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

A.A. 2025-2026

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, pittura, arte, installazione e performance nell'ambito della videoarte, della creazione video e delle culture visuali e audiovisive odierne.

CONTENUTI

Saranno analizzate una filmografia monografica, le traduzioni da un medium all'altro anche nella logica delle piattaforme digitali e le rilocazioni del cinema installato nell'arte contemporanea, attinenti anche al tema della memoria e del riuso delle immagini in movimento come fonti, fino ad arrivare agli ambienti immersivi e all'animazione digitale. Si esamineranno gli aspetti peculiari legati alla previsualizzazione (storyboard) e alla graphic novel, nonché i rimandi al gaming e al postdocumentario virtuale.

TESTI CONSIGLIATI

*Brotto D., In una coltre di nubi. L'immagine contemporanea tra cinema e cultura visuale, Marsilio 2025

Treasure J., Ascoltare il mondo. Come il suono influenza le nostre vite e il nostro benessere, Bollati Boringhieri 2025 Malavasi L. (a cura di), Cristopher Nolan, Marsilio 2024

Uva C. (a c. di), *Il cinema d'animazione. Gli scenari contemporanei dal cartoon al videogame*, Carocci 2023 Fahle O., *Teorie del film documentario*, Einaudi 2023

Modena E., Immersioni. La realtà virtuale nelle mani degli artisti, Johan & Levi editore 2023

Pirandello S., Fantastiche presenze. Note su estetica, arte contemporanea e realtà aumentata, Johan & Levi 2023

Bilchi N., Abitare gli ambienti virtuali. Per un'estetica delle tecnologie immersive, Bulzoni 2022

Costa A., Il richiamo dell'ombra. Il cinema e l'altro volto del visibile, Einaudi 2020

Mariani M., Il suono per il cinema. Elementi per l'analisi e la progettazione della materia sonora nell'audiovisivo, UTET 2020

Tirino M., Postspettatorialità. L'esperienza del cinema nell'era digitale, Meltemi 2020

Dusi N., Grignaffini G., Capire le serie TV. Generi, stili, pratiche, Carocci 2020

Cristiano G., Storyboard. Disegnare sceneggiature per registi, creativi e produttori, Caracò 2019

Calabrese S., Zagaglia E., Che cos'è il graphic novel, Carocci 2017

Menarini R., Il corpo nel cinema. Storie, simboli e immaginari, Bruno Mondadori 2015

Sainati A., Gaudiosi M., Analizzare i film, Marsilio 2013

Cati A., *Immagini della memoria. Teorie e pratiche del ricordo tra testimonianza, genealogia, documentari, Mimesis* 2013

Bertozzi M., Recycled cinema. Immagini perdute, visioni ritrovate, Marsilio 2012

^{*} testo d'esame per il Biennio.

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 o di un video essay su di un tema del corso.

L'uso di intelligenza artificiale ai fini della ricerca è consentito ma va dichiarato e dettagliato nell'elaborato scritto o nella presentazione del video.

Le iscritte e gli iscritti possono optare per un testo alternativo al manuale d'esame, scegliendolo all'interno della sezione Testi consigliati, in base al proprio percorso di studi.