

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

A.A. 2024-2025

Prof. Moreno BARBONI

OBIETTIVI

Il corso intende offrire una panoramica sulle immagini in movimento analogiche e digitali usate in ambito scenografico, dentro gli schermi, fuori dagli schermi e nei display contemporanei che siano dislocati nella scena performativa, interattiva e ludica, nonché in quella espositiva e in quella urbana.

CONTENUTI

I temi presi in esame partiranno dalla rilocalizzazione del cinema oltre la visione frontale nel 'cinema installato' o 'terzo cinema', fino ad arrivare ai nuovi spazi delle installazioni immersive, alle forme della realtà aumentata e del video projection mapping, anche in relazione allo scenario interattivo e generativo.

TESTI CONSIGLIATI

- Pirandello S., *Fantastiche presenze. Note su estetica, arte contemporanea e realtà aumentata*, Johan & Levi Editore 2023
- Modena E., *Immersioni. La realtà virtuale nelle mani degli artisti*, Johan & Levi Editore 2023
- Bilchi N., *Abitare gli ambienti virtuali. Per un'estetica delle tecnologie immersive*, Bulzoni 2022
- Sansone V., *Scenografia digitale e interattività: il video projection mapping nuova macchina teatrale della visione*, Aracne, 2021
- Selvini F., *Sguardi incarnati. Fenomenologia delle videocamere indossabili*, Mimesis 2022
- Tirino M., *Postspettatorialità. L'esperienza del cinema nell'era digitale*, Meltemi 2020
- Pizzo A., Lombardo V., Damiano R., *Interactive storytelling. Teorie e pratiche del racconto dagli ipertesti all'Intelligenza Artificiale*, Dino Audino 2021
- Mancuso M., *Arte, tecnologia e scienza. Le Art Industries e i nuovi paradigmi di produzione nella New Media Art contemporanea*, Mimesis 2018
- D'Aloia A., Eugeni R. (a c. di), *Teorie del cinema. Il dibattito contemporaneo*, Raffaello Cortina Editore 2017
- Casetti F., *La galassia Lumière: sette parole chiave per il cinema che viene*, Bompiani 2015

MODALITÀ DI VERIFICA DEL PROFITTO

Preparazione **obbligatoria** del testo: Monteverdi A.M., *Leggere uno spettacolo multimediale. La nuova scena tra video mapping, interaction design e Intelligenza Artificiale*, Roma, Dino Audino 2020. Preparazione **facoltativa**: o di una tesina scritta o di un *video essay* su di un tema del corso o di un progetto intermediale individuale o collettivo. 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 loro percorso di studi.