

Teoria e analisi del cinema e dell'audiovisivo (CFA 6)

A.A. 2023/2024

Prof. **Moreno Barboni**

OBIETTIVI

A partire dai più recenti film studies le forme filmiche e seriali contemporanee saranno analizzate alla luce dell'evoluzione dei regimi narrativi postmoderno e postclassico, di pari passo con l'apertura a discipline legate alla ricezione del film come esperienza empatica, al cinema come relazione emozionale ed alla condizione postmediale dei dispositivi. Allo stesso tempo, saranno presi in considerazione gli interscambi storici e in atto tra cinema, arte, installazione e performance nell'ambito della videoarte, della creazione video e delle culture audiovisive contemporanee, senza tralasciare gli aspetti produttivi e realizzativi che potranno dar origine a degli elaborati finali.

CONTENUTI

Ogni incontro del corso sarà costellato di casi studio parziali e integrali provenienti dal cinema classico, moderno e postmoderno, sempre messi in relazione con esempi contemporanei che ne rileggono le caratteristiche sia nel cinema sia nelle serie tv, specie in chiave perturbante. Saranno inoltre prese in considerazione le rilocalizzazioni del cinema al confine con l'arte contemporanea e gli interventi urbani audiovisivi. Infine, saranno esaminati alcuni aspetti peculiari legati alla previsualizzazione ed al graphic novel nonché alla concezione sonora immersiva e al live audio/video.

TEST CONSIGLIATI

Ferrara E., Fiore G., Produrre per il cinema e l'audiovisivo. Dall'idea al mercato, Novara, UTET università, 2021
Poletti S., Il manuale del videomaker. Smart-guide al mondo dell'audiovisivo, Milano, Hoepli, 2021
Costa A., Il richiamo dell'ombra. Il cinema e l'altro volto del visibile, Torino, Einaudi, 2020
Mariani M., Il suono per il cinema. Elementi per l'analisi e la progettazione della materia sonora nell'audiovisivo, Novara, UTET, 2020
Dusi N., Grignaffini G., Capire le serie TV. Generi, stili, pratiche, Roma, Carocci, 2020
Cristiano G., Storyboard. Disegnare sceneggiature per registi, creativi e produttori, Bologna, Caracò, 2019
D'Aloia A., Eugeni R., Teorie del cinema: il dibattito contemporaneo, Milano, R. Cortina, 2017
Gallese V., Guerra M., Lo schermo empatico. Cinema e neuroscienze, Milano, R. Cortina, 2015
De Rosa M., Cinema e postmedia. I territori del filmico nel contemporaneo, Milano, Postmedia books, 2013
Sainati A., Gaudiosi M., Analizzare i film, Venezia, Marsilio, 2013

MODALITÀ DI VERIFICA DEL PROFITTO

Preparazione obbligatoria del testo: Pravadelli V., Dal classico al postmoderno al global: teoria e analisi delle forme filmiche, Venezia, Marsilio, 2019. Preparazione facoltativa: o di una tesina scritta su di un tema del corso; o ideazione/realizzazione di un progetto video e/o installativo e/o transmediale inerente al corso.