

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

A.A. 2024-2025

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 audiovisive odierne.

CONTENUTI

Saranno analizzate una filmografia monografica e le rilocalizzazioni del cinema installato nell'arte contemporanea attinenti 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 al *graphic novel*, nonché i rimandi al *gaming* e al postdocumentario virtuale.

TESTI CONSIGLIATI

- Uva C. (a cura di), *Il cinema d'animazione. Gli scenari contemporanei dal cartoon al videogame*, Carocci 2023
Fahle O., *Teorie del film documentario*, Einaudi 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
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
Dusi N., Bianchi C. (a cura di), *David Lynch: mondi intermediali*, FrancoAngeli 2019
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

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.

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.