immagine fotografica / A. BAZIN, L'evoluzione del linguaggio cinematografico / A. BAZIN, Il realismo cinematografico e la scuola italiana della liberazione (in id, Che cosa è il cinema, ed. Garzanti 1999, pp. 11-15, 74-91, 275-303) C. PLANTIGA, I film e le emozioni (in A. D'ALOIA – R. EUGENI, Teorie del cinema, 2017, pp. 101-126) A. PINOTTI - A. SOMAINI, Alta e bassa definizione (in Id, Cultura visuale, 2016, pp. 137-158) V. GALLESE - M. GUERRA, Un nuovo modello di percezione: la simulazione incarnata (in Id, Lo schermo empatico, 2015, pp. 44-78) F. ALBERA – M. TORTAJADA, Il dispositivo non esiste (in A. D'ALOIA – R. EUGENI, Teorie del cinema, 2017, pp. 327-346) A questi testi si aggiungono dei riferimenti bibliografici per lo svolgimento dell'elaborato audiovisivo: L. DE GIUSTI (a cura di), Immagini migranti. Forme intermediali del cinema nell'era digitale, Marsilio 2008. M. BERTOZZI Recycled cinema. Immagini perdute, visioni ritrovate, Marsilio 2013. M. DE ROSA, Cinema e postmedia - I territori del filmico nel contemporaneo, Postmedia books 2013. Alcune dispense verranno fornite dal docente in formato elettronico sul gruppo Classroom del corso. I materiali audiovisivi (film, sequenze di film) verranno mostrati a lezione e se possibile messi a disposizione sul gruppo Classroom del corso.</p>
<p>MODALITA' DI VALUTAZIONE</p>	<p>Il voto finale sarà dato dalla somma dei punteggi maturati nella Prova scritta, Partecipazione alle discussioni, Elaborato audiovisivo. Gli studenti per registrare l'esame dovranno maturare alla prova scritta (o prova orale nel corso dell'appello di esame) non inferiore a 18/30 e consegnare l'Elaborato audiovisivo nei tempi prefissati. PROVA SCRITTA (max 30 punti) Gli studenti prepareranno per la prova scritta gli appunti del corso, le letture previste e i film degli screenings. La prova verterà su cinque domande aperte sugli argomenti del corso valutata in trentesimi che si svolgerà l'ultima lezione. Gli studenti assenti svolgeranno la prova in sede di appello d'esame. In sede d'appello gli studenti potranno svolgere un'integrazione orale alla valutazione della prova (sempre che abbiano raggiunto un punteggio di almeno 18/30). La prova orale sarà sempre basata sui materiali e gli appunti del corso, le letture previste e i film degli screenings. La valutazione alle domande segue la seguente griglia valutativa con un punteggio da 0 a 6 punti per ciascuna risposta per un totale di max 30 punti: 0: risposta non data o del tutto incoerente con la domanda 1: risposta non coerente con la domanda che rimanda in modo molto superficiale a uno o più temi del corso 2: risposta solo in parte coerente con la domanda che rimanda in modo superficiale a uno o più temi del corso 3: risposta coerente con la domanda che rimanda in modo superficiale a uno o più temi del corso 4: risposta coerente con la domanda che rimanda in modo significativo a uno o più temi del corso 5: risposta coerente con la domanda che argomenta in modo approfondito su uno o alcuni temi del corso usando in alcuni passaggi un linguaggio specialistico 6: risposta coerente con la domanda che argomenta in modo approfondito su alcuni o svariati temi del corso usando un linguaggio specialistico PARTECIPAZIONE ALLE DISCUSSIONI IN AULA (max 3 punti) Gli studenti che parteciperanno in modo critico e documentato alle discussioni svolte in aula a partire dai film visionati negli screenings. Per interventi si considerano brevi discorsi orali argomentati la cui significatività è data dalla capacità di utilizzare la teoria di riferimento per analizzare alcuni aspetti del film considerato. La valutazione è così costruita: 3: partecipazione con numerosi interventi significativi 2: partecipazione con numerosi interventi di cui alcuni significativi 1: partecipazione con alcuni interventi 0: partecipazione assente o limitata a pochi interventi ELABORATO AUDIOVISIVO (max 5 punti) Gli studenti dovranno inoltre presentare un ELABORATO AUDIOVISIVO consistente nella produzione di un film breve originale a propria scelta concordato in precedenza col docente seguendo uno schema di analisi prefissato teso a mettere in relazione alcuni aspetti di uno dei paradigmi teorici considerati nel corso manipolando in forma libera le immagini e i suoni di uno o più film a scelta. Il lavoro dovrà essere presentato con un breve testo di presentazione (mx 3000 battute) che spieghi obiettivi e modalità di lavoro adottate e dichiari le fonti dei materiali utilizzati. Gli studenti saranno invitati a prenotarsi con un commento al compito che sarà pubblicato all'interno del gruppo Classroom del corso presentando la bozza del film scelto. L'elaborato andrà consegnato con un file in risposta a questo compito su Classroom entro una settimana prima dell'appello di esame che si desidera sostenere. L'elaborato sarà valutato con un punteggio da 0 a 5 che sarà sommato al punteggio della valutazione finale maturata dallo studente. La valutazione dell'elaborato facoltativo (0-5 punti) segue la seguente griglia: 0: elaborato non consegnato o del tutto incoerente con la consegna o con parti non originali 1: elaborato poco coerente rispetto alla consegna o composto con evidenti limiti nella qualità video e sonora 2: elaborato coerente con la consegna che individua nel confronto pochi nodi concettuali e non in modo abbastanza approfondito o composto con evidenti limiti nella qualità video e sonora 3: elaborato coerente con la consegna che individua alcuni nodi concettuali nel confronto ma solo alcuni in modo approfondito o con alcuni limiti nella qualità video e sonora 4: elaborato coerente con la consegna che individua vari nodi concettuali nel confronto di cui almeno alcuni in modo approfondito e un adeguato linguaggio video e sonoro. 5: elaborato coerente con la consegna che individua vari nodi concettuali nel confronto e tutti in modo approfondito e utilizzando un ricercato livello di linguaggio video e sonoro. PROVA NON FREQUENTANTI Gli studenti che non potranno frequentare le lezioni dovranno portare come materiale d'esame, oltre a quanto previsto nel syllabus del corso, l'intero testo LA GALASSIA</p>