DIDATTICA EROGATA 2025/2026

DAMS Teatro, musica, danza (LM-65 R)

Dipartimento: FILOSOFIA, COMUNICAZIONE E SPETTACOLO
Codice CdS: 107658

INSEGNAMENTI

Primo semestre

20710393 - ACUSTICA, SONORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI, ILLUMINOTECNICA *(- ING-IND/11 - 6 CFU - 40 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
GUATTARI MARIA CLAUDIA	40	Carico didattico	

20710402 - CINEMA E TECNOLOGIA *(- L-ART/06 - 6 CFU - 40 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA*

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710402 CINEMA E TECNOLOGIA in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R UVA CHRISTIAN	36	
Mutuato da: 20710402 CINEMA E TECNOLOGIA in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R UVA CHRISTIAN	36	

20710524 - DIDATTICA DELLA STORIA DELLA MUSICA *(- L-ART/07 - 6 CFU - 40 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
GIUGGIOLI MATTEO	40	Carico didattico	

20711633 - Fonti e metodologie della storia del teatro e della danza *(- L-ART/05 - 6 CFU - 36 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
GUARINO RAIMONDO	40	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20711633 Fonti e metodologie della storia del teatro e della danza in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R GUARINO RAIMONDO	40	

20711633 - Fonti e metodologie della storia del teatro e della danza *(- L-ART/05 - 6 CFU - 40 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
GUARINO RAIMONDO	40	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20711633 Fonti e metodologie della storia del teatro e della danza in DAMS Teatro, musica, danza	40	

Dettaglio	Ore	Canale
LM-65 R GUARINO RAIMONDO		

20710267 - FORME E LINGUAGGI DELL'ARTE CONTEMPORANEA *(- L-ART/03 - 6 CFU - 40 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso TEATRO DANZA*

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710267 FORME E LINGUAGGI DELL'ARTE CONTEMPORANEA in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R CONTE LARA	40	

20709116 - FORME E LINGUAGGI DELLA MUSICA CONTEMPORANEA *(- L-ART/07 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
ARFINI MARIA TERESA	30	Carico didattico	

20740056 - Laboratorio di ricerca sulle fonti della storia della musica e della danza *(- L-ART/05 - 6 CFU - 0 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
NAVARRO LALANDA SARA	0	Carico didattico	

20709115 - LETTERATURA FRANCESE LM *(- L-LIN/03 - 6 CFU - 40 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
MAGRELLI VALERIO	40	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20709115 LETTERATURA FRANCESE LM in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R MAGRELLI VALERIO	40	

20702632 - LINEAMENTI DI STORIA DELLA DANZA MODERNA E CONTEMPORANEA *(- L-ART/05 - 6 CFU - 36 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO*

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20702632 LINEAMENTI DI STORIA DELLA DANZA MODERNA E CONTEMPORANEA in DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) L-3 R DI TIZIO RAFFAELLA	72	

20711634 - Linguaggi della canzone d'autore- Mod. 1 *(- L-ART/08 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
VACCA GIOVANNI	30	Carico didattico	

20711634 - linguaggi della canzone d'autore -mod.2 *(- L-ART/08 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
VACCA GIOVANNI	30	Carico didattico	

20710322 - LINGUISTICA E SOCIETA' - LM *(- L-LIN/01 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO*

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710322 LINGUISTICA E SOCIETA' - LM in Informazione, editoria, giornalismo LM-19 R POMPEI ANNA	36	

20702663 - MEDIA DIGITALI: TELEVISIONE, VIDEO, INTERNET *(- L-ART/06 - 6 CFU - 40 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA*

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20702663 MEDIA DIGITALI: TELEVISIONE, VIDEO, INTERNET in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R PERROTTA MARTA	40	
Mutuato da: 20702663 MEDIA DIGITALI: TELEVISIONE, VIDEO, INTERNET in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R PERROTTA MARTA	40	

20702665 - MOVIMENTI E AUTORI DEL CINEMA *(- L-ART/06 - 6 CFU - 40 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA*

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20702665 MOVIMENTI E AUTORI DEL CINEMA in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R PARIGI STEFANIA	40	
Mutuato da: 20702665 MOVIMENTI E AUTORI DEL CINEMA in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R PARIGI STEFANIA	40	

20710583 - Musica e inclusione scolastica *(- M-PED/03 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
RIZZO AMALIA	30	Carico didattico	

20710266 - PRINCIPI E METODI DELLA COMPOSIZIONE SCENICA *(- L-ART/05 - 6 CFU - 40 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
SOFIA GABRIELE	36	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710266 PRINCIPI E METODI DELLA COMPOSIZIONE SCENICA in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R SOFIA GABRIELE	36	

20702647 - STORIA DEL MELODRAMMA *(- L-ART/07 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO*

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20702647 STORIA DEL MELODRAMMA in DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) L-3 R AVERSANO LUCA	60	

20702679 - STORIA E STORIOGRAFIA DELL'ETÀ CONTEMPORANEA LM *(- M-STO/04 - 6 CFU - 36 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso TEATRO DANZA*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
MONINA GIANCARLO	36	Carico didattico	

20710605 - Storia e teoria dell'arte contemporanea LM *(- L-ART/03 - 6 CFU - 36 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso TEATRO DANZA*

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Fruito da: 20710598-1 STORIA E TEORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA - LM in Storia dell'arte LM-89 R CHIODI STEFANO	36	

20702657 - TEORIE E PRATICHE DELLA DANZA (XIX -XXI SEC.) LM *(- L-ART/05 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
MARENZI SAMANTHA	30	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20702657 TEORIE E PRATICHE DELLA DANZA (XIX -XXI SEC.) LM in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R MARENZI SAMANTHA	30	

20710281 - TERRITORI E ORGANIZZAZIONE DEL TEATRO *(- SECS-P/10 - 6 CFU - 36 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso TEATRO DANZA*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
ARGANO LUCIANO	36	Contratto	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710281 TERRITORI E ORGANIZZAZIONE DEL TEATRO in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R , ARGANO LUCIANO	36	

Secondo semestre

20711196 - ABILITA' LINGUISTICHE (INGLESE) *(- - 3 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
ZENO MARIANNA	30	Carico didattico	

20710391 - ANALISI E DIDATTICA DELL'INTERPRETAZIONE MUSICALE 1 *(- L-ART/07 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
AVERSANO LUCA	30	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710391-1 ANALISI E DIDATTICA DELL'INTERPRETAZIONE MUSICALE 1 in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R AVERSANO LUCA	30	

20710391 - ANALISI E DIDATTICA DELL'INTERPRETAZIONE MUSICALE 2 *(- L-ART/07 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
NAVARRO LALANDA SARA	30	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710391-2 ANALISI E DIDATTICA DELL'INTERPRETAZIONE MUSICALE 2 in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R NAVARRO LALANDA SARA	30	

20710394 - ARTE E MUSICA NEL XX SECOLO *(- L-ART/03 - 6 CFU - 40 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
CONTE LARA	40	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710394 ARTE E MUSICA NEL XX SECOLO in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R CONTE LARA	40	

20711401 - Cinema etnografico *(- L-ART/06 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso TEATRO DANZA*

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20711401 Cinema etnografico in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R CINQUEGRANI MATTIA	30	

20705084 - CULTURA TEATRALE E CULTURA LETTERARIA *(- L-ART/05 - 6 CFU - 36 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
DI TIZIO RAFFAELLA	36	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20705084 CULTURA TEATRALE E CULTURA LETTERARIA in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R DI TIZIO RAFFAELLA	36	

20710696 - CULTURE MUSICALI DIGITALI *(- L-ART/07 - 6 CFU - 40 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
GIUGGIOLI MATTEO	40	Carico didattico	

20740055 - Danza e media *(- L-ART/05 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso TEATRO DANZA*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
MARENZI SAMANTHA	30	Carico didattico	

20710400 - DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 1 *(- L-ART/06 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA*

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710400 DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 1 in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R UGENTI ELIO	42	
Mutuato da: 20710400 DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 1 in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R UGENTI ELIO	42	

20710400 - DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 1 *(- L-ART/06 - 6 CFU - 42 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA*

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710400 DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 1 in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R UGENTI ELIO	42	
Mutuato da: 20710400 DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 1 in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R UGENTI ELIO	42	

20710405 - DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 2 *(- L-ART/06 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA*

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710405 DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 2 in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R RAVESI GIACOMO	40	
Mutuato da: 20710405 DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 2 in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R RAVESI GIACOMO	40	

20710405 - DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 2 *(- L-ART/06 - 6 CFU - 40 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA*

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710405 DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 2 in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R RAVESI GIACOMO	40	
Mutuato da: 20710405 DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 2 in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R RAVESI GIACOMO	40	

20710406 - DIDATTICA MUSICALE INTERCULTURALE *(- L-ART/08 - 6 CFU - 36 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
SANTINI GABRIELLA	36	Carico didattico	

20709722 - ICONOGRAFIA DEL TEATRO E DELLA DANZA *(- L-ART/05 - 6 CFU - 36 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO*

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20709722 ICONOGRAFIA DEL TEATRO E DELLA DANZA in DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) L-3 R GUARINO RAIMONDO	80	

20710584 - LABORATORIO DI CONCERTAZIONE E DIREZIONE DI CORO *(- L-ART/07 - 6 CFU - 36 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
Da assegnare	36	Bando	
TONSINI MASSIMILIANO	36	Carico didattico	

20710587 - LABORATORIO DI CRITICA TEATRALE *(- L-ART/05 - 6 CFU - 36 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso TEATRO DANZA*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
AUDINO ANTONIO	36	Carico didattico	

20711639 - laboratorio di danza contemporanea *(- L-ART/05 - 6 CFU - 36 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso TEATRO DANZA*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
BURRAFATO EMANUELE	36	Carico didattico	

20710525 - METODOLOGIA DELL'ANALISI MUSICALE *(- L-ART/07 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
ARFINI MARIA TERESA	30	Carico didattico	

20705086 - PROBLEMI DI STORIOGRAFIA DELLO SPETTACOLO *(- L-ART/05 - 6 CFU - 40 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
VENTURINI VALENTINA	40	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20705086 PROBLEMI DI STORIOGRAFIA DELLO SPETTACOLO in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R VENTURINI VALENTINA	40	

20710390 - SOCIOLOGIA DELLA MUSICA *(- SPS/08 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
TOTA ANNA LISA	30	Carico didattico	

20710694 - SOCIOLOGIA DELL'ARTE *(- SPS/08 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso TEATRO DANZA*

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710694 SOCIOLOGIA DELL'ARTE in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R TOTA ANNA LISA	30	

20702648 - STORIA DELLA MUSICA *(- L-ART/07 - 6 CFU - 36 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO*

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20702648 STORIA DELLA MUSICA in DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) L-3 R AVERSANO LUCA	72	

20711637 - Teorie e pratiche del lavoro teatrale - MOD. 1 *(- L-ART/05 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso TEATRO DANZA*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
SCHINO MIRELLA	30	Carico didattico	

20711637 - Teorie e pratiche del lavoro teatrale - MOD. 2 *(- L-ART/05 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso TEATRO DANZA*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
SCHINO MIRELLA	30	Carico didattico	

20702657 - TEORIE E PRATICHE DELLA DANZA (XIX -XXI SEC.) LM *(- L-ART/05 - 6 CFU - 30 ore - ITA)*

Curricula: *Percorso MUSICA - DIDATTICHE E LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO - Percorso TEATRO DANZA*

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
MARENZI SAMANTHA	30	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20702657 TEORIE E PRATICHE DELLA DANZA (XIX -XXI SEC.) LM in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R MARENZI SAMANTHA	30	

INCARICHI DIDATTICI DEL CORSO DI LAUREA

Nominativo	Tot.Ore	Tipo incarico	Ore	Attivita didattica
ARFINI MARIA TERESA	60	Carico didattico	30	20709116 - FORME E LINGUAGGI DELLA MUSICA CONTEMPORANEA
		Carico didattico	30	20710525 - METODOLOGIA DELL'ANALISI MUSICALE
ARGANO LUCIANO	36	Contratto	36	20710281 - TERRITORI E ORGANIZZAZIONE DEL TEATRO
AUDINO ANTONIO	36	Carico didattico	36	20710587 - LABORATORIO DI CRITICA TEATRALE
AVERSANO LUCA	30	Carico didattico	30	20710391 - ANALISI E DIDATTICA DELL'INTERPRETAZIONE MUSICALE
BURRAFATO EMANUELE	36	Carico didattico	36	20711639 - laboratorio di danza contemporanea
CONTE LARA	40	Carico didattico	40	20710394 - ARTE E MUSICA NEL XX SECOLO
DI TIZIO RAFFAELLA	36	Carico didattico	36	20705084 - CULTURA TEATRALE E CULTURA LETTERARIA
GIUGGIOLI MATTEO	80	Carico didattico	40	20710696 - CULTURE MUSICALI DIGITALI
		Carico didattico	40	20710524 - DIDATTICA DELLA STORIA DELLA MUSICA
GUARINO RAIMONDO	40	Carico didattico	40	20711633 - Fonti e metodologie della storia del teatro e della danza
GUATTARI MARIA CLAUDIA	40	Carico didattico	40	20710393 - ACUSTICA, SONORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI, ILLUMINOTECNICA
MAGRELLI VALERIO	40	Carico didattico	40	20709115 - LETTERATURA FRANCESE LM
MARENZI SAMANTHA	60	Carico didattico	30	20740055 - Danza e media
		Carico didattico	30	20702657 - TEORIE E PRATICHE DELLA DANZA (XIX -XXI SEC.) LM
MONINA GIANCARLO	36	Carico didattico	36	20702679 - STORIA E STORIOGRAFIA DELL'ETÀ CONTEMPORANEA LM
NAVARRO LALANDA SARA	30	Carico didattico	30	20710391 - ANALISI E DIDATTICA DELL'INTERPRETAZIONE MUSICALE
		Carico didattico	0	20740056 - Laboratorio di ricerca sulle fonti della storia della musica e della danza
RIZZO AMALIA	30	Carico didattico	30	20710583 - Musica e inclusione scolastica
SANTINI GABRIELLA	36	Carico didattico	36	20710406 - DIDATTICA MUSICALE INTERCULTURALE
SCHINO MIRELLA	60	Carico didattico	30	20711637 - Teorie e pratiche del lavoro teatrale
		Carico didattico	30	20711637 - Teorie e pratiche del lavoro teatrale
SOFIA GABRIELE	36	Carico didattico	36	20710266 - PRINCIPI E METODI DELLA COMPOSIZIONE SCENICA
TONSINI MASSIMILIANO	36	Carico didattico	36	20710584 - LABORATORIO DI CONCERTAZIONE E DIREZIONE DI CORO
TOTA ANNA LISA	30	Carico didattico	30	20710390 - SOCIOLOGIA DELLA MUSICA
VACCA GIOVANNI	60	Carico didattico	30	20711634 - Linguaggi della canzone d'autore
		Carico didattico	30	20711634 - Linguaggi della canzone d'autore
VENTURINI VALENTINA	40	Carico didattico	40	20705086 - PROBLEMI DI STORIOGRAFIA DELLO SPETTACOLO
ZENO MARIANNA	30	Carico didattico	30	20711196 - ABILITA' LINGUISTICHE (INGLESE)
DOCENTE NON DEFINITO	36	Bando	36	20710584 - LABORATORIO DI CONCERTAZIONE E DIREZIONE DI CORO
Totale ore	**994**			

CONTENUTI DIDATTICI

20710393 - ACUSTICA, SONORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI, ILLUMINOTECNICA

Docente: GUATTARI MARIA CLAUDIA

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze di base necessarie saranno fornite all'inizio del corso

Programma

I corso intende fornire conoscenze di acustica e di illuminotecnica con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della progettazione architettonica e dei componenti per l'edilizia. Il corso fornirà, da una parte, gli strumenti necessari per affrontare la problematica della sonorizzazione e protezione acustica degli ambienti interni ed esterni, dall'altra, si occuperà della progettazione della qualità acustica e illuminotecnica delle sale (teatri, sale da concerto, sale conferenze ecc.). Inoltre, il corso si propone di fornire agli allievi le basi concettuali necessarie per affrontare i problemi dell'acustica e dell'illuminotecnica applicata, quali la valutazione e il controllo del rumore ed il corretto illuminamento degli ambienti interni, considerando aspetti tecnici e normativi.

Testi

Materiale fornito dal docente.

Bibliografia di riferimento

Materiale fornito dal docente.

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

L'esame si svolge in presenza con prova orale.

English

Prerequisites

Necessary basic knowledge will be provided at the beginning of the course

Programme

The course aims at providing the knowledge of acoustics and lighting with particular regard to the applications in the field of architectural design and construction components. The course will supply, on one hand, the needed tools to face the problem of indoor and outdoor environments' sound and acoustic protection, on the other hand, it will deal with the design of the halls' acoustics and lighting quality (theaters, concert halls, conference rooms, etc.). Moreover, the course aims to give the ground needed to address the applied acoustics and lighting problems, such as noise assessment and control and proper indoor lighting design, considering both Standards and technical aspects.

Reference books

Material provided by the lecturer.

Reference bibliography

Material provided by the lecturer.

Study modes

-

Exam modes

-

20710391 - ANALISI E DIDATTICA DELL'INTERPRETAZIONE MUSICALE

(ANALISI E DIDATTICA DELL'INTERPRETAZIONE MUSICALE 2)

Docente: NAVARRO LALANDA SARA

Italiano

Prerequisiti

Non sono necessari prerequisiti.

Programma

Il secondo modulo è dedicato alla progettazione didattica focalizzata sull'interpretazione musicale, con particolare attenzione ai processi di innovazione e alla ricerca pedagogica applicata, sia nell'aula di musica sia nel più ampio contesto educativo, in relazione al sistema scolastico italiano e alle linee guida delle istituzioni europee in ambito formativo. Saranno analizzati i contesti di apprendimento e il ruolo della motivazione, approfondendo strategie cognitive, metacognitive e di autoregolazione finalizzate a promuovere un apprendimento musicale consapevole e autonomo. Infine, sarà esaminata la storia della didattica musicale attraverso lo studio comparato di trattati e fonti storiche, messi in relazione con le pratiche contemporanee di studio e interpretazione di un'opera. Particolare attenzione sarà riservata al rapporto tra esecuzione e comprensione del linguaggio musicale, nonché alla transizione dall'ambiente scolastico al

contesto performativo.

Testi

Selezione di saggi e articoli forniti dal docente durante il corso.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

La lettura dei seguenti due libri è obbligatoria per tutti gli studenti del corso: • Carla Cuomo, Dall'ascolto all'esecuzione. Orientamenti per la pedagogia e la didattica della musica, Milano, FrancoAngeli 2018 • John Rink (a cura di), L'esecuzione musicale: guida, analisi, prospettive (Cambridge 2002), edizione italiana di Stefano Leoni, Milano, Rugginenti 2008. Gli studenti che svolgeranno l'UdA durante le lezioni dovranno leggere soltanto uno dei due libri a scelta. In aggiunta per i non frequentanti, un libro a scelta tra: - Guido Salvetti, Le sonate per pianoforte e violoncello di Johannes Brahms. Contesto, testo, interpretazione, Lucca, Lim 2005 - Alfonso Alberti, Le sonate di Claude Debussy. Contesto, testo, interpretazione, Lucca, Lim 2008 - Maria Grazia Sità - Corrado Vitale, I Quartetti di Béla Bartók, Lucca, Lim 2012 - Vania Del Maso, Teoria e Pratica della Musica Italiana del Rinascimento, Lucca, LIM, 2017. - Piero Rattalino, L' interpretazione pianistica nel postmoderno, Milano, Rugginenti 2017

English

Prerequisites

No specific prerequisites are required.

Programme

The second module is dedicated to instructional design focused on musical interpretation, with particular attention to innovation processes and applied pedagogical research, both in the music classroom and within the broader educational context. This will be examined in relation to the Italian educational system and the guidelines provided by European institutions in the field of education. Learning contexts and the role of motivation will be analysed, with a deeper exploration of cognitive, metacognitive, and self-regulation strategies aimed at promoting conscious and autonomous musical learning. Finally, the history of music education will be examined through the comparative study of treatises and historical sources, relating them to contemporary practices in the study and interpretation of musical works. Particular attention will be given to the relationship between performance and understanding of musical language, as well as the transition from the educational setting to the performative context.

Reference books

A selection of essays and articles will be provided by the instructor during the course.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20710394 - ARTE E MUSICA NEL XX SECOLO

Docente: CONTE LARA

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze di base della storia dell'arte contemporanea

Programma

La relazione tra arti visive, suono e musica attraversa tutta la modernità configurando uno spazio di sperimentazione linguistica che la definizione di Sound Art restituisce solo parzialmente. A partire dalla sperimentazione e dalla rivoluzione estetica di John Cage, che ha ampliato l'orizzonte della musica al suono-rumore, il corso intende analizzare momenti della collaborazione tra artisti visivi e musicisti al di qua e al di là dell'Atlantico con esperienze che definiscono i nuovi orizzonti del performativo, tra Happening, Environment e Fluxus, in una rete di relazioni internazionali in espansione che si fa mano a mano globale. Saranno nello specifico analizzate : 1) relazione tra pittura e sperimentazione sonora nelle ricerche gestuali, informali e nell'esperienza del monocromo; 2) pratiche comportamentali-performative che hanno incentrato la loro poetica sulla voce e sulle sonorità corporali, anche in relazione all'utilizzo delle nuove tecnologie o come possibilità di autoaffermazione identitaria; 3) installazioni ambientali che hanno utilizzato il suono e la musica in uno scenario di ricerca che attraversa l'Arte Processuale, l'Arte Povera per arrivare alla contemporaneità.

Testi

1) F. Poli (a cura di), Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi, Electa, Milano 2003, pp. 36-221 [PDF reperibili sul teams del corso] 2) L. Conte, F. Gallo (a cura di), Costellazioni della Performance Art in Italia. 1965-1982, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2024 3) Art or sound, catalogo della mostra (Venezia, Fondazione Prada Ca' Corner della Regina, 7 giugno – 8 novembre 2014), a cura di G. Celant, Fondazione Prada, Milano 2014 [in particolare i saggi: G. Celant, Dal plurilinguismo al multisensoriale; C. Cox, Vedere non è sentire. Sinestesia, anestesia e arte audiovisiva; L. Chessa, Un'orchestra metafisica. Una ricerca sulla ricostruzione degli intonarumori; R. Young, Così brutalmente forzata. La svolta del dopoguerra dalla musica al suono; E. de

Visscher, Il silenzio come scultura musicale. John Cage e gli strumenti di 4'33'’; G. Dayal, Musica sperimentale e performance. David Tudor, John Cage e Merce Cunningham; J. Applin, Rumore ottico. Il suono della scultura negli anni ’60; A. Licht, Il rumore della superficie. Rendere l’arte udibile nel XX Secolo; S. Menegoi, Sound Art? Arti visive e suono al passaggio fra anni ’70 e ’80; H. Rogers, Sinestesia distorta. Il video musicale e le arti visive] [PDF reperibili sul teams del corso] 4) P. Fameli, Il corpo risonante. Vocalità e gestualità nel Novecento, Campanotto Editore, Pasian di Prato (UD) 2013, pp. 43-84 [PDF reperibili sul teams del corso]

Bibliografia di riferimento

Bibliografia di riferimento e testi analizzati a lezione: A. Acocella, Avanguardia diffusa. Luoghi di sperimentazione artistica in Italia. 1967-1970, Quodlibet, Macerata 2016 “Almanacco Letterario Bompiani”, annate 1960, 1961, 1962, 1963 J.P. Armengaud, La musique chauve de Jean Dubuffet, Séguier, Paris 1991 D. Ashton., Kline com’era e com’è, in Franz Kline 1910-1962, catalogo della mostra (Rivoli, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, 20 ottobre 2004 – 31 gennaio 2005), a cura di C. Christov-Bakargiev, Skira, Milano 2004, pp. 20-39 “Azimuth”, 1959-1960 (articoli analizzati a lezione; scaricabili i numeri completi http://www.capti.it/index.php?ParamCatID=1&id=26&lang=IT) E. Battistini, Il silenzio sonoro di John Cage tra arti visive e musicali: nuove possibilità semiotiche al tempo dell’Horror Pleni, in “roots-routes”, n. 27, gennaio-aprile 2018 http://www.roots-routes.org/il-silenzio-sonoro-di-john-cage-tra-arti-visive-e-musicali-nuove-possibilita-semiotiche-al-tempo-dellhorror-pleni-di-emiliano-ba U. Block, M. Glasmeier., Broken music. Artist’s recordworks, Primary Information, New York 2018 A. Bonito Oliva, ubi Fluxus ibi motus 1990-1962, in XLIV Esposizione Internazionale d’Art La Biennale di Venezia, catalogo della mostra, Edizioni La Biennale di Venezia, Venezia 1990 J.Y. Bosseur, Musique et arts plastiques: interactions au XXème siècle, Minerve, Paris 1998 A. Boutang, N. Pavec, Le silence dans les arts visuels, Michel Houdiard, Paris 2016 J. Cage, Silenzio, Feltrinelli, Milano 1971 (ed. successive) G. Celant, Offmedia. Nuove tecniche artistiche: video, disco, libro, Dedalo, Bari 1977 G. Celant, Artmakers. Arte, architettura, fotografia, danza e musica negli Stati Uniti, Feltrinelli, Milano 1984 (in riferimento al capitolo Uno sguardo da corpo, musica, danza, pp. 72-99) G. Celant, Mimmo Rotella, Skira, Milano 2007 L. Conte (a cura di), Sculpture in Action. Eliseo Mattiacci in Rome, Ridinghouse, London 2022 L. Conte, Materia, corpo, azione. Ricerche artistiche processuali tra Europa e Stati Uniti. 1966-1970, Electa, Milano 2010 L. Conte, F. Gallo, Costellazioni della Performance Art in Italia 1965-1982, Silvana, Cinisello Balsamo (MI) 2024 V. Cuomo, L.V. Distaso, La ricerca di John Cage, Mimesis, Milano 2013 B. Dal Fabbro, Esperienze musicali di Jean Dubuffet, Ed. del Cavallino, Venezia 1962 [PDF da richiedere alla docente] A.I. De Benedictis, Luigi Nono. Intolleranza 1960, Marsilio, Venezia, 2011 A.I. De Benedictis, Omaggio a Emilio Vedova, in Luigi Nono. Complete Work for Solo Tape, CD Ricordi, Stradivarius 57001, 2006, booklet pp. 39-43 B. Drudi, Toti Scialoja: il teatro e la pittura, in Toti Scialoja. Opere 1955-1963, catalogo della mostra, a cura di F. D’Amico (Verona, Galleria dello Scudo, 5 dicembre 1999 – 13 febbraio 2000), Skira, Milano 1999, pp. 29-47 J. Dubuffet, Esperienze musicali, 1959, in J. Dubuffet, I valori selvaggi. Prospectus e altri scritti, a cura di R. Barilli, Feltrinelli, Milano 1971, pp. 189-192 [PDF da richiedere alla docente] S. Duplaix, A. Wagner, Jean Dubuffet. Experiences musicales, “Les Cahiers de la Fondation Dubuffet”, n. 1, Paris 2006 R. Favaro, Suono e Arte. La musica tra letteratura e arti visive, Marsilio, Venezia 2017 Fluxus 1962-2022. Sixty Years in Flux, catalogo della mostra (Genova, Museo D’Arte Contemporanea di Villa Croce), a cura di C. Gualco, L. Lecci, F. Serrati, De Ferrari, Genova 2023 F. Gallo (a cura di), La performance in Italia: temi, protagonisti e problemi, in “Ricerche di storia dell’arte”, n. 114, 2014 F. Gallo, Parole, voci, corpi. Tra arte concettuale e performance. Conferenze, discussioni, lezioni come pratiche artistiche in Italia, Mimesis, Milano 2022 F. Gallo, La fotografia in Giuseppe Chiari, tra documentazione e opera autonoma, in “Rivista di Studi di Fotografia”, 12, [2021] 2022 H. Higgins, Fluxus Experience, University of California Press, Berkeley, CA 2002 Kandinsky Cage. Musica e spirituale nell’arte, catalogo della mostra (Reggio Emilia, Fondazione Palazzo Magnani, 2017-2018), a cura di M. Mazzotta, Skira, Milano 2017 [in particolare per il testo M. Porzio, Il silenzio illuminato di John Cage, pp. 51-60; e le pp. 196-243] C. Kelly (a cura di), Sound, Whitechapel Gallery, London – The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2011 R. Krauss, Balletti meccanici, luce, movimento, teatro, in Passaggi. Storia della scultura da Rodin alla Land Art, Bruno Mondadori, Milano 1998, pp. 205-243 “L’esprienza moderna”, 1957-1959 (articoli analizzati a lezione; scaricabili i numeri completi http://www.capti.it/index.php?ParamCatID=1&id=11&lang=IT) La parola nell’arte. Ricerche d’avanguardia nel ‘900. Dal Futurismo ad oggi attraverso le collezioni del Mart, catalogo della mostra (Rovereto, Mart, 10 novembre 2007 – 6 aprile 2008), a cura di G. Zanchetti (coordinatore), Skira, Milano 2007 M. Lanza, Per una segmentazione di “Rothko Chapel” di Morton Feldman, in “Musica e Storia”, 2000, pp. 127-144 (https://www.rivisteweb.it/doi/10.1420/12487) A. Licht, Sound Art. Beyond Music, Between Categories, Rizzoli, New York 2007 O. Lussac, Fluxus et la musique, Les presses du réel, Paris 2010 S. Lux, D. Tortora, Collage 1961. Un’azione dell’arte di Achille Perilli e Aldo Clementi, Gangemi, Roma 2005 A. Mastropietro, Nuovo Teatro Musicale fra Roma e Palermo, 1961-1973, Libreria Musicale Italiana, Lucca 2020 O. Mattis, Visual Music. Synaesthesia in Art And Music since 1900, Thames & Hudson, London 2005 L. Pisano, Nuove geografie del suono. Spazi e territori nell’epoca postdigitale, Meltemi, Milano 2017 M. Rebecchi, Abstract Moving Images and Expanded Architectures. The 1958 World’s Fair in Brussels and the Philips Pavillon https://www.academia.edu/38656696/_Abstract_Moving_Images_and_Expanded_Architectures._The_1958_World_s_Fair_in_Brussels_and_the_Philips Record as Artwork. 1959-1973, catalogo della mostra (Londra, Royal College of Art, 1973), a cura di G. Celant, Royal College of Art, London 1973 Roma 1948-1959. Arte, cronaca e cultura dal neorealismo alla dolce vita, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 30 gennaio – 8 luglio 2002), a cura di M. Fagiolo dell’Arco e C. Terenzi, Skira, Milano 2002 (con particolare riferimento al testo G. Borgna, Le istituzioni musicali romane e gli stili degli anni Cinquanta, pp. 409-423] M. Rossi, Dalla superficie pittorica allo spazio scenico. La neoavanguardia artistica a Roma tra il 1960 e il 1967, De Luca Editori, Roma 2022 C. Saba (a cura di), Giuseppe Chiari. Immagine, suono, performance, Postmedia, Milano 2023 T. Scialoja, Discorso sulla pittura, la musica e il teatro, in “L’Immagine”, Roma, gennaio-febbraio 1949 Sonic Process. Une nouvelle géographie des sons, catalogo della mostra (Parigi, Centre Pompidou, 16 ottobre 2002- 6 gennaio 2003), a cura di C. Van Assche, Editions du Centre Pompidou, Paris 2002 Sons & Lumières: une histoire du sons dans l’art du XXème siècle, catalogo della mostra (Parigi, Centre Georges Pompidou, 2004), a cura di S. Duplaix, M. Lista, Centre Georges Pompidou, Paris 2004 Speciale Fluxus, in “Data”, n. 18, settembre – ottobre 1975 (rivista consultabile interamente http://www.dataarte.it) The anarchy of silence: John Cage and experimental art, catalogo della mostra (Barcelona, MACBA, 23 ottobre – 10 gennaio 2009), MACBA, Barcelona 2009 The Fluxus costellation, catalogo della mostra (Genova, Villa Croce, 2002), a cura di S. Solimano, Neos Edizioni, Genova 2002 T. Trini, Giuseppe Chiari. Musica e insegnamento, in “Data”, n. 13, autunno 1974, pp. 50-56 (http://www.dataarte.it) D. Vergni, Le azioni della musica gestuale in Italia: tra teatro e performance art (1963-1969), in “Arabeschi”, n. 19, gennaio-giugno 2022 Vergo P., The Music of Painting: Music, Modernism and the Visual Arts from the Romantics to John Cage, Phaidon, London – New York 2010 Vertigo. Il secolo di arte off-media dal futurismo al web, catalogo della mostra (Bologna, MAMbo, 6 maggio – 4 novembre 2007), a cura di G. Celant, Skira, Milano 2007

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

Per i/le frequentanti Elaborato scritto su un tema attinente gli argomenti trattati a lezione da concordare con la docente. Il paper dovrà avere una lunghezza compresa tra le 150 e le 250 battute, note e spazi inclusi. Dovrà essere consegnato dieci giorni prima dell’appello d’esame. Per i/le non frequentanti: Colloquio orale sui temi trattati nei testi in programma.

English

Prerequisites

Basic knowledge of contemporary art history

Programme

The relationship between visual arts, sound and music runs through all of modernity, configuring a space of linguistic experimentation that the definition of Sound Art partially returns. Starting from the experimentation and aesthetic revolution of John Cage, who expanded the horizon of music to sound-noise, the course intends to analyze moments of collaboration between visual artists and musicians on both sides of the Atlantic with experiences that define the new horizons of the performative, between Happening, Environment and Fluxus, in an expanding network of international relations that is gradually becoming global. Specifically, the following topics will be analyzed: 1) relationship between painting and sound experimentation in gestural and informal research and in the experience of monochrome; 2) performative practices that have centered their poetics on the voice and on bodily sounds, also in relation to the use of new technologies or as a possibility of self-affirmation of identity; 3) environmental installations that have used sound and music in a research scenario that crosses Process Art, Arte Povera to arrive at contemporaneity.

Reference books

-

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20710402 - CINEMA E TECNOLOGIA

Docente: UVA CHRISTIAN

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze di base di storia e teoria del cinema.

Programma

L'animazione contemporanea come nuova logica dominante delle immagini in movimento. Tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo l'animazione si e# andata configurando come l'orizzonte audiovisivo ideale per mettere in atto alcune delle sfide piu# stimolanti dal punto di vista tecnologico, estetico, narrativo, politico e culturale. E' in particolare attraverso la tecnologia digitale che l'animazione, per lungo tempo campo ancillare rispetto al "cinema-cinema", ha potuto riprendersi la scena riaffermando la sua identita# non gia# di genere specifico, separato e secondario, quanto di insieme di forme espressive e di tecniche attraverso le quali e# possibile configurare qualsiasi tipo di narrazione, praticare qualunque genere e colonizzare qualsivoglia medium e formato. Partendo da tali premesse, il corso propone una serie di riflessioni che prendono in esame le dinamiche e i meccanismi sottostanti alla realizzazione di alcuni dei principali successi dell'animazione mainstream per il cinema e la televisione. Ponendo particolare attenzione alla congiunzione tra le teorie e le pratiche, verranno indagati gli stili dei nuovi prodotti d'animazione guardando in primo luogo alla dialettica tra innovazione e tradizione, ma anche tra forme estetiche e narrative provenienti da paradigmi culturali differenti. Senza dimenticare il modo in cui i software per l'animazione vengono impiegati anche nel cinema in live action, si evidenzierà come il concetto di ri-animazione che da# il titolo al corso debba essere inteso anche nella direzione di una rivitalizzazione e problematizzazione, operate dall'animazione stessa, di questioni di natura storica, politica e culturale che coinvolgono le nuove immagini in movimento.

Testi

C. Uva (a cura di), Il cinema d'animazione. Gli scenari contemporanei dal cartoon al videogame, Carocci, Roma 2023. C. Uva, M. Vita, Toy Story, Carocci, Roma 2025.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Corso erogato in presenza sollecitando la partecipazione attiva degli studenti e contemporaneamente da remoto ricorrendo alla piattaforma digitale Teams.

Modalità di valutazione

Esame orale

English

Prerequisites

Basic knowledge of cinema history and theory.

Programme

Contemporary animation as new dominant logic of moving images. Paying particular attention to the conjunction between theories and practices, the course will focus on styles of the new animation products looking firstly at the dialectic between innovation and tradition, but also between aesthetic and narrative forms coming from different cultural paradigms. Without forgetting the way in which animation software is also used in live action cinema, the course will highlight how the concept of "re-animation" should also be understood as

revitalization and problematization, carried out by animation itself, of historical, political and cultural issues involving new moving images.

Reference books

C. Uva (a cura di), Il cinema d'animazione. Gli scenari contemporanei dal cartoon al videogame, Carocci, Roma 2023. C. Uva, M. Vita, Toy Story, Carocci, Roma 2025.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20711401 - Cinema etnografico

Docente: CINQUEGRANI MATTIA

Italiano

Prerequisiti

Sono richieste conoscenze nell'ambito della storia del cinema, dell'analisi del film e delle discipline storico-culturali.

Programma

Analizzando gli elementi salienti attorno ai quali si articola il cinema etnografico, il corso indaga la natura e i caratteri di questo ambito della produzione documentaria. La seconda parte del corso si concentra sulla produzione italiana degli anni Cinquanta e Sessanta, indagandone anche relazioni e influenze con il cinema documentario del periodo e, più in generale, con la produzione culturale e il contesto socio-politico dell'epoca.

Testi

Bibliografia obbligatoria: – Mattia Cinquegrani, Il cinema di Cecilia Mangini, Venezia, Marsilio, 2024. – Antologia di saggi a cura del docente

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Lezioni frontali, integrate dalla visione di testi filmici

Modalità di valutazione

Prova orale finale. L'esame orale potrà essere integrato da un elaborato di circa 150 battute nel quale si approfondisce un tema affrontato nel corso delle lezioni, da concordare prevenetivamente (per e-mail o a ricevimento) e da consegnare al docente in formato pdf almeno 7 giorni prima dell'appello d'esame

English

Prerequisites

Students are required to have knowledge of history of cinema, film analysis, historical and cultural studies.

Programme

Through the analysis of the key elements of ethnographic cinema, the course investigates the nature and characters of this field of documentary production. The second part of the course focuses on the Italian production of the 1950s and 1960s, also investigating its relations and influences with the documentary cinema of the period and, more generally, with the cultural production and socio-political context of the time.

Reference books

Required bibliography: – Mattia Cinquegrani, Il cinema di Cecilia Mangini, Venezia, Marsilio, 2024. – Selection of essays edited by the teacher

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20705084 - CULTURA TEATRALE E CULTURA LETTERARIA

Docente: DI TIZIO RAFFAELLA

Italiano

Prerequisiti

Conoscenza di base della storia del teatro italiano del XX secolo

Programma

Dopo una prima fase dedicata ad approfondire i rapporti tra cultura del teatro e cultura del testo, per come si sono andati delineando nella storia teatrale soprattutto del Novecento, il corso osserverà come questi temi si sono condensati intorno all'idea di regia, attraverso singole storie e concreti esempi. Si guarderà in particolare al rapporto tra scrittura e pratica teatrale nell'opera di Bertolt Brecht, per soffermarsi anche su alcuni aspetti della sua ricezione italiana.

Testi

Claudio Meldolesi e Laura Olivi, "Brecht regista: memorie dal Berliner Ensemble", Bologna, il Mulino, 1989 (ristampato da Cue Press, 2015). Raffaella Di Tizio, "L'opera dello straccione di Vito Pandolfi e il mito di Brecht nell'Italia fascista", Roma, Aracne, 2018. Dispense E la lettura, con relative introduzioni, dei drammi di Brecht: "L'opera da tre soldi", Torino, Einaudi, 2002. "Madre Coraggio e i suoi figli" "Vita di Galileo" I non frequentanti aggiungeranno: Ferdinando Taviani, "Uomini di scena uomini di libro. La scena sulla coscienza", Roma, Officina, 2010.

Bibliografia di riferimento

Alberto Benedetto, "Bertolt Brecht e il Piccolo Teatro di Milano". Una questione di diritti, Milano, Mimesis, 2018. Bertolt Brecht, "Scritti teatrali", Torino, Einaudi, 2001. Bertolt Brecht, "Drammi didattici", Torino, Einaudi, 1980. "Theaterarbeit. Fare teatro di Bertolt Brecht", Il Saggiatore, Milano, 1969. Paolo Chiarini, "Bertolt Brecht", Bari, Laterza, 1967. Frederic Ewen, "Bertolt Brecht. La vita, l'opera, i tempi", Milano, Feltrinelli, 2005. Cesare Molinari, "B. Brecht", Laterza, Roma-Bari, 2003. Claudio Meldolesi e Laura Olivi, "Brecht regista: memorie dal Berliner Ensemble", Bologna, il Mulino, 1989. Claudio Meldolesi, "Fondamenti del teatro italiano. La generazione dei registi", Roma, Bulzoni, 2008 (1984). Vito Pandolfi, "Spettacolo del secolo. Il teatro drammatico", Pisa, Nistri-Lischi, 1953. Luigi Squarzina, "Il romanzo della regia", Pacini, 2005. Ferdinando Taviani, "Uomini di scena uomini di libro. La scena sulla coscienza", Roma, Officina, 2010.

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

Colloquio su materiali e testi studiati. Si richiede di saper collegare con consapevolezza critica i diversi temi affrontati nel corso.

English

Prerequisites

Basic knowledge of the history of Italian theatre in the XX century

Programme

After an introduction focused on the relationship between theatre culture and the culture of the texts, as they have emerged in the history of theatre, especially in the 20th century, the course will observe how these themes have condensed around the idea of directing, through individual stories and concrete examples. We will then look in particular at the relationship between writing and theatrical practice in the work of Bertolt Brecht, and will also dwell on some aspects of its Italian reception.

Reference books

Claudio Meldolesi - Laura Olivi, "Brecht regista: memorie dal Berliner Ensemble", Bologna, il Mulino, 1989 (now Cue Press, 2015). Raffaella Di Tizio, "L'opera dello straccione di Vito Pandolfi e il mito di Brecht nell'Italia fascista", Roma, Aracne, 2018. Handouts. And the reading, with their introductions, of Brecht's plays: "L'opera da tre soldi", Torino, Einaudi, 2002. "Madre Coraggio e i suoi figli" "Vita di Galileo" Not attending students will add: Ferdinando Taviani, "Uomini di scena uomini di libro. La scena sulla coscienza", Roma, Officina, 2010.

Reference bibliography

Alberto Benedetto, "Bertolt Brecht e il Piccolo Teatro di Milano". Una questione di diritti, Milano, Mimesis, 2018. Bertolt Brecht, "Scritti teatrali", Torino, Einaudi, 2001. Bertolt Brecht, "Drammi didattici", Torino, Einaudi, 1980. "Theaterarbeit. Fare teatro di Bertolt Brecht", Il Saggiatore, Milano, 1969. Paolo Chiarini, "Bertolt Brecht", Bari, Laterza, 1967. Frederic Ewen, "Bertolt Brecht. La vita, l'opera, i tempi", Milano, Feltrinelli, 2005. Cesare Molinari, "B. Brecht", Laterza, Roma-Bari, 2003. Claudio Meldolesi e Laura Olivi, "Brecht regista: memorie dal Berliner Ensemble", Bologna, il Mulino, 1989. Claudio Meldolesi, "Fondamenti del teatro italiano. La generazione dei registi", Roma, Bulzoni, 2008 (1984). Vito Pandolfi, "Spettacolo del secolo. Il teatro drammatico", Pisa, Nistri-Lischi, 1953. Luigi Squarzina, "Il romanzo della regia", Pacini, 2005. Ferdinando Taviani, "Uomini di scena uomini di libro. La scena sulla coscienza", Roma, Officina, 2010.

Study modes

-

Exam modes

-

20710696 - CULTURE MUSICALI DIGITALI

Docente: GIUGGIOLI MATTEO

Italiano

Prerequisiti

non sono richiesti prerequisiti

Programma

Nel corso, l'impatto delle tecnologie e dei media digitali sui mondi della musica contemporanea verrà considerato da angolazioni teorico-metodologiche diverse. Inizialmente, ci soffermeremo sul concetto stesso di cultura musicale digitale e sulle dinamiche della sua formazione, riconsiderando prima di tutto la transizione dell'analogico al digitale. Questo sia in prospettiva storica, attraverso un conciso sguardo d'insieme sull'evoluzione e sulle trasformazioni dell'industria musicale novecentesca e dei primi decenni del nuovo millennio, sia in prospettiva critico-analitica, cercando di comprendere e interpretare tali trasformazioni nelle loro ripercussioni e implicazioni sull'industria musicale come sistema, ma anche, in termini più generali, sul rapporto tra musica e comunicazione e tra musica e società. Successivamente, saranno esaminati altri aspetti legati all'azione delle tecnologie e in particolare delle tecnologie digitali sulla musica, attraverso il tema della voce mediatizzata.

Testi

1. Franco Fabbri, La musica nell'era digitale, in XXI secolo. Comunicare e rappresentare, a cura di Tullio Gregory, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, pp. 625-634 2. Michela Garda, Le metamorfosi di Eco e l'altra voce tecnologica, in La mediazione tecnologica della voce, a cura di Michela Garda, Roma, NeoClassica, 2023, pp. 9-25 3. Daniele Palma, The Gramophone and the Singer. Voce, canto e tecniche culturali del suono riprodotto, in La mediazione tecnologica della voce, pp. 29-44 4. Marco Occhio, La voce come frame. Caratteri e spazializzazione del vocalico, in La mediazione tecnologica della voce, pp. 83-98 5. Alessandro Bratus, La voce oltre il frame. Tecnologia, scrittura e produzione sonora nelle prassi produttive della canzone italiana attuale, in La mediazione tecnologica della voce, pp. 99-124 6. Ingrid Pustijanac, Comporre con le soglie. Le dimensioni della voce nelle pratiche compositive di musica mista, in La mediazione tecnologica della voce, pp. 141-158 7. Giacomo Albert, La ri-composizione dell'immagine audiovisiva dell'urlo: percorsi di iper- e ipo-definizione nella mediatizzazione della voce tra cinema e videoarte, in La voce mediatizzata, a cura Stefano Lombardi Vallauri e Marida Rizzuti, Milano, Mimesis, pp. 45-67 8. Francesco Finocchiaro, Il cinema parlante. Spunti per una drammaturgia della voce da Fritz Lang a Terrence Malick, in La voce mediatizzata, pp. 69-91 9. Fabio Vittorini, «It's all recorded». Voce e ontologia nel cinema contemporaneo, in La voce mediatizzata, pp. 93-105 10. Paolo Magaudda, I sound studies, le tecnologie digitali e la voce mediatizzata: i casi del formato MP3 e del vocoder, in La voce mediatizzata, pp. 141-158 I non frequentanti leggeranno per intero il volume: La mediazione tecnologica della voce, a cura di Michela Garda, Roma, NeoClassica, 2023

Bibliografia di riferimento

Vedi "Testi adottati"

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

Esame orale con domande sugli argomenti delle lezioni e sulla bibliografia di riferimento.

English

Prerequisites

none

Programme

In this course, the impact of technologies and digital media on the worlds of contemporary music will be considered from different theoretical-methodological viewpoints. In the first phase, digital musical culture as concept and the dynamics of its formation will be focused. First of all reconsidering the transition from analogue to digital in the music both from a historical perspective, through a concise overview on the evolution and transformations of the music industry in the twentieth-century and in the first decades of the new millennium. Then, in a critical-analytical perspective, trying to understand and interpret these transformations in their repercussions and implications on the music industry as a system, but also on the relationship between music and communication and between music and society. Subsequently, other aspects related to the action of technologies and particularly of digital technologies on music will be examined, through the theme of mediatized voice.

Reference books

1. Franco Fabbri, La musica nell'era digitale, in XXI secolo. Comunicare e rappresentare, a cura di Tullio Gregory, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, pp. 625-634 2. Michela Garda, Le metamorfosi di Eco e l'altra voce tecnologica, in La mediazione tecnologica della voce, a cura di Michela Garda, Roma, NeoClassica, 2023, pp. 9-25 3. Daniele Palma, The Gramophone and the Singer. Voce, canto e tecniche culturali del suono riprodotto, in La mediazione tecnologica della voce, pp. 29-44 4. Marco Occhio, La voce come frame. Caratteri e spazializzazione del vocalico, in La mediazione tecnologica della voce, pp. 83-98 5. Alessandro Bratus, La voce oltre il frame. Tecnologia, scrittura e produzione sonora nelle prassi produttive della canzone italiana attuale, in La mediazione tecnologica della voce, pp. 99-124 6. Ingrid Pustijanac, Comporre con le soglie. Le dimensioni della voce nelle pratiche compositive di musica mista, in La mediazione tecnologica della voce, pp. 141-158 7. Giacomo Albert, La ri-composizione dell'immagine audiovisiva dell'urlo: percorsi di iper- e ipo-definizione nella mediatizzazione della voce tra cinema e videoarte, in La voce mediatizzata, a cura Stefano Lombardi Vallauri e Marida Rizzuti, Milano, Mimesis, pp. 45-67 8. Francesco Finocchiaro, Il cinema parlante. Spunti per una drammaturgia della voce da Fritz Lang a Terrence Malick, in La voce mediatizzata, pp. 69-91 9. Fabio Vittorini, «It's all recorded». Voce e ontologia nel cinema contemporaneo, in La voce mediatizzata, pp. 93-105 10. Paolo Magaudda, I sound studies, le tecnologie digitali e la voce mediatizzata: i casi del formato MP3 e del vocoder, in La voce mediatizzata, pp. 141-158 Non attending students will read the entire book: La mediazione tecnologica della voce, a cura di Michela Garda, Roma, NeoClassica, 2023

Reference bibliography

See "Testi adottati"

Study modes

-

Exam modes

-

20740055 - Danza e media

Docente: MARENZI SAMANTHA

Italiano

Prerequisiti

Non sono richieste conoscenze pregresse per la frequentazione del corso

Programma

Il corso intende analizzare il rapporto tra la danza e altri mezzi di comunicazione ed espressione come la scrittura, la fotografia, il video, nella gamma di relazioni che vanno dalla documentazione alla creazione artistica, dalla testimonianza esterna alla produzione di un lessico e di un linguaggio visivo nati dall'interno delle pratiche coreutiche. Nell'arco cronologico che va dai primi decenni del Novecento fino alle esperienze contemporanee, il modulo si basa sulla visione, l'analisi, il commento e lo studio di alcuni casi di interrelazione tra movimento del corpo, parola, figura. Centrale sarà la nozione della moltiplicazione e dilatazione nel tempo dell'azione fisica osservata attraverso filtri teorici ed esperienze artistiche.

Testi

- Grafie del corpo #02. Studi e ricerche sul rapporto tra fotografia e arti performative, a cura di Giordana Citti, Samantha Marenzi, Francesca Pietrisanti, Simona Silvestri, Edizioni Fotografiche, Roma 2024 (e-book). - Grafie del corpo #03. Studi e ricerche sul rapporto tra fotografia e arti performative, a cura di Giordana Citti, Samantha Marenzi, Francesca Pietrisanti, Simona Silvestri, Edizioni Fotografiche, Roma 2024 (e-book). - Dispense a cura della docente

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

Esame orale

English

Prerequisites

No prior knowledge is required to attend the course

Programme

The course intends to analyse the relationship between dance and mixed media such as writing, photography, video, in the range of relations that go from documentation to artistic creation, from external testimony to the production of a verbal and/ora visual language born from within choreographic practices. In the chronological span from the first decades of the 20th century to contemporary experiences, the module is based on the vision, analysis, commentary and study of some cases of interrelation between body movement, word, figure. Central will be the notion of the multiplication and dilation in time of physical action observed through theoretical filters and artistic experiences.

Reference books

- Grafie del corpo #02. Studi e ricerche sul rapporto tra fotografia e arti performative, a cura di Giordana Citti, Samantha Marenzi, Francesca Pietrisanti, Simona Silvestri, Edizioni Fotografiche, Roma 2024 (e-book). - Grafie del corpo #03. Studi e ricerche sul rapporto tra fotografia e arti performative, a cura di Giordana Citti, Samantha Marenzi, Francesca Pietrisanti, Simona Silvestri, Edizioni Fotografiche, Roma 2024 (e-book). - Lecture notes and materials by the teacher

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20710400 - DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 1

Docente: UGENTI ELIO

Italiano

Prerequisiti

Non sono richieste specifiche competenze pregresse per questo corso. Ciò nonostante, competenze base di storia e teoria del cinema e di analisi del film possono notevolmente agevolare la comprensione degli argomenti affrontati.

Programma

Il corso mira a problematizzare l'insegnamento del cinema e delle discipline audiovisive nel più ampio contesto della media education, sia dal punto di vista teorico-metodologico che dal punto di vista operativo. A partire dalla ridefinizione delle strategie didattiche conseguente all'uso sempre più frequente delle tecnologie digitali in ambito educativo, la prima parte del corso si concentrerà sulla presenza e la funzione dei media nella prassi pedagogica, tanto come oggetto di studio (educazione ai media e al linguaggio cinematografico) quanto come supporto alla didattica in numerose discipline differenti (educazione attraverso i media), con particolare

attenzione ai media audiovisivi. Nella seconda parte del corso la media education sarà posta in dialogo con alcune tra le più recenti acquisizioni negli ambiti della teoria dei media e della teoria delle immagini. A partire da tale confronto saranno analizzate possibili strategie di utilizzo dei media e delle immagini in ambienti di apprendimento. Focus specifici saranno dedicati ai seguenti argomenti: l'utilizzo del web documentary, del desktop cinema e dei social media in contesti d'apprendimento; il digital storytelling come strumento per la didattica; la stesura di un progetto di alfabetizzazione al cinema e ai media audiovisivi nella scuola.

Testi

BIBLIOGRAFIA D'ESAME: - Pier Cesare Rivoltella, "Media Education. Idea, metodo, ricerca", ELS La Scuola, Brescia 2017 - Giancarlo Grossi, Rosy Nardone, Giuseppe Previtali, "Postmedia Education. Visual Literacy e media digitali", McGraw Hill, Milano 2025 - Dispense a cura del docente TESTI CONSIGLIATI: - Pier Cesare Rivoltella, "Che cos'è un EAS. L'idea, il metodo, la didattica", Scholé, Brescia 2021 - Cristina Maurelli, "Video partecipativo. Fare cinema come strumento educativo: il metodo PVCODE", Dino Audino, Roma 2019 - Nicoletta Di Blas, "Storytelling digitale a scuola", Milano 2019

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Il corso è erogato mediante lezioni frontali che prevedono - ai fini di una migliore comprensione degli argomenti affrontati da parte degli studenti - l'utilizzo di slide e/o la proiezione di film e video, utilizzati talvolta come casi di studio e altre volte come supporto alla didattica. Saranno previste alcune brevi sessioni di esercitazioni pratiche sulla progettazione di percorsi di film e media education.

Modalità di valutazione

La verifica dell'apprendimento avviene attraverso un esame scritto con domande aperte. Saranno valutate la competenza acquisita sui temi del corso e la capacità di argomentazione degli studenti e delle studentesse.

English

Prerequisites

No specific previous skills are required for this course. Nevertheless, basic skills in film history, theory and analysis can greatly facilitate understanding of the topics addressed.

Programme

The course aims to problematize the teaching of cinema and audiovisual disciplines within the broader context of media education, both from a theoretical-methodological and operational perspective. Starting from the redefinition of teaching strategies resulting from the increasingly frequent use of digital technologies in educational settings, the first part of the course will focus on the presence and function of media in pedagogical practice, both as objects of study (media and film language education) and as support for teaching in numerous different disciplines (education through media), with particular attention to audiovisual media. In the second part of the course, media education will be in dialogue with some of the most recent developments in media theory and image theory. Building upon this dialogue, possible strategies for the use of media and images in learning environments will be analyzed. Specific focuses will be dedicated to the following topics: the use of web documentaries, desktop cinema, and social media in learning contexts; the function of virtual museums for teaching art history; digital storytelling as a tool for education; and the development of a literacy project on cinema and audiovisual media in schools.

Reference books

Exam Bibliograhy: - Pier Cesare Rivoltella, "Media Education. Idea, metodo, ricerca", ELS La Scuola, Brescia 2017 - Giancarlo Grossi, Rosy Nardone, Giuseppe Previtali, "Postmedia Education. Visual Literacy e media digitali", McGraw Hill, Milano 2025 - Lecture notes edited by the teacher Recommended Books: - Pier Cesare Rivoltella, "Che cos'è un EAS. L'idea, il metodo, la didattica", Scholé, Brescia 2021 - Cristina Maurelli, "Video partecipativo. Fare cinema come strumento educativo: il metodo PVCODE", Dino Audino, Roma 2019 - Nicoletta Di Blas, "Storytelling digitale a scuola", Milano 2019

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20710405 - DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 2

Docente: RAVESI GIACOMO

Italiano

Prerequisiti

Conoscenza di base delle storie e teorie del cinema italiano e internazionale.

Programma

Il corso si concentra sulle forme della Media Literacy nella cultura digitale contemporanea. La prima parte è di ordine teorico e si confronta con le trasformazioni delle forme pedagogiche e di apprendimento scolastico interpretate in sinergia con le nuove forme di spettatorialità basate sulle logiche delle culture partecipative. La seconda parte è invece incentrata sulle forme del crito-film e del video-saggio. Lette in continuità con le analisi teoriche sul motivo della cornice, del paratesto e dello schermo, tali pratiche critico-espressive reinterpretano motivi e stili peculiari della storia del cinema e dell’arte promuovendo un’inedita elaborazione educativa e creativa di confronto con le immagini contemporanee.

Testi

Pier Cesare Rivoltella, Nuovi alfabeti. Educazione e culture nella società post-mediale, Scholé, Brescia, 2020. Raccolta di materiali a cura del docente, che sarà reperibile all'inizio del corso, presso la copisteria "4 Appunti" di Via G. Chiabrera, 174. Per i non frequentanti: Henry Jenkins, Culture partecipative e competenze digitali. Media education per il XXI secolo, Guerini, Milano 2010. FILM E VIDEOGRAFIA: lungometraggi: Be Kind Rewind (2007) Michel Gondry; Rembrandt's J'accuse (2008) Peter Greenaway; Shirley: Visions of Reality (2013) Gustav Deutsch; Final Cut: Hölgyeim és uraim (Final Cut: Ladies and Gentlemen, 2012) György Pálfi. cortometraggi, videosperimentali, videomusicali: I bambini al cinema (1957) Francesco Maselli; Zorns Lemma (1970) Hollis Frampton; Live-taped Video Corridor (1970) Bruce Nauman; Present Continuous Past (1974) Dan Graham; Monitor (1974) Stephen Partridge; Mein Fenster (La mia finestra, 1979) Zbigniew Rybczynski; Media (1980) Zbigniew Rybczynski; Tele-racconto (1991) Giacomo Verde; Evidence (1995) Godfrey Reggio; Blinkenlights (2001) Chaos Computer Club; Star Guitar (music video The Chemical Brothers, 2002) Michel Gondry; Arcade (2002) Chaos Computer Club; La pozzanghera (2006) Studio Azzurro; Stereoscope (2008) Chaos Computer Club; antologia di found footage film: Trade Tattoo (1937) Len Lye, Rainbow Dance (1936) Len Lye, Rose Hobart (1939) Joseph Cornell, Le film est déjà commencé? (1951) Maurice Lemaitre, A movie (1958) Bruce Conner, Very Nice, Very Nice (1961) Arthur Lipsett, La rabbia (1963) Pier Paolo Pasolini, La verifica incerta (1965) Gianfranco Baruchello, Alberto Grifi, Movie Drome (1965-1968) Stan Vanderbeek, The Cut-Ups (1966) William S. Burroughs, Antony Balch, Exploding Plastic Inevitable (1966) Andy Warhol, Le stelle di Mario Schifano (1967), L'inizio (Na#alo, 1967) Artavazd Pelešian, Tom Tom the Piper's Son (1969-1971) Ken Jacobs, La société du spectacle (1973) Guy Debord, Technology Transformation: Wonder Woman (1978) Dara Birnbaum, Mongoloid (music video Devo, 1978) Bruce Conner, Koyaanisqatsi (1983) Godfrey Reggio, A TV Dante. The Inferno (1985-1989) Peter Greeneway e Tom Phillips, Dal polo all'equatore (1986) Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, Art of Memory (1987) Woody Vasulka, Steps (1987) Zbigniew Rybczynski, Histoire(s) du cinéma. 1a Toutes les histoires (1988) Jean Luc Godard, Dab (1988-2016) John Oswald, Alchemie (1992) Jürgen Reble, Filmarilyn (1992) Paolo Gioli, Passage à l'acte (1993) Martin Arnold, 24 Hour Psycho (1993) Douglas Gordon, Telephones (1995) Christian Marclay, The Georgetown Loop (1996) Ken Jacobs, Yours (1997) Jeff Scher, Film Ist 1. Movement and time (1998) Gustav Deutsch, L'arrivée (1998) Peter Tscherkassky, Outer Space (1999) Peter Tscherkassky, Essere morti o essere vivi è la stessa cosa (2000) Gianluigi Toccafondo, The Pentagon Tv Commercials (2003) Cane CapoVolto, Fast Film (2003) Virgil Widrich, Celestial Subway Lines/ Salvaging Noise (2004) Ken Jacobs, Sync(Watch) (2005) Marco Brambilla, 24 seconds Psycho (2005) Chris Bors, Installazione Film Ist (1-12) (2006) Gustav Deutsch, Crumax Rins (2006, visual Plaid) Bob Jaroc, Blob. THI$ I$ NOTH&ND (2008), Domine Jesus (2008) Leonardo Carrano, Alessandro Pierattini, Pasolini Requiem (2009) Mario Verger, The Clock (2010) Christian Marclay, Delia Derbyshire, Loop Composer (2011) AK_Alias, Blue Matter, Change Your Mind (2011) AK_Alias, Distorted Times (2012) Gideon van der Stelt, Creation (2012) Marco Brambilla, Cinema rianimato n. 3 (2012) Daniele Puppi, Cirrus (music video Bonobo, 2013) Cyriak, The Emoshjining (2014) Donato Sansone, Sigla Mostra Internazionale del Cinema di Pesaro (2016) Virgilio Villoresi, Purge The Odd Couple (2017) Pogo, RedruM (2018) Pogo; antologia di crito-film: Stile di Piero della Francesca (1954) Carlo Ludovico Ragghianti, Carpaccio (1947) Roberto Longhi e Umberto Barbaro, Il dramma di Cristo (1948) Luciano Emmer ed Enrico Gras, Pittori di provincia (1953) Lucio Fulci, Cinéastes de notre temps (1964-1972) e Cinéma, de notre temps (1989-2018); antologia di video-essay: Le combat avec l'ange (2004) Alain Bergala, The Doors of Perspection (2011) People Like Us (Vicki Bennett), Double Lives, Second Chances (2011) Cristina Álvarez López, Kubrick // One Point Perspective (2012) kogonada, Tarantino // From Below (2012) kogonada, Wes Anderson // From Above (2012) kogonada, The Career of Paul Thomas Anderson in Five Shots (2012) Kevin B. Lee, Rear Window Timelapse (2012) Jeff Desom, Zero De Doom (2012) Matthew Cheney, The Essay Film: Some Thoughts of Discontent (2013) Kevin B. Lee, Screen and Surface, Soft and Hard: the Cinema of Leos Carax (2013)Adrian Martin, Cristina Àlvarez López, [De Palma's] Vision (2014) Adrian Martin, Cristina Àlvarez López, Wes Anderson // Centered (2014) kogonada, Peter Greenaway // Centered (2014) LaurentG, Evolution of the Dolly Zoom (2014) Vashi Nedomansky, Eyes of Hitchcock (2014) kogonada, Alphaville - A Crystal Maze (2014) Henrike Lindenberger, Cross-cut (2014) Drew Morton, Last Year At The Overlook (2015) Drew Morton, The Dutch Angle (2015) Jacob T. Swinney, First and Final Frames (2015) Jacob T.Swinney, The Definition of Film (2015) Richard Misek, Auteur in Space (2015) kogonada, Volumetric Cinema (2015) Kevin L. Ferguson, Manderley Motel (2015) Corey Creekmur, Blue Shining (2015) Richard Vezina, Joel & Ethan Coen - Shot | Reverse Shot (2016) Tony Zhou, Taylor Ramos, Amélie - Symmetry & Camera Movement (2016) Lessa Räbiger, Godard in Fragments (2016) kogonada, The Spielberg Touchscreen (2016) Ken Provencher, Graphic Spaces: Film Transitions in Steven Spielberg's Filmmaking (2018) Andrea Minuz. I film saranno proiettati integralmente o parzialmente durante le lezioni. Copie in dvd sono reperibili presso la Biblioteca "Lino Micciché", Via Ostiense, 139.

Bibliografia di riferimento

Chiara Grizzaffi, I film attraverso i film. Dal "testo introvabile" ai video essay, Mimesis, Udine-Milano, 2017. Rossella Catanese, Giacomo Ravesi (a cura di), Found Footage Experience. Pratiche del riuso cinematografico e forme del contemporaneo, «Imago – Studi di cinema e media», a. 12, n. 24, 2022. Paolo Cherchi Usai, Una passione infiammabile. Guida allo studio del cinema muto, Utet/Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Torino-Roma, 2022. Rossella Catanese, Bill Morrison, Decasia: The State of Decay. L'alchimia della rovina, Mimesis, Udine-Milano, 2023. Luca Malavasi (a cura di), Il cinema contemporaneo. Caratteristiche, identità culturale, esperienza, Utet, Torino, 2024. Matilde De Feo (a cura di), Digital storytelling e racconto non lineare. Spazializzazione e fine del dramma, Meltemi, Milano, 2024.

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

Orale. Gli studenti hanno la possibilità di presentare un testo di approfondimento su un tema trattato durante il corso. Il testo dovrà essere di circa 200 caratteri e sarà considerato integrativo, non sostitutivo, dell'esame orale. Dovrà essere consegnato al docente 10 giorni prima dell'appello di esame.

English

Prerequisites

Basic knowledge of the histories and theories of Italian and International cinema.

Programme

The course focuses on the forms of Media Literacy in contemporary digital culture. The first part is theoretical and deals with the transformations of pedagogical forms and school learning interpreted in synergy with the new forms of spectatorship based on the logic of participatory cultures. The second part focuses on the forms of the crito-film and the video-essay. Read in continuity with the theoretical analyzes on the motif of the picture frame, the paratext and the screen, these critical-expressive practices reinterpret peculiar motifs and styles of the history of cinema and art, promoting an unprecedented educational and creative elaboration of comparison with

contemporary images.

Reference books

Pier Cesare Rivoltella, Nuovi alfabeti. Educazione e culture nella società post-mediale, Scholé, Brescia, 2020. A selection of texts edited by the teacher, available at the beginning of the course at the photocopy shop “4 Appunti” of Via G. Chiabrera, 174. For non-attendance students: Henry Jenkins, Culture partecipative e competenze digitali. Media education per il XXI secolo, Guerini, Milano 2010. FILM AND VIDEOGRAPHY: feature films: Be Kind Rewind (2007) Michel Gondry; Rembrandt’s J’accuse (2008) Peter Greenaway; Shirley: Visions of Reality (2013) Gustav Deutsch; short films, experimental videos, music videos: I bambini al cinema (1957) Francesco Maselli; Zorns Lemma (1970) Hollis Frampton; Live-taped Video Corridor (1970) Bruce Nauman; Present Continuous Past (1974) Dan Graham; Mein Fenster (La mia finestra, 1979) Zbigniew Rybczynski; Media (1980) Zbigniew Rybczynski; Tele-racconto (1991) Giacomo Verde; Evidence (1995) Godfrey Reggio; Blinkenlights (2001) Chaos Computer Club; Star Guitar (music video The Chemical Brothers, 2002) Michel Gondry; Arcade (2002) Chaos Computer Club; La pozzanghera (2006) Studio Azzurro; Stereoscope (2008) Chaos Computer Club; anthology of found footage films: Trade Tattoo (1937) Len Lye, Rainbow Dance (1936) Len Lye, Rose Hobart (1939) Joseph Cornell, Le film est déjà commencé? (1951) Maurice Lemaitre, A movie (1958) Bruce Conner, Very Nice, Very Nice (1961) Arthur Lipsett, La rabbia (1963) Pier Paolo Pasolini, La verifica incerta (1965) Gianfranco Baruchello, Alberto Grifi, Movie Drome (1965-1968) Stan Vanderbeek, The Cut-Ups (1966) William S. Burroughs, Antony Balch, Exploding Plastic Inevitable (1966) Andy Warhol, Le stelle di Mario Schifano (1967), L’inizio (Na#alo, 1967) Artavazd Pelešian, Tom Tom the Piper’s Son (1969-1971) Ken Jacobs, La société du spectacle (1973) Guy Debord, Technology Transformation: Wonder Woman (1978) Dara Birnbaum, Mongoloid (music video Devo, 1978) Bruce Conner, Koyaanisqatsi (1983) Godfrey Reggio, A TV Dante. The Inferno (1985-1989) Peter Greeneway e Tom Phillips, Dal polo all’equatore (1986) Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, Art of Memory (1987) Woody Vasulka, Steps (1987) Zbigniew Rybczynski, Histoire(s) du cinéma. 1a Toutes les histoires (1988) Jean Luc Godard, Dab (1988-2016) John Oswald, Alchemie (1992) Jürgen Reble, Filmarilyn (1992) Paolo Gioli, Passage à l’acte (1993) Martin Arnold, 24 Hour Psycho (1993) Douglas Gordon, Telephones (1995) Christian Marclay, The Georgetown Loop (1996) Ken Jacobs, Yours (1997) Jeff Scher, Film Ist 1. Movement and time (1998) Gustav Deutsch, L’arrivée (1998) Peter Tscherkassky, Outer Space (1999) Peter Tscherkassky, Essere morti o essere vivi è la stessa cosa (2000) Gianluigi Toccafondo, The Pentagon Tv Commercials (2003) Cane CapoVolto, Fast Film (2003) Virgil Widrich, Celestial Subway Lines/ Salvaging Noise (2004) Ken Jacobs, Sync(Watch) (2005) Marco Brambilla, 24 seconds Psycho (2005) Chris Bors, Installazione Film Ist (1-12) (2006) Gustav Deutsch, Crumax Rins (2006, visual Plaid) Bob Jaroc, Blob. THI$ I$ NOTH&ND (2008), Domine Jesus (2008) Leonardo Carrano, Alessandro Pierattini, Pasolini Requiem (2009) Mario Verger, The Clock (2010) Christian Marclay, Delia Derbyshire, Loop Composer (2011) AK_Alias, Blue Matter, Change Your Mind (2011) AK_Alias, Distorted Times (2012) Gideon van der Stelt, Creation (2012) Marco Brambilla, Cinema rianimato n. 3 (2012) Daniele Puppi, Cirrus (music video Bonobo, 2013) Cyriak, The Emoshjining (2014) Donato Sansone, Sigla Mostra Internazionale del Cinema di Pesaro (2016) Virgilio Villoresi, Purge The Odd Couple (2017) Pogo, RedruM (2018) Pogo; anthology of crito-films: Stile di Piero della Francesca (1954) Carlo Ludovico Ragghianti, Carpaccio (1947) Roberto Longhi e Umberto Barbaro, Il dramma di Cristo (1948) Luciano Emmer ed Enrico Gras, Pittori di provincia (1953) Lucio Fulci, Cinéastes de notre temps (1964-1972) e Cinéma, de notre temps (1989-2018); anthology of video-essays: Le combat avec l’ange (2004) Alain Bergala, The Doors of Perspection (2011) People Like Us (Vicki Bennett), Double Lives, Second Chances (2011) Cristina Álvarez López, Kubrick // One Point Perspective (2012) kogonada, Tarantino // From Below (2012) kogonada, Wes Anderson // From Above (2012) kogonada, The Career of Paul Thomas Anderson in Five Shots (2012) Kevin B. Lee, Rear Window Timelapse (2012) Jeff Desom, Zero De Doom (2012) Matthew Cheney, The Essay Film: Some Thoughts of Discontent (2013) Kevin B. Lee, Screen and Surface, Soft and Hard: the Cinema of Leos Carax (2013)Adrian Martin, Cristina Àlvarez López, [De Palma’s] Vision (2014) Adrian Martin, Cristina Àlvarez López, Wes Anderson // Centered (2014) kogonada, Peter Greenaway // Centered (2014) LaurentG, Evolution of the Dolly Zoom (2014) Vashi Nedomansky, Eyes of Hitchcock (2014) kogonada, Alphaville - A Crystal Maze (2014) Henrike Lindenberger, Cross-cut (2014) Drew Morton, Last Year At The Overlook (2015) Drew Morton, The Dutch Angle (2015) Jacob T. Swinney, First and Final Frames (2015) Jacob T.Swinney, The Definition of Film (2015) Richard Misek, Auteur in Space (2015) kogonada, Volumetric Cinema (2015) Kevin L. Ferguson, Manderley Motel (2015) Corey Creekmur, Blue Shining (2015) Richard Vezina, Joel & Ethan Coen - Shot | Reverse Shot (2016) Tony Zhou, Taylor Ramos, Amélie - Symmetry & Camera Movement (2016) Lessa Räbiger, Godard in Fragments (2016) kogonada, The Spielberg Touchscreen (2016) Ken Provencher, Graphic Spaces: Film Transitions in Steven Spielberg’s Filmmaking (2018) Andrea Minuz. Films will be shown in full or in part during lessons. Dvd copies will be available at the Biblioteca "Lino Micciché", via Ostiense 139.

Reference bibliography

Chiara Grizzaffi, I film attraverso i film. Dal “testo introvabile” ai video essay, Mimesis, Udine-Milano, 2017. Rossella Catanese, Giacomo Ravesi (a cura di), Found Footage Experience. Pratiche del riuso cinematografico e forme del contemporaneo, «Imago – Studi di cinema e media», a. 12, n. 24, 2022. Paolo Cherchi Usai, Una passione infiammabile. Guida allo studio del cinema muto, Utet/Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Torino-Roma, 2022. Rossella Catanese, Bill Morrison, Decasia: The State of Decay. L’alchimia della rovina, Mimesis, Udine-Milano, 2023. Luca Malavasi (a cura di), Il cinema contemporaneo. Caratteristiche, identità culturale, esperienza, Utet, Torino, 2024. Matilde De Feo (a cura di), Digital storytelling e racconto non lineare. Spazializzazione e fine del dramma, Meltemi, Milano, 2024.

Study modes

-

Exam modes

-

20710524 - DIDATTICA DELLA STORIA DELLA MUSICA

Docente: GIUGGIOLI MATTEO

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze generali di storia dell’Occidente e in particolare europea in età moderna e contemporanea.

Programma

Il corso si concentra sulla storia della musica, in particolare sulla storia della musica d’arte occidentale, in chiave didattica, soffermandosi, in successione, sui seguenti argomenti: a. la storia della musica come disciplina scolastica: prospettive e metodi del suo insegnamento sullo sfondo degli attuali paradigmi e orizzonti della musicologia storica; b. lineamenti e spunti per l’insegnamento della

storia della musica al livello della scuola secondaria di secondo grado in Italia: didattica dell'ascolto e costruzione di percorsi didattici intra e interdisciplinari; c. testi, persone, idee e fatti nella storia della musica: dalle fonti alle modalità della "narrazione" storiografica. Esame di un caso di studio, tra sviluppi recenti della ricerca musicologica e resa manualistica dell'argomento.

Testi

1. Cristina Cano, Didattica della Storia della Musica, «Musica/Realtà», XV, n. 45, dicembre 1994, pp. 89-115 2. Andrea Chegai, Paolo Russo, La didattica della storia della musica, «Il Saggiatore musicale», XV, 2008, pp. 269-279 3. Lorenzo Bianconi, La forma musicale come scuola dei sentimenti, in Educazione musicale e formazione, a cura di G. La Face e F. Frabboni, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 85-120 4. Giorgio Pagannone, Per una didattica del melodramma. Idee e percorsi, «Musica Docta», 1, (2011), pp. 37-42 5. Giorgio Pagannone, Il duetto nell'opera dell'Ottocento: forma e dramma, «Musica Docta», 2, (2012), pp. 55-68 6. Saverio Lamacchia, Un percorso didattico sul "Rigoletto" di Verdi: «La donna è mobile» e la voce come fantasma, «Musica Docta», 10, (2020), pp. 195-209

Bibliografia di riferimento

Vedi "Testi adottati"

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

Esame orale con domande sugli argomenti delle lezioni e sulla bibliografia di riferimento. L'esame sarà completato dalla presentazione in forma scritta, da parte dell* student*, di un percorso didattico per l'insegnamento della storia della musica nella scuola secondaria di secondo grado incentrato su un argomento proposto dal docente. Formato, termine di consegna, materiali per la preparazione della presentazione scritta saranno indicati dal docente all'inizio del corso. I materiali saranno quindi resi disponibili in Moodle.

English

Prerequisites

General knowledge of modern and contemporary Western history, in particular Eurpean history.

Programme

This course focuses on the history of music, especially on the history of western art music, from a didactic point of view, considering the following topics: a. teaching the history of music: discussion of perspectives and methods against the background of current paradigms and historiographical horizons of research in the field of historical musicology; b. features and ideas for teaching the history of music at high school level in Italy: 'teaching of listening' and construction of intra and interdisciplinary educational paths; c. texts, people, ideas and facts in the history of music: from the sources to the modes of the historiographic 'narration'. A case study will be examined, taking into account the recent developments in musicological research about it and as it is rendered in the school textbooks.

Reference books

1. Cristina Cano, Didattica della Storia della Musica, «Musica/Realtà», XV, n. 45, dicembre 1994, pp. 89-115 2. Andrea Chegai, Paolo Russo, La didattica della storia della musica, «Il Saggiatore musicale», XV, 2008, pp. 269-279 3. Lorenzo Bianconi, La forma musicale come scuola dei sentimenti, in Educazione musicale e formazione, a cura di G. La Face e F. Frabboni, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 85-120 4. Giorgio Pagannone, Per una didattica del melodramma. Idee e percorsi, «Musica Docta», 1, (2011), pp. 37-42 5. Giorgio Pagannone, Il duetto nell'opera dell'Ottocento: forma e dramma, «Musica Docta», 2, (2012), pp. 55-68 6. Saverio Lamacchia, Un percorso didattico sul "Rigoletto" di Verdi: «La donna è mobile» e la voce come fantasma, «Musica Docta», 10, (2020), pp. 195-209

Reference bibliography

See "Testi adottati"

Study modes

-

Exam modes

-

20711633 - Fonti e metodologie della storia del teatro e della danza

Docente: GUARINO RAIMONDO

Italiano

Prerequisiti

Nessuno. Non sono previsti prerequisiti

Programma

CORPI/MEDIA : FIGURE, ENERGIA, MOVIMENTO Il corso, partendo da analisi e ipotesi su biomeccanica e movimento espressivo, indaga principi e dinamiche dell'azione simbolica sui versanti del teatro, della fotografia, del cinema, dell'antropologia visuale e culturale.

Testi

W. Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Feltrinelli S. Ejzenstejn, Sulla biomeccanica, Armando. S. Ejzenstejn, Il movimento espressivo. Scritti sul teatro, Marsilio (esaurito, file con i saggi richiesti per l'esame fornito a richiesta dal docente). A. Warburg, Il rituale del serpente, Adelphi. Uno a scelta tra M. Mauss, Le tecniche del corpo, a c. di M. Fusaschi, ETS. P. Apolito, R. Guarino e altri, Ritmo, Grenelle. B. Balazs, L' uomo visibile, Lindau.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

Prova orale, valutazione in trentesimi

English

Prerequisites

None

Programme

BODIES/MEDIA: FIGURES, ENERGY, MOTIONS Starting from Eisenstein's assessments about Meyerhold and biomechanics, the course tackles the definitions and techiques of motion and expression in the first half of the 20th century moving across the fields of visual arts, cinema and anthropology.

Reference books

Any edition of W.Benjamin,The Work of Art in the Age of mechanical reproduction. S. M. Eisenstein, The Film form, Faber and Faber. Meyerhold, Eisenstein and Biomechanics: Actor Training in Revolutionary Russia, ed. by AIma Law

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20710267 - FORME E LINGUAGGI DELL'ARTE CONTEMPORANEA

Docente: CONTE LARA

Italiano

Prerequisiti

Si richiede una conoscenza di base della storia dell'arte contemporanea fornita normalmente dai corsi di laurea triennale (dall'Impressionismo agli anni Sessanta del Secolo XX).

Programma

Roma contemporanea Il corso analizza lo scenario del rinnovamento artistico a Roma, dagli anni Cinquanta agli anni Settanta. Si porterà l'attenzione alle dinamiche degli scambi transatlantici, ad alcuni protagonisti e protagoniste, ai luoghi della sperimentazione, alle declinazioni del performativo e alle mostre cruciali che hanno rinnovato i formati espositivi e allargato l'orizzonte della creazione artistica. A partire dalla prospettiva storica, il corso intende aprire il dibattito sull'attualità con visite e incontri con professionisti che permetteranno di riflettere sulle pratiche curatoriali, le geografie attuali della sperimentazione, la dimensione dell'Archivio come prospettiva di ricerca e di definizione di nuove progettualità artistico-curatoriali.

Testi

Programma d'esame inerente il corso: Tutti i testi sono messi a disposizione dalla docente sulla piattaforma teams o tramite il link segnalato: 1) F. D'Amico, Pittura a Roma negli anni Cinquanta: tracce di un tempo felice, in F. D'Amico, L'ansia e la grazia. L'arte a Roma negli anni Cinquanta, a cura di L. Conte Quodlibet, Macerata 2023, pp. 111-134. 2) C. Zambianchi, Da chirurgo a bricoleur. Qualche considerazione sulle prime fortune di Alberto Burri negli Stati Uniti, in Narrazioni atlantiche e arti visive 1949-1972, a cura di L. Conte e M. Dantini, Mimesis, Milano 2024, pp. 55-76 https://www.mimesisedizioni.it/download/16731/b9d0f3e76774/conte-dantini-narrazioni-atlantiche-14x21-_st.pdf 3) M. De Vivo, "Senza croste, corazze, o diaframmi, ma anche senza radici"? Toti Scialoja e New York nelle pagine del Giornale di Pittura, in Narrazioni atlantiche e arti visive 1949-1972, a cura di L. Conte e M. Dantini, Mimesis, Milano 2024, pp. 137-154 https://www.mimesisedizioni.it/download/16731/b9d0f3e76774/conte-dantini-narrazioni-atlantiche-14x21-_st.pdf 4) E. Francesconi, Due volte la stessa mostra: "5 Pittori - Roma 60". Bilancio e sviluppi di un decennio. Roma, Galleria La Salita, 1960; Torino, Galleria Christian Stein, 1969, in "Predella", n. 11, 2017, pp. 63-77. 5) M. Calvesi, Cronache e coordinate di un'avventura, in Roma anni '60. Al di la# della pittura, catalogo della mostra, a cura di M. Calvesi, R. Siligato, Carte Segrete, Roma 1990, pp. 11-36. 6) R. Perna, Tra presente e passato: alcune considerazioni sui 'quadri d'argento' di Giosetta Fioroni, in "Arabeschi", n. 8, luglio-dicembre 2016, pp. 12-24 http://www.arabeschi.it//uploads/pdf/Perna%20Fioroni.pdf 7) L. Iamurri, Una cosa ovvia. Carla Accardi, Tenda, 1965-66, in "L'Uomo Nero", n. 13, dicembre 2016, pp. 151-165 8) F. Gallo, Le Gallerie di Mara Coccia a Roma in Le opere e gli Archivi. Mara Coccia e Daniela Ferraria, a cura di I. Bernardi, F. Gallo, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2014, pp. 9) D. Lancioni, Pino Pascali a Torre Astura, in in "Quaderni di Scultura Contemporanea", 2011, pp. 9-18 10) C. Gilman, L'arte povera a Roma, in Il confine evanescente. Arte italiana 1960-2010, a cura di G. Guercio, A. Mattirolo, Mondadori Electa, Milano- Roma 2010, pp. 43-73 11) M. Dantini, «Ytalya subjecta». Narrazioni identitarie e critica d'arte 1937-2009, in Il confine evanescente. Arte italiana 1960-2010, a cura di G. Guercio, A. Mattirolo, Mondadori Electa, Milano- Roma 2010, pp. 262-307 12) S. Chiodi, Dalla simulazione alla realtà. Alberto Boatto e il '68, in Alberto Boatto. Lo sguardo dal di fuori, catalogo della mostra, a cura di S. Chiodi, Quodlibet, Macerata, pp. 94-115 13) I. Bernardi, Nuovi contributi sul Teatro delle Mostre, in "Quaderni di Scultura Contemporanea", 2011, pp. 63-80 14) R. Perna, La misura del tempo: i film di Laura Grisi, in Artiste italiane e immagini in movimento. Identità, sguardi, sperimentazioni, a cura di L. Conte e F. Gallo, Mimesis, Milano 2021, pp. 51-60 15) L. Conte, Eliseo Mattiacci. Processi di scultura a Roma tra anni Sessanta e Settanta, in "L'Uomo nero", a. XVII, nn. 17-18, 2021, pp. 139-161 16) D. Viva, Parallasse per una foto: i Dodici cavalli vivi di Jannis Kounellis su Cartabianca, in "Palinsesti", n. 6, 2017, pp. 56-72 https://teseo.unitn.it/palinsesti/article/view/811/2950 17) D. Lancioni, Jannis Kounellis: io sono un pittore, in "Quaderni di Scultura Contemporanea", 2011, pp. 19-38 18) L. Conte, Comportamenti e azioni della critica negli anni Settanta:

attraverso e oltre Critica in atto, in Anni 70. Arte a Roma, catalogo della mostra, a cura di D. Lancioni, Iacobelli Editore, Roma 2013, pp. 84-93 19) F. Belloni, 1970-1974: temi passaggi, contropartite, in Anni 70. Arte a Roma, catalogo della mostra, a cura di D. Lancioni, Iacobelli Editore, Roma 2013, pp. 32-41 20) L. Lonardelli, Sotterranea. Contemporanea, in Anni 70. Arte a Roma, catalogo della mostra, a cura di D. Lancioni, Iacobelli Editore, Roma 2013, pp. 94-105 21) L. Iamurri, Tempi, luoghi e presenze della Performance a Roma, in Costellazioni della Performance Art in Italia. 1965-1982, a cura di L. Conte, F. Gallo, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 2023, pp. 91-106 Per gli studenti che necessitano un approfondimento delle ricerche principali della storia dell'arte contemporanea del XX secolo: - H. Foster, R. Krauss, Y.A. Bois, B.H.D. Buchloh, Arte dal 1900. Modernismo, Antimodernismo, Postmodernismo, Zanichelli, Milano 2006.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

La verifica dell'apprendimento avviene attraverso una prova scritta della durata di 2 ore. L'esame si propone di verificare la capacità di presentare e analizzare temi oggetto del corso. Saranno proposte tre domande aperte. Gli studenti e le studentesse frequentanti saranno coinvolti in una esercitazione intermedia la cui valutazione costituirà parte della valutazione finale.

English

Prerequisites

A basic knowledge of the history of contemporary art, normally provided by undergraduate courses (from Impressionism to the 1960s), is required.

Programme

Rome Contemporary The course analyzes the scenario of artistic renewal in Rome, from the 1950s to the 1970s. Attention will be paid to the dynamics of transatlantic exchanges, to some protagonists, to the places of experimentation, to the declinations of the performative and "process" and to the crucial exhibitions that have renewed the exhibition formats and broadened the horizon of artistic creation. Starting from the historical perspective, the course intends to open the debate on contemporary scenario with visits and meetings with professionals to reflect on curatorial practices, to the current geographies of experimentation and to the dimension of the Archive as a perspective of research and definition of new artistic-curatorial projects.

Reference books

-

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20709116 - FORME E LINGUAGGI DELLA MUSICA CONTEMPORANEA

Docente: ARFINI MARIA TERESA

Italiano

Prerequisiti

Nessun prerequisito richiesto

Programma

Percorso storico: Lo studente studierà autonomamente i movimenti e gli autori più significativi del Novecento. Sarà fornito un breve elenco delle composizioni da ascoltare. Approfondimento: Il corso approfondirà i principali compositori russi e sovietici del XX secolo: dopo un cenno introduttivo al cosiddetto gruppo dei cinque, in particolare a Modest Musorgskij, e ad Aleksandr Skrjabin, saranno studiati principalmente Igor' Stravinskij (per la prima produzione), Sergej Prokof'ev, Dmítrij Šostakóvi#, Al'fred Šnitke e Sofija Gubajdulina.

Testi

Percorso storico: ELVIDIO SURIAN, Manuale di Storia della Musica, Vol. IV (Il Novecento, solo parti selezionate), Milano, Rugginenti, 2002; i non musicalmente alfabetizzati potranno evitare lo studio delle sezioni più tecniche del manuale, sostituendole con MILA DE SANTIS - MONICA BENVENUTI, La lingua delle cose mute. Musica e parole nel Novecento, Lucca, LIM, 2024 (Scoprire la Musica, 3/7) e ANGELA CARONE – ALESSANDRO CECCHI, Nuovi universi sonori. Percorsi nella musica strumentale del Novecento, Lucca, LIM, 2024 (Scoprire la Musica, 4/4). Approfondimento: MASSIMILIANO LOCANTO, L'Uccello di fuoco. Stravinskij fra tradizione e modernità, Lucca, LIM, 2024. Altri testi e dispense, insieme al relativo elenco, saranno forniti durante il corso e sulla piattaforma Moodle.

Bibliografia di riferimento

Altri testi e dispense, insieme al relativo elenco, saranno forniti durante il corso e sulla piattaforma Moodle.

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

Discussione degli argomenti del corso ed esame della conoscenza dei testi indicati in bibliografia.

English

Prerequisites

No prerequisites required

Programme

Historical route: The student will study independently the most significant movements and authors of the twentieth century. A short list of compositions to listen to will be provided. Focus: The course will delve into the main Russian and Soviet composers of the 20th century: after an introductory nod to the so-called group of five, particularly to Modest Mussorgsky, and Aleksandr Skrjabin, mainly Igor' Stravinsky (for the first production), Sergei Prokofiev, Dmítrij Šostakóvi#, Al'fred Šnitke and Sofija Gubajdulina will be studied.

Reference books

Historical route: ELVIDIO SURIAN, Manuale di Storia della Musica, Vol. IV (Il Novecento, solo parti selezionate), Milano, Rugginenti, 2002; non-musically literate will avoid the study of the more technical sections , replacing it with MILA DE SANTIS - MONICA BENVENUTI, La lingua delle cose mute. Musica e parole nel Novecento, Lucca, LIM, 2024 (Scoprire la Musica, 3/7) e ANGELA CARONE – ALESSANDRO CECCHI, Nuovi universi sonori. Percorsi nella musica strumentale del Novecento, Lucca, LIM, 2024 (Scoprire la Musica, 4/4). Focus: MASSIMILIANO LOCANTO, L'Uccello di fuoco. Stravinskij fra tradizione e modernità, Lucca, LIM, 2024. Texts and further handouts will be made available, together with their list, on the Moodle platform.

Reference bibliography

Texts and further handouts will be made available, together with their list, on the Moodle platform.

Study modes

-

Exam modes

-

20709722 - ICONOGRAFIA DEL TEATRO E DELLA DANZA

Docente: GUARINO RAIMONDO

Italiano

Prerequisiti

Nessuno

Programma

Corpi/Media: Tecniche e visioni. Nel corso si analizzano testi fondamentali (Benjamin, Warburg) e casi-studio (fotografia e danza nel primo novecento) per introdurre allo studio dei rapporti tra composizione di immagini e azioni fisiche.

Testi

Walter Benjamin, L'opera d'arte nell'epoc della sua riproducibilità tecnica, a c. di F. Desideri, Feltrinelli. Samantha Marenzi, Immagini di danza. Fotografia e arte del movimento nel primo Novecento, Editoria e Spettacolo. Aby Warburg, Botticelli, Abscondita. La scena dell'immagine, a c. di S. Geraci, R. Guarino, S. Marenzi, Officina edizioni (scaricabile in pdf)

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

ESAME ORALE. Valutazione in trentesimi

English

Prerequisites

None

Programme

Bodies/Media: Techniques and Visions. The course deals with groundbreaking texts (Benjamin, Warburg) and meaningful case studies (about foto,film and dance), introducing the students to the cultural interpretation of thr interplay between the cultures of physical action and the production of images.

Reference books

Walter Benjamin, L'opera d'arte nell'epoc della sua riproducibilità tecnica, a c. di F. Desideri, Feltrinelli. ANY EDITION OF The work of art in the age of mechanical reproduction Samantha Marenzi, Immagini di danza. fotografia e arte del movimento nel primo Novecento, Editoria e Spettacolo. Aby Warburg, Botticelli, Abscondita. La scena dell'immagine, a c. di S.Geraci, R. Guarino, S. Marenzi, Officina edizioni (download in pdf)

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20740056 - Laboratorio di ricerca sulle fonti della storia della musica e della danza

Docente: NAVARRO LALANDA SARA

Italiano

Prerequisiti

Non sono necessari prerequisiti.

Programma

Il corso prevede una riflessione sistematica sul patrimonio culturale materiale e immateriale, con un focus particolare sulle fonti della storia della musica e della danza. Saranno analizzate le principali tipologie di fonti in ambito musicale e coreutico, tra cui fonti scritte (partiture, trattati, libretti), orali, iconografiche, audiovisive, nonché altre tipologie, quali strumenti, oggetti di scena e costumi.
Un'attenzione particolare sarà riservata ai luoghi in cui tali fonti sono conservate e accessibili, quali archivi, biblioteche, musei, centri di documentazione e piattaforme digitali, con l'intento di fornire gli strumenti necessari per una ricerca, una consultazione e una descrizione adeguate delle stesse. Nella fase iniziale, l'analisi si concentrerà sull'evoluzione delle fonti musicali e coreutiche, esaminando le loro origini, i principali sviluppi e le trasformazioni che hanno caratterizzato il loro utilizzo e la loro interpretazione nel tempo. Lo studio teorico sarà integrato dall'esame di testi critici, partiture musicali e analisi coreutiche, al fine di esplorare le reciproche influenze tra musica, danza e cultura. Un ruolo centrale sarà affidato alle esercitazioni pratiche, che offriranno l'opportunità di applicare le conoscenze acquisite attraverso attività laboratoriali. In questo contesto, verranno condotti progetti di ricerca basati su fonti primarie e secondarie, con la possibilità di realizzare analisi pratiche di brani musicali e coreografie. Infine, sono previsti momenti di discussione collettiva e presentazione dei progetti, finalizzati a preparare i partecipanti a operare in contesti professionali e accademici, affrontando le sfide e le opportunità offerte dai settori della storia della musica e della danza, con un'attenzione particolare alla loro interazione con il patrimonio culturale e le sue fonti.

Testi

Selezione di saggi fornita dal docente durante il corso.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

Durante il laboratorio, gli studenti dovranno presentare progetti originali che integrino lo studio critico di musica e danza, dimostrando creatività, capacità di applicare le teorie apprese e collaborazione efficace. La valutazione terrà conto della qualità del progetto, dell'originalità e dell'approfondimento critico.

English

Prerequisites

No prerequisites are required.

Programme

The course offers a systematic reflection on tangible and intangible cultural heritage, with a specific focus on sources related to the history of music and dance. It will cover the main types of sources in the musical and choreographic fields, including written sources (scores, treatises, librettos), oral traditions, iconographic materials, audiovisual documents, as well as other relevant materials such as instruments, stage objects, and costumes. Special attention will be devoted to the institutions where these sources are preserved and made accessible—such as archives, libraries, museums, documentation centres, and digital platforms—in order to provide students with the tools for effective research, consultation, and description. The initial phase of the course will focus on the evolution of musical and dance sources, examining their origins, major developments, and the transformations in their use and interpretation over time.
Theoretical instruction will be complemented by the analysis of critical texts, musical scores, and choreographic studies, aiming to explore the mutual influences between music, dance, and culture. A central role will be played by practical workshops, offering students the opportunity to apply the acquired knowledge through hands-on activities. Research projects will be conducted using primary and secondary sources, with the possibility of undertaking practical analyses of musical works and choreographic pieces. Finally, collective discussions and project presentations are planned, with the objective of preparing students to operate in academic and professional settings. These activities will address the challenges and opportunities offered by the fields of music and dance history, with particular emphasis on their interaction with cultural heritage and its sources.

Reference books

A selection of essays will be provided by the instructor during the course.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20709115 - LETTERATURA FRANCESE LM

Docente: MAGRELLI VALERIO

Italiano

Prerequisiti

Conoscenza del contesto storico-politico e del quadro letterario relativi alla seconda metà del XIX secolo. Comprensione della lingua francese; buona capacità di assimilazione alla lettura e all'ascolto. Tutti i testi in programma devono essere acquistati prima dell'inizio delle lezioni.

Programma

Partendo dall'esame dell'opera in prosa e in versi di Stéphane Mallarmé, il corso si propone un'analisi ravvicinata dei testi, collocando questi lavori all'interno del suo contesto storico-letterario.

Testi

Mallarmé, Poesie e prose, tr. A. Guerrini – V. Ramacciotti, Garzanti, 2005 Mallarmé, Poesie, tr. C. De Carolis, Marsilio, 2017 M. Luzi, Studio su Mallarmé, Solfanelli, 2018.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

La verifica dell'apprendimento avverrà attraverso una prova orale volta a verificare il livello di comprensione dei concetti e delle nozioni affrontati durante il corso. Salvo eccezioni, la durata potrà oscillare tra i 15 e i 30 minuti.

English

Prerequisites

Knowledge of the historical and political context and of the literary framework relating to the second half of the 19th century. Understanding of the French language; good reading and listening skills. All the texts in the programme must be purchased before the start of the lessons.

Programme

Starting with an examination of Stéphane Mallarmé's work in prose and verse, the course proposes a close analysis of the texts, placing these works within their historical-literary context.

Reference books

Mallarmé, Poesie e prose, tr. A. Guerrini – V. Ramacciotti, Garzanti, 2005 Mallarmé, Poesie, tr. C. De Carolis, Marsilio, 2017 M. Luzi, Studio su Mallarmé, Solfanelli, 2018.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20702632 - LINEAMENTI DI STORIA DELLA DANZA MODERNA E CONTEMPORANEA

Docente: DI TIZIO RAFFAELLA

Italiano

Prerequisiti

Non è necessaria conoscenza pregressa.

Programma

Da Mary Wigman a Pina Bausch: il corso osserverà sviluppi e trasformazioni della danza moderna e contemporanea occidentale, a partire dalle ricerche di una nuova espressività che animarono la scena tedesca della prima metà del Novecento fino alle innovative creazioni, dagli anni Settanta, del teatro-danza.

Testi

1) Susann Manning, "Mary Wigman e la danza tedesca del primo Novecento", a cura di Patrizia Veroli, Roma, Istituto Italiano di Studi Germanici, 2016. 2) Eugenia Casini Ropa, "La danza e l'agitprop: i teatri-non-teatrali nella cultura tedesca del primo Novecento", Bologna, il Mulino, 1988 – fino a p. 122 (Premessa e capitoli "1. Tre casi" e "2. Körperseele: il corpo anima"). È disponibile anche una nuova edizione del volume, Cue Press 2015. 3) Alessandro Pontremoli, "La danza. Storia, teoria, estetica nel Novecento", Roma-Bari, Laterza, 2004: capitoli "1. La nascita della danza moderna"; "3. La danza di un corpo nuovo"; "4. La danza nel secondo Novecento" (pp. 3-31; 62-105). 4) Dispense e video. I non frequentanti aggiungeranno un testo a scelta tra: 5) Susanne Franco, "Martha Graham", Palermo, L'Epos, 2003. Marta Graham, "La memoria del sangue. Un'autobiografia", Roma, Audino, 2022.

Bibliografia di riferimento

Tanztheater dalla danza espressionista a Pina Bausch, a cura di Leonetta Bentivoglio, Roma, Di Giacomo, 1982. Susanne Schlicher, L'avventura del Tanz Theater. Storia, spettacoli, protagonisti, Genova, Costa&Nolan, 1989. Alle origini della danza moderna, a cura di Eugenia Casini Ropa, Bologna, il Mulino, 1990. Eugenia Casini Ropa, "La danza e l'agitprop: i teatri-non-teatrali nella cultura tedesca del primo Novecento", Bologna, il Mulino, 1988. Alessandro Pontremoli, "La danza. Storia, teoria, estetica nel Novecento, Roma-Bari", Roma-Bari, Laterza, 2004. "La generazione danzante. L'arte del movimento in Europa nel primo Novecento", a cura di Silvia Carandini e Elisa Vaccarino, Roma, Di Giacomo, 1997. Jennifer Homans, Gli angeli di Apollo. Storia del balletto, Torino, EDT, 2014. Susan Manning, Mary Wigman e la danza tedesca del primo Novecento, a cura di Patrizia Veroli, Roma, Istituto Italiano di Studi Germanici, 2016.

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

Colloquio sui materiali e testi studiati.

English

Prerequisites

No prior knowledge required.

Programme

From Mary Wigman to Pina Bausch: The course will observe developments and transformations of modern and contemporary Western dance, starting with the search for a new expressiveness that animated the German dance scene in the first half of the 20th century up to the innovative creations, from the 1970s, of dance-theatre.

Reference books

1) Susann Manning, "Mary Wigman e la danza tedesca del primo Novecento", edited by Patrizia Veroli, Rome: Istituto Italiano di Studi Germanici, 2016. 2) Eugenia Casini Ropa, "La danza e l'agitprop: i teatri-non-teatrali nella cultura tedesca del primo Novecento", Bologna: il Mulino, 1988 - up to p. 122 (Foreword and chapters "1. Tre casi" and "2. Kõrperseele: il corpo anima"). A new edition of the volume is also available: Cue Press 2015. 3) Alessandro Pontremoli, "La danza. Storia, teoria, estetica nel Novecento", Roma-Bari: Laterza, 2004. Chapters "1. La nascita della danza moderna"; "3. La danza di un corpo nuovo"; "4. La danza nel secondo Novecento" (pp. 3-31; 62-105). 4) Handouts and videos. Not-attending students will add: 4) Susanne Franco, "Martha Graham", Palermo: L'Epos, 2003. or Marta Graham, "La memoria del sangue. Un'autobiografia", Roma: Audino, 2022.

Reference bibliography

Tanztheater dalla danza espressionista a Pina Bausch, ed. by Leonetta Bentivoglio, Roma, Di Giacomo, 1982. Susanne Schlicher, L'avventura del Tanz Theater. Storia, spettacoli, protagonisti, Genova, Costa&Nolan, 1989. Alle origini della danza moderna, a cura di Eugenia Casini Ropa, Bologna, il Mulino, 1990. Eugenia Casini Ropa, "La danza e l'agitprop: i teatri-non-teatrali nella cultura tedesca del primo Novecento", Bologna, il Mulino, 1988. Alessandro Pontremoli, "La danza. Storia, teoria, estetica nel Novecento, Roma-Bari", Roma-Bari, Laterza, 2004. "La generazione danzante. L'arte del movimento in Europa nel primo Novecento", ed. by Silvia Carandini e Elisa Vaccarino, Roma, Di Giacomo, 1997. Jennifer Homans, Apollo's Angels. A History of Ballet, Granta Books (GB) Random House (USA), 2010. Susan Manning, Mary Wigman e la danza tedesca del primo Novecento, ed. by Patrizia Veroli, Roma, Istituto Italiano di Studi Germanici, 2016.

Study modes

-

Exam modes

-

20711634 - Linguaggi della canzone d'autore

(Linguaggi della canzone d'autore- Mod. 1)

Docente: Vacca Giovanni

Italiano

Prerequisiti

Nessuno

Programma

La canzone occupa ormai un ruolo centrale nella cultura contemporanea. L’Italia, in particolare, possiede una tradizione che spazia dalla canzone napoletana (tra i primi compiuti repertori di popular music) alla canzone d’autore, che dagli anni ’60 in poi, quando apparvero i primi “cantautori”, ha rivoluzionato il linguaggio di un genere sostanzialmente forgiato nei primi decenni del Novecento e “reinventato” nel secondo dopoguerra con il Festival di Sanremo. Il corso si propone innanzitutto di chiarire, nell’ambito delle comunicazioni di massa e degli studi sulla popular music, che cosa si intenda oggi per “canzone”, parola che può alludere a innumerevoli espressioni artistiche, indagando specificamente la forma e i contenuti della canzone italiana lungo tutta la sua storia.

L'intento è soprattutto quello di mostrare il notevole potenziale didattico della canzone a partire dalla problematizzazione dei suoi controversi rapporti con la poesia, per sondare come essa rifletta e stimoli i cambiamenti sociali, analizzare le reti discorsive che attorno ad essa si generano e verificare il suo valore di documento storico. Non verrà ovviamente trascurata l'interazione della canzone con le altre forme d'arte, soprattutto con la grafica e l'immagine, e il ruolo dell'industria musicale con le sue strategie commerciali. Particolare attenzione verrà data ai rapporti della canzone italiana con i repertori di canzone dialettale, che procedono parallelamente ad essa, nonché con il canto popolare e il rock, esplorando le diverse prassi esecutive e sceniche, gli stili vocali e le modalità con cui vengono pensati arrangiamenti ed orchestrazioni. Poiché, infine, la canzone italiana è sempre vissuta all'interno di una fitta rete di interazioni con i repertori di altri paesi, specialmente Francia e Stati Uniti, verranno poi studiati quegli autori e quei contesti che l'hanno influenzata e ne hanno sollecitato il rinnovamento, segnatamente con il fenomeno dei cantautori degli anni '60 e '70. Sarà dunque la canzone d'autore a costituire il nucleo centrale del corso, nella consapevolezza che mai come in quel periodo la canzone italiana ha saputo conquistarsi uno spazio nella sfera pubblica, una rilevanza politica e un'originalità musicale non più raggiunte in seguito, quando il successo di massa raggiunto da alcuni cantautori ne ha ridotto il potenziale liberatorio e ne ha spento la carica innovativa: fu negli anni '60 e '70, infatti, che la cultura giovanile esplose nel nostro paese e adottò il rock e la canzone d'autore come momenti di costituzione di una soggettività collettiva, intenzionata a incidere sui destini di una nazione in un momento di profonda mutazione e di forte tensione sociale.

Testi

1) Marco Santoro, Effetto Tenco, Il Mulino 2010. 2) Roberto Caselli, Storia della canzone italiana, Hoepli 2018, oppure Gianni Borgna, Storia della canzone italiana, Mondadori 1992. In aggiunta, voce enciclopedica Treccani (on line) "La canzone d'autore in Italia" di Roberto Vecchioni e voce enciclopedica (on line) Treccani "Canzone, nazione, regione", di Marco Santoro.

Bibliografia di riferimento

- Ambrogi Sabina, Mamma, Donzelli 2007. - Benaglia Isabella, Trap Ebbasta, Laudonia 2020. - Bernieri Claudio, Non sparate sul cantautore, Mazzotta 1978 (Vololibero 2011). - Bonanno Mario, E' vero che il giorno sapeva di sporco, Stampa Alternativa, Viterbo 2017. - Carrera Alessandro, Musica e pubblico giovanile, Feltrinelli, Milano 1980. - Crainz Guido, Storia del miracolo italiano, Donzelli 2005. - Facci Serena - Soddu Paolo, Il festival di Sanremo, Carocci 2011. - Gargano Claudio - Iannetti Antonio, La patria della luce, Odoya 2011. - Ginsborg Paul, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi (2 volumi) Einaudi 1989 e 1996. - Jachia paolo, La canzone d'autore italiana 1958-1987, Feltrinelli 1998. - Mattioli Valerio, Superonda, Baldini & Castoldi, Milano 2016. - Mignogna Dino, "Canzonette" a regola d'arte, Arcana, 2020. - Rennis Fernando, Patriots, Arcana 2019. - Salvatore Gianfranco, Mogol-Battisti. L'alchimia del verso cantato, Mimesis 2023. - Siciliani Pierluigi "Piji", La canzone jazzata, Zona 2007. - Straniero Michele-Jona Emilio-Liberovici Sergio-De Maria Giorgio, Le canzoni della cattiva coscienza, Bompiani 1963. - Talanca Paolo, Cantautori novissimi, Bastogi 2008. - Tomatis Jacopo, Storia culturale della canzone italiana, Feltrinelli, Milano 2019. - Zukar Paola, Rap. Una storia italiana, Baldini & Castoldi, Milano 2021 - UFPT, Trap, Agenzia X 2020. - Vacca Giovanni, Gli spazi della canzone. Luoghi e forme della canzone napoletana, Lim, Lucca 2013. - Vacca Giovanni, Memorie della canzone francese, Lim, Lucca 2022.

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

Testi da definire

English

Prerequisites

Nothing

Programme

Songs have a central role in contemporary culture. Italy, in particular, owns a tradition ranging from Neapolitan Song (one of the first accomplished repertoires of Popular Music) to "canzone d'autore", which from the '60s onwards, when the first "cantautori" ("singer-songwriters") appeared, has transformed the language of a genre basically forged in the first decades of the 20th century and "re-invented" after World War II with the Sanremo Festival. The course will investigate form and content of Italian song all along its history, first of all clarifying what we mean today when we speak of "songs" within the context of mass media and popular music studies, as the word "song" can refer to countless forms of artistic expression. The aim is mainly to show how big the teaching potential songs have, starting with their controversial relationship with poetry, to probe how they mirror and stimulate social change, to analyse the discursive network they generate and to verify their value as historical documents. We will not neglect, of course, neither the interaction of songs with other forms of art, especially with graphics and images, nor the role of music industry with its commercial strategies. Great attention will be given to the relationship of Italian song with the repertoires of Italian vernacular songs, which run parallel to it, and with rock and folk music, exploring the different performance practices, vocal styles and the ways arrangements and orchestrations are thought out. As Italian song has always lived within a dense texture of interaction with the repertoires of other countries, notably France and the United States, we will meet those performers, those songwriters and those contexts that influenced it, soliciting its renewal especially with the "cantautori" of the '60s and '70s. The "canzone d'autore", so, is going to be the core of the course, being aware that never as in that period Italian songs succeeded in conquering a space in the public sphere, a political relevance and a musical originality not to be achieved later, when the mass success of some "cantautori" reduced its liberating force and extinguished its innovative drive. It was in the '60s and the '70s, in fact, that youth culture burst out in Italy and adopted rock and "canzone d'autore" as tools to build a collective subjectivity, meant to affect the fate of a nation in a moment of deep mutation and strong social tension.

Reference books

1) Marco Santoro, Effetto Tenco, Il Mulino 2010. 2) Roberto Caselli, Storia della canzone italiana, Hoepli 2018, or Gianni Borgna, Storia della canzone italiana, Mondadori 1992. In addition, Treccani on line "La canzone d'autore in Italia" by Roberto Vecchioni (Treccani, on line) and "Canzone, nazione, regione", by Marco Santoro (Treccani on line)

Reference bibliography

- Ambrogi Sabina, Mamma, Donzelli 2007. - Benaglia Isabella, Trap Ebbasta, Laudonia 2020. - Bernieri Claudio, Non sparate sul cantautore, Mazzotta 1978 (Vololibero 2011). - Bonanno Mario, E' vero che il giorno sapeva di sporco, Stampa Alternativa, Viterbo 2017. - Carrera Alessandro, Musica e pubblico giovanile, Feltrinelli, Milano 1980. - Crainz Guido, Storia del miracolo italiano, Donzelli 2005. - Facci Serena - Soddu Paolo, Il festival di Sanremo, Carocci 2011. - Gargano Claudio - Iannetti Antonio, La patria della luce,

Odoya 2011. - Ginsborg Paul, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi (2 volumi) Einaudi 1989 e 1996. - Jachia paolo, La canzone d'autore italiana 1958-1987, Feltrinelli 1998. - Mattioli Valerio, Superonda, Baldini & Castoldi, Milano 2016. - Mignogna Dino, "Canzonette" a regola d'arte, Arcana, 2020. - Rennis Fernando, Patriots, Arcana 2019. - Salvatore Gianfranco, Mogol-Battisti. L'alchimia del verso cantato, Mimesis 2023. - Siciliani Pierluigi "Piji", La canzone jazzata, Zona 2007. - Straniero Michele-Jona Emilio-Liberovici Sergio-De Maria Giorgio, Le canzoni della cattiva coscienza, Bompiani 1963. - Talanca Paolo, Cantautori novissimi, Bastogi 2008. - Tomatis Jacopo, Storia culturale della canzone italiana, Feltrinelli, Milano 2019. - Zukar Paola, Rap. Una storia italiana, Baldini & Castoldi, Milano 2021 - UFPT, Trap, Agenzia X 2020. - Vacca Giovanni, Gli spazi della canzone. Luoghi e forme della canzone napoletana, Lim, Lucca 2013. - Vacca Giovanni, Memorie della canzone francese, Lim, Lucca 2022.

Study modes

-

Exam modes

-

20711634 - Linguaggi della canzone d'autore

(linguaggi della canzone d'autore -mod.2)

Docente: Vacca Giovanni

Italiano

Prerequisiti

Nessuno

Programma

Il corso prevede lo studio analitico e contestuale di alcuni tra i più significativi repertori di canzone d'autore di diversi paesi, concentrandosi in particolare sulla novità e l'originalità apportate ai linguaggi e alle forme della canzone in termini lirici, musicali e di riferimento a fatti sociali e politici. Verranno soprattutto presi in considerazione gli ambiti anglosassone (Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti e Canada), francese e cileno (Nueva Canción Chilena).

Testi

- Talanca Paolo, Musica e parole. Breve storia della canzone d'autore in Italia, Carocci 2024 (o, in alternativa, Il canone dei cantautori italiani, Rocco Carabba 2021). - Bernieri Claudio, Non sparate sul cantautore, Vololibero 2013 (Mazzotta 1978), disponibile gratuitamente in pdf su Moodle.

Bibliografia di riferimento

Testi generali - Cardillo Angelo, Il verso cantato, Avagliano 2002. - Carrera Alessandro, Musica e pubblico giovanile, Feltrinelli, Milano 1980. - Dalmonte Rossana (a cura di), Analisi e canzoni, Editrice Università degli Studi di Trento 1996. - Fiori Umberto, Scrivere con la voce, Edizioni Unicopli 2003. - Notaristefano Sara, Note di poesia, Stilo Editrice 2012. - Oreglio Flavio, L'arte ribelle. Storia del cabaret da Parigi a Milano, Sagoma Editore Vimercate (MB), 2019. - Peroni Marco, Il nostro concerto, Bruno Mondadori 2005. - Rennis Fernando, Patriots, Arcana 2019. - Salvatore Gianfranco, Mogol-Battisti. L'alchimia del verso cantato, Mimesis 2024. - Siciliani Pierluigi "Piji", La canzone jazzata, Zona 2007. - Talanca Paolo, Cantautori novissimi, Bastogi 2008. - Santoro Marco, Effetto Tenco, Il Mulino 2010. - Santoro Marco, "Canzone, nazione, regione", voce enciclopedica Treccani on line. - Stefanini Maurizio e Zoppas Marco, Da Omero al rock. Quando la letteratura incontra la canzone, il Palindromo 2018. - Volpi Alessandro, La ballata della storia, La Vela 2017. Sulla canzone italiana: - Bico Mauro - Guido Massimiliano, Paolo Conte, Carocci 2011. - Ciabattoni Francesco, La citazione è sintomo d'amore. Cantautori italiani e memoria letteraria, Carocci 2016. - Cosi Claudio - Ivaldi Federica, Fabrizio De André, Carocci 2011. - De Grassi Giuseppe, Mille papaveri rossi. Storia d'Italia attraverso la canzone politica, fuori THEMA 1991. - Di Franco Giovanni e Nobile Stefano, L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora, Paper Editrice 1995. - Guglielmo Federico, Voci d'autore. La canzone d'autore si racconta, Arcana, 2006. - Jachia Paolo, La canzone d'autore italiana 1958-1987, Feltrinelli 1998. - Marino Eugenio, Andarsene sognando. L'emigrazione nella canzone italiana, Cosmo Jannone 2014. - Rennis Fernando, Patriots. La musica italiana da Berlusconi al sovranismo, Arcana 2019. - Salvatore Gianfranco, Mogol-Battisti. L'alchimia del verso cantato, Mimesis 2024. - Siciliani Pierluigi "Piji", La canzone jazzata, Zona 2007. - Talanca Paolo, Cantautori novissimi, Bastogi 2008. - Santoro Marco, Effetto Tenco, Il Mulino 2010. - Pietrangelo Sabina e Valentini Luciano, L'Italia dei cantautori, If Press 2023. - Straniero Michele - Jona Emilio - Liberovici Sergio - De Maria Giorgio, Le canzoni della cattiva coscienza, Bompiani 1963. - Tomatis Jacopo, Storia culturale della canzone italiana, Feltrinelli, Milano 2019. Sulla canzone francese: - Armellini Guido, La canzone francese, Savelli, Roma 1979 (Gli chansonniers, Thema 1996). - Licari Anita, Forme di ascolto e d'interpretazione nella moderna canzone francese, Clueb, Bologna 1983. - Vacca Giovanni, memorie della canzone francese, Lim, Lucca 2022. Sulla canzone anglo-americana: - Bratus Alessandro, Bob Dylan, Carocci 2011. - Leonardo Maria Eva, La terra popolata. Dieci ragioni per il Nobel a Bob Dylan, Società Editrice Fiorentina 2017. - Moore Allan – Vacca Giovanni (edited by), Legacies of Ewan MacColl, Ashgate, Farnham 2014. - Portelli Alessandro, Note americane. Musica e cultura negli Stati Uniti, Shake 2011. - Speranza Ennio, Nick Drake e Pink Moon. Una disgregazione, Galaad Edizioni 2020. - Rosignoli Rocco, L'arte di Leonard Cohen, Mimesis 2022. - Thomas Richard F., Perché Bob Dylan, EDT 2021. Sulla canzone latino-americana: - Carrasco «Mono» Eduardo, Inti-Illimani Storia e mito, Il Margine, Trento 2010. - Coulón Larra#aga Jorge – Bonadonna Federico, Sulle corde del tempo. Una storia degli Inti Illimani, Edicola Edizioni, Ortona (Ch) 2022. - Inti-Illimani, Canti di lotta, d'amore e di lavoro, Newton Compton 1977. - Meri Lao, Basta! Storia rivoluzionaria dell'America Latina attraverso la canzone, Jaca Book 1970. - Parra Violeta, Canzoni, Newton Compton, Roma 1979. - Salinas Horacio, La cançion en el sombrero, Logos, Modena 2015. - Veneri Fabio, La canzone d'autore latina, Bastogi 2005. Sulla canzone portoghese e brasiliana: - Settimelli Leoncarlo e Falavolti Laura, Canti rivoluzionari portoghesi, Newton Compton 1977. - Scaramuzzo Pietro, Tropicália Minimum Fax 2021. Sulla canzone napoletana: - Frasca Simona, Birds of passage. I musicisti napoletani a New York, Lim 2010. - Pesce Anita, La sirena nel solco, Guida Editore - Vacca Giovanni, Gli spazi della canzone, Lim, Lucca 2013.

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

Testi da definire

English

Prerequisites

Nothing

Programme

The course intends to analyze the most significant song repertoires in different countries, paying attention particularly to their originality and to the novelties they have brought to song languages in lyrical and musical terms (and in their reference to social and political events). American, English, Irish, Canadian, French and Chilean song (Nueva Canción Chilena) will be dealt with in detail.

Reference books

Talanca Paolo, Musica e parole. Breve storia della canzone d'autore in Italia, Carocci 2024 (o, in alternativa, Il canone dei cantautori italiani, Rocco Carabba 2021). - Bernieri Claudio, Non sparate sul cantautore, Vololibero 2013 (Mazzotta 1978), available for free in pdf on Moodle.

Reference bibliography

General texts - Cardillo Angelo, Il verso cantato, Avagliano 2002. - Carrera Alessandro, Musica e pubblico giovanile, Feltrinelli, Milano 1980. - Dalmonte Rossana (a cura di), Analisi e canzoni, Editrice Università degli Studi di Trento 1996. - Fiori Umberto, Scrivere con la voce, Edizioni Unicopli 2003. - Notaristefano Sara, Note di poesia, Stilo Editrice 2012. - Oreglio Flavio, L'arte ribelle. Storia del cabaret da Parigi a Milano, Sagoma Editore Vimercate (MB), 2019. - Peroni Marco, Il nostro concerto, Bruno Mondadori 2005. - Rennis Fernando, Patriots, Arcana 2019. - Salvatore Gianfranco, Mogol-Battisti. L'alchimia del verso cantato, Mimesis 2024. - Siciliani Pierluigi "Piji", La canzone jazzata, Zona 2007. - Talanca Paolo, Cantautori novissimi, Bastogi 2008. - Santoro Marco, Effetto Tenco, Il Mulino 2010. - Santoro Marco, "Canzone, nazione, regione", voce enciclopedica Treccani on line. - Stefanini Maurizio e Zoppas Marco, Da Omero al rock. Quando la letteratura incontra la canzone, il Palindromo 2018. - Volpi Alessandro, La ballata della storia, La Vela 2017. On Italian song: - Bico Mauro - Guido Massimiliano, Paolo Conte, Carocci 2011. - Ciabattoni Francesco, La citazione è sintomo d'amore. Cantautori italiani e memoria letteraria, Carocci 2016. - Cosi Claudio - Ivaldi Federica, Fabrizio De André, Carocci 2011. - De Grassi Giuseppe, Mille papaveri rossi. Storia d'Italia attraverso la canzone politica, fuori THEMA 1991. - Di Franco Giovanni e Nobile Stefano, L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora, Paper Editrice 1995. - Guglielmo Federico, Voci d'autore. La canzone d'autore si racconta, Arcana, 2006. - Jachia Paolo, La canzone d'autore italiana 1958-1987, Feltrinelli 1998. - Marino Eugenio, Andarsene sognando. L'emigrazione nella canzone italiana, Cosmo Jannone 2014. - Rennis Fernando, Patriots. La musica italiana da Berlusconi al sovranismo, Arcana 2019. - Salvatore Gianfranco, Mogol-Battisti. L'alchimia del verso cantato, Mimesis 2024. - Siciliani Pierluigi "Piji", La canzone jazzata, Zona 2007. - Talanca Paolo, Cantautori novissimi, Bastogi 2008. - Santoro Marco, Effetto Tenco, Il Mulino 2010. - Pietrangelo Sabina e Valentini Luciano, L'Italia dei cantautori, If Press 2023. - Straniero Michele - Jona Emilio - Liberovici Sergio - De Maria Giorgio, Le canzoni della cattiva coscienza, Bompiani 1963. - Tomatis Jacopo, Storia culturale della canzone italiana, Feltrinelli, Milano 2019. On French song: - Armellini Guido, La canzone francese, Savelli, Roma 1979 (Gli chansonniers, Thema 1996). - Licari Anita, Forme di ascolto e d'interpretazione nella moderna canzone francese, Clueb, Bologna 1983. - Vacca Giovanni, memorie della canzone francese, Lim, Lucca 2022. On anglo-american song: - Bratus Alessandro, Bob Dylan, Carocci 2011. - Leonardo Maria Eva, La terra popolata. Dieci ragioni per il Nobel a Bob Dylan, Società Editrice Fiorentina 2017. - Moore Allan – Vacca Giovanni (edited by), Legacies of Ewan MacColl, Ashgate, Farnham 2014. - Portelli Alessandro, Note americane. Musica e cultura negli Stati Uniti, Shake 2011. - Speranza Ennio, Nick Drake e Pink Moon. Una disgregazione, Galaad Edizioni 2020. - Rosignoli Rocco, L'arte di Leonard Cohen, Mimesis 2022. - Thomas Richard F., Perché Bob Dylan, EDT 2021. On Latin-American song: - Carrasco «Mono» Eduardo, Inti-Illimani Storia e mito, Il Margine, Trento 2010. - Coulón Larra#aga Jorge – Bonadonna Federico, Sulle corde del tempo. Una storia degli Inti Illimani, Edicola Edizioni, Ortona (Ch) 2022. - Inti-Illimani, Canti di lotta, d'amore e di lavoro, Newton Compton 1977. - Meri Lao, Basta! Storia rivoluzionaria dell'America Latina attraverso la canzone, Jaca Book 1970. - Parra Violeta, Canzoni, Newton Compton, Roma 1979. - Salinas Horacio, La cançion en el sombrero, Logos, Modena 2015. - Veneri Fabio, La canzone d'autore latina, Bastogi 2005. On Portuguese and Brazilian song: - Settimelli Leoncarlo e Falavolti Laura, Canti rivoluzionari portoghesi, Newton Compton 1977. - Scaramuzzo Pietro, Tropicália Minimum Fax 2021. On Neapolitan song: - Frasca Simona, Birds of passage. I musicisti napoletani a New York, Lim 2010. - Pesce Anita, La sirena nel solco, Guida Editore - Vacca Giovanni, Gli spazi della canzone, Lim, Lucca 2013.

Study modes

-

Exam modes

-

20702663 - MEDIA DIGITALI: TELEVISIONE, VIDEO, INTERNET

Docente: PERROTTA MARTA

Italiano

Prerequisiti

nessun prerequisito richiesto

Programma

Il corso ruota attorno ai seguenti temi: digitalizzazione dei media audiovisivi, convergenza multimediale, crossmedialità, culture videoludiche, moltiplicazione delle piattaforme distributive, multimedia storytelling, con un focus particolare sull'intrattenimento come metagenere dei media, dei social e dell'esperienza condivisa.

Testi

A. Arvidsson, A. Delfanti, Introduzione ai media digitali, seconda edizione aggiornata, Bologna, Il Mulino, 2016; T. Bonini, M. Perrotta, Che cos'è un podcast, Roma, Carocci, 2023; più 3 tra questi 4 saggi: - T. Bonini, A. Caliandro, G. Anselmi, "La diffusione della musica pop nel sistema ibrido dei media: tra piattaforme digitali e broadcaster tradizionali", Studi Culturali, XVI, 2, pp. 225-56, 2019 - T. Bonini, E. Treré, F. Murtula, "Resistenza e solidarietà algoritmica nelle piattaforme digitali Un'indagine etnografica dei gruppi di engagement su Instagram", Studi Culturali, XIX, 2, pp. 177-206, 2022 - M. Perrotta, From Niche to Mainstream. The emergence of a podcasting culture and market in the Italian radio context. In "The Routledge Companion to Radio and Podcast Studies", edited by Mia

Lindberg and Jason Loviglio, London, Routledge, pp.418-428. - N. Bilchi, Cinema e videogame. Narrazioni, estetiche, ibridazioni, Milano, Unicopli, 2019 (ESTRATTO) Tutti i materiali saranno distribuiti durante le lezioni. -

Bibliografia di riferimento

L. BARRA, M. PERROTTA, “Il cinema italiano nell’era della convergenza. Televisione, streaming, piattaforme digitali”, in Scaglioni, M. (a cura di), Cinema Made in Italy, Roma, Carocci, 2020

Modalità erogazione

lezioni frontali e seminari

Modalità di valutazione

Gli studenti saranno chiamati a rispondere a domande sugli argomenti trattati nelle lezioni e contenuti nei testi d'esame.

English

Prerequisites

no prerequisites needed

Programme

The course is focussed on the digitization of audio-visual media, on multimedia convergence, on videogame cultures, on the multiplication of the distribution platforms, on the multimedia storytelling, with a special attention to entertainment as a meta-genre.

Reference books

A. Arvidsson, A. Delfanti, Introduzione ai media digitali, seconda edizione aggiornata, Bologna, Il Mulino, 2016; T. Bonini, M. Perrotta, Che cos'è il podcast, Roma, Carocci, 2023; più 3 tra questi 4 saggi: - T. Bonini, A. Caliandro, G. Anselmi, "La diffusione della musica pop nel sistema ibrido dei media: tra piattaforme digitali e broadcaster tradizionali", Studi Culturali, XVI, 2, pp. 225-56, 2019 - T. Bonini, E. Treré, F. Murtula, “Resistenza e solidarietà algoritmica nelle piattaforme digitali Un’indagine etnografica dei gruppi di engagement su Instagram”, Studi Culturali, XIX, 2, pp. 177-206, 2022 - M. Perrotta, From Niche to Mainstream. The emergence of a podcasting culture and market in the Italian radio context. In "The Routledge Companion to Radio and Podcast Studies", edited by Mia Lindberg and Jason Loviglio, London, Routledge, pp.418-428. - N. Bilchi, Cinema e videogame. Narrazioni, estetiche, ibridazioni, Milano, Unicopli, 2019 (EXTRACT) All materials will be distributed during class.

Reference bibliography

L. BARRA, M. PERROTTA, “Il cinema italiano nell’era della convergenza. Televisione, streaming, piattaforme digitali”, in Scaglioni, M. (a cura di), Cinema Made in Italy, Roma, Carocci, 2020

Study modes

-

Exam modes

-

20710525 - METODOLOGIA DELL'ANALISI MUSICALE

Docente: ARFINI MARIA TERESA

Italiano

Prerequisiti

Si dovranno possedere rudimenti di teoria musicale e armonia, oltre alla capacità di lettura di una semplice partitura.

Programma

Inquadramento della materia: • Cos’è l’analisi musicale; suo rapporto con le altre discipline musicologiche • Cenni di storia dell’analisi musicale Cenni alle metodologie principali dell’analisi musicale: • Didattica della forma (Formenlehre) e teorie organicistiche • Struttura fondamentale (Heinrich Schenker) • Elaborazione tematica (Rudolph Réti) • Analisi morfologica • Analisi fraseologica (Hugo Riemann) • Analisi stilistica (Jan La Rue) • Analisi semiotica (Nicholas Ruwet) - Analisi insiemistica (Allen Forte) Esercitazioni di analisi morfologica: • Esempi di macro-forma legata al testo poetico: • Modello a segmenti (Mottetto; Madrigale del ‘500) • Modello tripartito (Aria d’opera del ‘700) • Esempi di macro-forma strumentale: • Forme mono-partite: • tipologie formali delle variazioni (variazioni su basso ostinato; variazioni su cantus firmus; variazioni su schema armonico; variazioni ornamentali nel Tema e variazioni) • tipologie formali della fuga • Forme bipartite (movimento di danza della Suite barocca) • Forme tripartite: • Forma-sonata • Forma-rondò (forma ritornello; forma rondò) Esercitazioni di analisi del lavoro tematico e di forme libere del Novecento

Testi

CLEMENS KÜHN, Il linguaggio delle forme nella musica occidentale, Milano, Unicopli, 1987: parte III (Musica e tempo), IV (Elementi strutturali della composizione), V (Melodia) e VI (Forma musicale e opera musicale) IAN BENT – WILLIAM DRABKIN, Analisi musicale, Torino, EDT, 1990: capitoli I (L’analisi musicale in generale) e IV (La metodologia dell’analisi)

Bibliografia di riferimento

Altri testi e dispense, insieme al relativo elenco, saranno forniti durante il corso e sulla piattaforma Moodle.

Modalità erogazione

Il corso si articola in 10 lezioni, suddivise in una prima parte di inquadramento teorico e una seconda incentrata su attività di analisi musicale con differenti metodologie e finalità.

Modalità di valutazione

Discussione degli argomenti del corso ed esame della conoscenza dei testi indicati in bibliografia. Presentazione di un'analisi scritta di una composizione scelta dal candidato in un repertorio presentato dal docente.

English

Prerequisites

Possession of musical theory and harmony rudiments, in addition to the ability to read a simple score.

Programme

Introduction: • What is music analysis • History of music analysis Principal methodologies of music analysis Exercises of phraseological analysis Exercises of morphological analysis Exercises of analysis of thematic derivation

Reference books

CLEMENS KÜHN, Il linguaggio delle forme nella musica occidentale, Milano, Unicopli, 1987: parte III (Musica e tempo), IV (Elementi strutturali della composizione), V (Melodia) e VI (Forma musicale e opera musicale) IAN BENT – WILLIAM DRABKIN, Analisi musicale, Torino, EDT, 1990: capitoli I (L'analisi musicale in generale) e IV (La metodologia dell'analisi)

Reference bibliography

Other texts and handouts, together with their list, will be provided during the course and on the Moodle platform.

Study modes

-

Exam modes

-

20710583 - Musica e inclusione scolastica

Docente: RIZZO AMALIA

Italiano

Prerequisiti

I prerequisiti necessari all'inizio del corso riguardano la conoscenza della lingua italiana ai fini di un'efficace analisi e comprensione del testo. È indispensabile un buon livello di motivazione ad apprendere anche partecipando ad attività esperienziali e la disponibilità a lavorare in gruppo. Sono anche richieste competenze informatiche di base.

Programma

L'insegnamento offrirà alle studentesse e agli studenti gli strumenti necessari per progettare attività musicali inclusive anche a carattere interdisciplinare. Nella prospettiva dell'inclusione scolastica, così come promossa dagli organismi internazionali e dalla normativa italiana, il corso tratterà dell'organizzazione della didattica inclusiva quale variabile fondamentale per garantire la qualità dei processi e l'equità nella scuola. Nello specifico, saranno proposti i principi teorico-applicativi che sono alla base dei modelli organizzativo-didattici più efficaci, con riferimento al ruolo dell'insegnante come fattore principale di una didattica efficace. A partire da una riflessione sugli scopi della disciplina, infatti, si analizzeranno i modelli più noti e significativi di organizzazione della didattica inclusiva nei contesti di istruzione formale con attenzione ai modelli di individualizzazione e di personalizzazione dell'insegnamento anche in relazione al recente contributo fornito dall'evidence-based-education. In questo quadro, nonché alla luce dei risultati delle neuroscienze, si analizzeranno le potenzialità della musica quale facilitatore metodologico per la promozione dell'apprendimento e della partecipazione di tutti gli allievi, in particolare degli allievi con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). In contenuti essenziali dell'insegnamento sono i seguenti: - i valori, i principi teorico-applicativi e i concetti che sono alla base della didattica inclusiva; - le caratteristiche degli allievi con bisogni educativi speciali; - principi teorici della musica per l'inclusione; - le modalità di progettazione e di realizzazione di una lezione inclusiva basata sull'esperienza musicale: metodologie, strumenti, modalità di verifica e di valutazione; - il ruolo dell'insegnante musicista come facilitatore per l'inclusione.

Testi

- Rizzo A. L. (2021). Giochi musicali e disturbi dell'apprendimento. Roma: Carocci. - Rizzo A.L., Spadolini, A. (2024).Musica per la compensazione dei DSA. Proposte didattiche inclusive tra neuroscienze e ricerca educativa. Milano: Volontè.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

L'esame si svolge con un colloquio orale. L'esame prevede una serie di domande relative ai temi e ai concetti di ciascuno dei testi presenti nel programma di studio. La durata del colloquio è mediamente di 20 minuti. La valutazione terrà conto della pertinenza e della completezza dei contenuti esposti dal candidato e anche della correttezza linguistica dell'esposizione. In presenza di studentesse/studenti con disabilità o con disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) si tiene conto delle esigenze individuali e di quanto previsto dalla normativa vigente. Si vedano anche le indicazioni della prof.ssa Barbara De Angelis circa lo svolgimento e la valutazione del laboratorio. PRENOTAZIONE ESAME La prenotazione all'esame è obbligatoria e dovrà essere effettuata on-line nell'area riservata del Portale dello Studente entro la data stabilita per ciascun appello. La prenotazione online è fondamentale per una corretta verbalizzazione dell'esame pertanto non saranno ammessi all'esame gli studenti privi di una prenotazione valida. Nelle sessioni di maggiore affluenza gli studenti saranno divisi in turni che saranno comunicati nella bacheca del docente al termine della scadenza del periodo di prenotazione all'esame. STUDENTI CON DISABILITA' E CON DSA In presenza di studentesse/studenti con disabilità o con disturbi Specifici di Apprendimento (Dsa) si tiene conto delle esigenze individuali e di quanto previsto dalla normativa vigente. Gli

studenti con disabilità e con DSA dovranno contattare le docenti almeno due settimane prima dell'esame per concordare eventuali modifiche alle modalità di svolgimento.

English

Prerequisites

The prerequisites necessary at the beginning of the course concern the knowledge of the Italian language for the purposes of an effective analysis and comprehension of the text. A good level of motivation to learn, also participating in experiential activities, and the willingness to work in groups are essential. Basic computer skills are also required.

Programme

The course will offer some useful tools to plan inclusive and interdisciplinary music activities. In the perspective of school inclusion, the course will deal with the organization of inclusive teaching as a fundamental variable to guarantee the quality of processes and equity in the school. Specifically, the theoretical-applicative principles that underlie the most effective organizational-didactic models will be proposed, with reference to the role of the teacher as the main factor of effective teaching. Starting from a reflection about the aims of the discipline, we will analyze the most known and significant models of organization of inclusive teaching in formal education contexts with attention to the individualization and personalization models of the teaching, also in relation to the recent contribution provided by the 'evidence-based-education. In this context, as well as in the light of the results of neuroscience, the potential of music as a methodological facilitator for the promotion of learning and participation of all students, in particular students with disabilities and with Specific Learning Disorders (DSA) will be analyzed . The essential teaching contents are the following: - the values, the theoretical-applicative principles and the concepts that are the basis of inclusive teaching; - the characteristics of students with special educational needs; - the theoretical principles of music for inclusion; - the methods for designing an inclusive lesson based on musical experience: methodologies, tools, methods of assess and evaluation; - the role of the musician teacher as facilitator for inclusion.

Reference books

- Rizzo A. L. (2021). Giochi musicali e disturbi dell'apprendimento. Roma: Carocci. - Rizzo A.L., Spadolini, A. (2024).Musica per la compensazione dei DSA. Proposte didattiche inclusive tra neuroscienze e ricerca educativa. Milano: Volontè.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20710266 - PRINCIPI E METODI DELLA COMPOSIZIONE SCENICA

Docente: SOFIA GABRIELE

Italiano

Prerequisiti

Nessuno

Programma

Il corso si articolerà in due fasi: - Inizialmente si analizzeranno i principi di composizione scenica attraverso le nuove prospettive aperte dalle scienze cognitive e dalle teorie sulla cognizione incarnata. - In un secondo momento si affronteranno le opere e le teorie sulla composizione scenica del regista russo Vsevolod Mejerchol'd.

Testi

- Gabriele Sofia, "Le acrobazie dello spettatore. Dal teatro alle neuroscienze e ritorno", Roma, Bulzoni, 2013. - Vsevolod Mejerchol'd, "Sul teatro. Scritti 1907-1912", Roma, Dino Audino Editore, 2015. - Angelo Maria Ripellino, "Il trucco e l'anima. I maestri della regia nel teatro russo del Novecento", Torino, Einaudi Editore, 2002. I NON FREQUENTANTI DEVONO AGGIUNGERE: - Vsevolod Mejerchol'd, "L'Ottobre Teatrale. 1918-1939", Imola, Cue Press, 2020.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

In caso di necessità e direttive di ateneo il corso si svolgerà a distanza

Modalità di valutazione

Esame orale

English

Prerequisites

None

Programme

The course will be made up of two sections: - In the first part the course will present and analyse the principles of scenic composition through the new perspectives opened by the cognitive sciences and the theories of embodied cognition. - Then, the works and the theories of the Russians director Vsevolod Meyerhold will be analysed.

Reference books

- Gabriele Sofia, “Le acrobazie dello spettatore. Dal teatro alle neuroscienze e ritorno”, Roma, Bulzoni, 2013. - Vsevolod Mejerchol'd, “Sul teatro. Scritti 1907-1912”, Roma, Dino Audino Editore, 2015. - Angelo Maria Ripellino, “Il trucco e l'anima. I maestri della regia nel teatro russo del Novecento”, Torino, Einaudi Editore, 2002. FOR NON-ATTENDING STUDENTS: - Vsevolod Mejerchol'd, "L'Ottobre Teatrale. 1918-1939", Imola, Cue Press, 2020.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20705086 - PROBLEMI DI STORIOGRAFIA DELLO SPETTACOLO

Docente: VENTURINI VALENTINA

Italiano

Prerequisiti

nessuno

Programma

PROBLEMI DI STORIOGRAFIA DELLO SPETTACOLO a.a. 2025-2026 Viviani tra Napoli e l’Europa. Il Varietà come palestra. (L-ART/05) – 6 crediti – Laurea Magistrale docente Valentina Venturini Oggetto specifico di indagine sarà il teatro dialettale “d’eccezione” (in particolare quello di Raffaele Viviani), tassello essenziale per osservare in maniera nuova quel momento della storia del teatro italiano che la storiografia identifica con gli “anni del ritardo” rispetto al fenomeno della nascente regia teatrale. È prevista l’analisi di film tratti dai testi teatrali di Viviani ("La tavola dei poveri", regia di A. Blasetti, 1932; "I dieci comandamenti", regia di M. Martone, 2000), del film documentario "Viva Viviani" scritto e diretto da Mario e Stefano Martone e di spezzoni documentari inediti.

Testi

STUDENTI FREQUENTANTI (per essere considerato frequentante non sono ammesse più di 2 assenze): 1) Valentina Venturini, "Raffaele Viviani. La compagnia, Napoli e l’Europa", Roma, Bulzoni, 2008 (escluso il cap. IV) 2) Raffaele Viviani, "Dalla vita alle scene (1888-1947)", a c. di Valentina Venturini, Bari, Edizioni di Pagina, 2023 3) Ettore Petrolini, "Modestia a parte", a c. di D. Orecchia e A. Petrini, Bari, Edizioni di Pagina, 2022 4) Eventuali materiali a cura del docente (caricati nella sezione “FILE” del corso sulla piattaforma TEAMS) 5) FILM: "La tavola dei poveri" di A. Blasetti 6) FILM: "I dieci comandamenti" di M. Martone [https://www.youtube.com/watch?v=C51GiSPMxrU] 7) FILM: "Viva Viviani" di M. e S. Martone [vimeo.com/nephilafilm/vivaviviani; password: VIVIANIVIVA] - copia dei film in programma, reperibili gratuitamente su you tube, è comunque a disposizione degli studenti presso la Biblioteca del Dams, via Ostiense 139, piano -1. - copia dei film in programma, reperibili gratuitamente su you tube, è comunque a disposizione degli studenti presso la Biblioteca del Dams, via Ostiense 139, piano -1. STUDENTI NON FREQUENTANTI: 1) Valentina Venturini, "Raffaele Viviani. La compagnia, Napoli e l’Europa", Roma, Bulzoni, 2008 (escluso il cap. IV) 2) Raffaele Viviani, "Dalla vita alle scene (1888-1947)", a c. di Valentina Venturini, Bari, Edizioni di Pagina, 2023 3) Franca Angelini, "Teatro e spettacolo nel primo Novecento", Bari-Roma, Laterza, 2009 4) Ettore Petrolini, "Modestia a parte", a c. di D. Orecchia e A. Petrini, Bari, Edizioni di Pagina, 2022 5) FILM: "La tavola dei poveri" di A. Blasetti 6) FILM: "I dieci comandamenti" di M. Martone [https://www.youtube.com/watch?v=C51GiSPMxrU] 7) FILM: "Viva Viviani" di M. e S. Martone [vimeo.com/nephilafilm/vivaviviani; password: VIVIANIVIVA] - copia dei film in programma, reperibili gratuitamente su you tube, è comunque a disposizione degli studenti presso la Biblioteca del Dams, via Ostiense 139, piano -1.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Lezioni frontali. Come indicato nell’elenco dei testi per l’esame, per gli studenti frequentanti sono previste differenze negli argomenti e nei testi in programma. Per essere considerato frequentante lo studente non deve fare più di 2 assenze.

Modalità di valutazione

Prova orale: gli studenti frequentanti e non frequentanti dovranno rispondere ad almeno una domanda posta oralmente su ogni parte del programma, con riferimento ai testi consigliati e alle lezioni frontali svolte. La verifica dell’apprendimento avviene attraverso una prova orale valutata dal voto minimo di 18/30, corrispondente alla conoscenza di base di tutte le parti del programma e del linguaggio tecnico, al voto massimo di 30/30 e lode, che equivale all'ottima padronanza degli argomenti, ottima o eccellente proprietà di linguaggio, ottima o eccellente capacità analitica.

English

Prerequisites

not required

Programme

PROBLEMS OF HISTORIOGRAPHY OF THE PLAY a.a. 2020-2021 Art Theater of Naples. Viviani between Naples and Europe (L-ART/05) 6 credits; master’s degree Professor: Valentina Venturini Specific object of investigation will be the dialect theatre “of exception” (especially the one of Raffaele Viviani), essential piece to look in a new way at that moment of the Italian theatre history identifies with the “years of the delay” with regard to the phenomenon of the emerging theatrical direction. It is foreseen the projection and analysis of films made out of the plays of Viviani ("La tavola dei poveri", directed by A. Blasetti, 1932, and "I dieci comandamenti",

directed by M. Martone, 2000),and the docu-film "Viva Viviani" written and directed by Mario e Stefano Martone, and of unpublished documentary clips.

Reference books

ATTENDING STUDENTS (to be considered attending the student can not make more than 2 absences): 1) Valentina Venturini, "Raffaele Viviani. La compagnia, Napoli e l'Europa", Roma, Bulzoni, 2008 (escluso il cap. IV) 2) Raffaele Viviani, "Dalla vita alle scene. L'altra biografia (1888-1947)", a c. di Maria Emilia Nardo, Napoli, Rogiosi editore, 2012 (http://www.rogiosi.it/) 3) Ettore Petrolini, "Modestia a parte", a c. di D. Orecchia e A. Petrini, Bari, Edizioni di Pagina, 2022 4) Eventuali materiali a cura del docente (caricati nella sezione "FILE" del corso sulla piattaforma TEAMS) 5) FILM: "La tavola dei poveri" di A. Blasetti 6) FILM: "I dieci comandamenti" di M. Martone [https://www.youtube.com/watch?v=C51GiSPMxrU] 7) "Viva Viviani" di M. e S. Martone [vimeo.com/nephilafilm/vivaviviani; password: VIVIANIVIVA] [A copy of the scheduled films, available for free on you tube, is however available to students at the Dams Library, via Ostiense 139, floor -1]. NON ATTENDING STUDENTS: 1) Valentina Venturini, Raffaele Viviani. La compagnia, Napoli e l'Europa, Roma, Bulzoni, 2008 (escluso il cap. IV) 2) Raffaele Viviani, Dalla vita alle scene. L'altra biografia (1888-1947), a c. di Maria Emilia Nardo, Napoli, Rogiosi editore, 2012 (http://www.rogiosi.it/) 3) Franca Angelini, Teatro e spettacolo nel primo Novecento, Bari-Roma, Laterza, 2009 4) Ettore Petrolini, Modestia a parte, a c. di D. Orecchia e A. Petrini, Bari, Edizioni di Pagina, 2022 5) FILM: La tavola dei poveri di A. Blasetti 6) FILM: I dieci comandamenti di M. Martone [https://www.youtube.com/watch?v=C51GiSPMxrU] 7) FILM "Viva Viviani" di M. e S. Martone [vimeo.com/nephilafilm/vivaviviani; password: VIVIANIVIVA] [A copy of the scheduled films, available for free on you tube, is however available to students at the Dams Library, via Ostiense 139, floor -1].

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20710390 - SOCIOLOGIA DELLA MUSICA

Docente: TOTA ANNA LISA

Italiano

Prerequisiti

Nessun prerequisito è necessario, anche se la precedente frequenza del corso di Sociologia dell'arte è auspicabile.

Programma

Il corso ha come oggetto lo studio del rapporto tra musica e società nel duplice significato di: a) "music as agency" nella vita quotidiana e b) di costruzione sociale delle carriere dei testi musicali e dei musicisti. Il corso si compone di quattro parti. La prima parte fornisce agli studenti gli strumenti per comprendere come la musica costruisca i significati sociali dell'esperienza, del tempo e dello spazio. Nella vita quotidiana la musica può funzionare come dispositivo mnemonico, emotivo e cognitivo precostruendo per noi mondi, entro i quali siamo chiamati a fare esperienza. Ci sono canzoni che hanno contribuito alla difesa dei diritti civili nel mondo; altre che hanno segnato un'epoca storica e/o politica. In particolare, si affronta in questa parte la questione del rapporto tra musica e memoria individuale, tra musica e memorie collettive (ad esempio, in relazione ai movimenti sociali) e musica e traumi culturali di una collettività. La seconda parte del corso, invece, mira a problematizzare il concetto di genio musicale, mostrandone le componenti sociali. In particolare, problematizza il rapporto tra genio, etnia, gender e classe sociale. La terza parte mette a tema il rapporto tra musica e processi educativi, sottolineando come la musica possa divenire una risorsa fondamentale per i processi di apprendimento. La quarta parte affronta le questioni connesse ai mutamenti della produzione e della fruizione musicale legati alla diffusione delle piattaforme digitali e considera i processi emergenti di potenziale colonizzazione e creolizzazione dell'immaginario sonoro e musicale, con particolare riferimento al concetto di soundscape e di sonic agency.

Testi

1) Anna Lisa Tota (2000), Musica e vita quotidiana: la composizione musicale dell'esperienza sociale, «Konsequenz», vol. 3-4, pp. 63-72. 2) Anna Lisa Tota (2001), When Orff meets Guiness: music in advertising as a form of cultural hybrid, «Poetics. Journal of Empirical Research on Literature, the Media and the Arts», vol. 29, pp. 109-123. 3) Tia DeNora (2001), Memoria e tradizione nella costruzione del talento di Beethoven, in La memoria contesa. Studi sulla comunicazione sociale del passato, a cura di Anna Lisa Tota, Milano, Angeli, pp. 172-196. 4) Tia De Nora (2000), Corpo e genere al piano. Repertorio, tecnologia e comportamento nella Vienna di Beethoven, «Rassegna italiana di Sociologia», n. XII, n. 2, aprile –giugno, pp. 165-188. 5) Pinan Güran and Tia DeNora (2016), Remembering through music: Turkish diasporic identities in Berlin, in Anna Lisa Tota and Trever Hagen (Eds.), Routledge International Handbook of Memory Studies, London, Routledge, pp. 233-246. 6) Tia DeNora (1999), Music as a Technology of the Self, «Poetics. Journal of Empirical Research on Literature, the Media and the Arts», vol. 27, pp. 31-56. 7) Howard Becker (2013), American Popolar Song, in Sara Towe Horsfall, Jan-Martijn Meij, Meghan D. Probstfield (eds.) Music Sociology. Examining the Role of Music in Social Life, London, Routledge, pp. 19-29. 8) William G. Roy and Timothy J. Dowd (2013), What is Sociological about Music? in Sara Towe Horsfall, Jan-Martijn Meij, Meghan D. Probstfield (eds.) Music Sociology. Examining the Role of Music in Social Life, London, Routledge, pp.36-50. 9) Luis Velasco-Pufleau (2021), Listening to Terror Soundscapes. Sounds, Echoes, and Silences in Listening Experiences of Survivors of the Bataclan Terrorist Attack in Paris, «Conflict and Society: Advances in Research», vol. 7, pp. 60–77. 10) TiaDeNora, Wolfgang Schmid, Fraser Simpson and Gary Ansdell (2022) "Late" Musical Learning. What is it, Why, and for Whom, «Scuola Democratica», Special issue Arting Education. Reinventing Citizens of the Future, guest editors Anna Lisa Tota and Antonietta De Feo, vol. 2, pp. 239-260. 11) Arts as Agency. The potential of the Arts in Educational Settings, «Scuola Democratica», Special issue on Arting Education. Reinventing Citizens of the Future, guest editors Anna Lisa Tota and Antonietta De Feo, vol. 2, pp. 225-238. 12) Tia DeNora (2016), Health and Music in Everyday Life. A theory of practice, in Music-in-Action. Selected Essays in Sonic Ecology, London and New York, Routledge, pp.157-173. 13) Jan Marontate, Megan Robertson, and Nathan Clarkson, Soundscapes as commemoration and imagination of the acoustic past, in Anna Lisa Tota and Trever Hagen (Eds.), Routledge International Handbook of Memory Studies, London, Routledge, pp. 519-532. Gli articoli (da 1 a 13) saranno messi a disposizione degli studenti sul sito http://filosofiacomunicazionespettacolo.uniroma3.it nella webpage personale della docente (si veda la piattaforma Moodle). IN ALTERNATIVA AI TESTI IN INGLESE n. 5, n. 6, n. 7, n. 10, n. 12 e n. 13 indicati nella lista precedente, gli studenti e le studentesse

possono scegliere di studiare il volume di Norbert Elias (2017), Mozart. Sociologia di un genio, il Mulino, Bologna (nuova edizione 2019). In tal caso i testi obbligatori per l'esame diventano il libro di Norbert Elias e tutte le altre letture indicate nella lista (cioè n. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11).

Bibliografia di riferimento

QUESTI TESTI SONO DI APPROFONDIMENTO E NON SONO OBBLIGATORI PER L'ESAME: 1) DENORA T., ANSDELL G. (2016), Musical Pathways in Recovery: Community Music Therapy and Mental Wellbeing, Routledge, London. 2) DENORA T. (1986), How is Extra-Musical Meaning Possible? Music as a Place and Space for "Work", in "Sociological Theory" 6, 2, pp. 84-94. 3) DENORA T. (1995), Beethoven and the Construction of Genius. Musical Politics in Vienna, 1792-1803, University of California Press, Berkeley. 4) DENORA T. (2000), Music in Everyday Life, Cambridge University Press, Cambridge/New York. 5) DENORA T. (2003), After Adorno: Rethinking Music Sociology, Cambridge University Press, Cambridge. 6) EYERMAN R. (2002), Music in Movement: Cultural Politics and Old and New Social Movements, in "Qualitative Sociology", Vol. 25, 3, pp. 443-458. 7) GOODMAN N. (1968), Languages of Art, Bobbs-Merrill, New York (trad. it. I linguaggi dell'arte. L'esperienza estetica: rappresentazioni e simboli, il Saggiatore, Milano 1976) 8) TOTA A. L. (2002), Stili in rivolta? Musica e mass media, in L. Savonardo (a cura di), I suoni e le parole. Le scienze sociali e la musica d'autore, Oxiana, Napoli.

Modalità erogazione

Il corso prevede una serie di lezioni frontali.

Modalità di valutazione

La valutazione prevede due differenti test: 1) Gli studenti dovranno presentare oralmente uno dei testi scelti dalla lista dei testi d'esame durante il corso con una presentazione in powerpoint. Gli studenti dovranno presentare in piccoli gruppi il contenuto del testo ed approfondire l'analisi di uno o più aspetti, temi o categorie analitiche affrontate nel testo e/o formulare domande di ricerca a partire dal testo stesso. All'inizio del corso gli studenti dovranno indicare la loro preferenza per il contenuto della loro presentazione e per la data del corso prescelta. 2) L'esame finale consisterà in una prova scritta. Lo studente, avendo due ore di tempo a disposizione, dovrà rispondere estesamente a tre domande.

English

Prerequisites

No prerequisites are necessary for this course, even if the preliminary participation to the course of Art Sociology would be useful.

Programme

The course deals with the relationship between music and society focusing on the following twofold aspects: a) "music as agency" in everyday life; b) the social construction of the carriers of musical texts and musicians. The teaching is divided into four parts, each of which will focus on different dimensions of music. The first part will provide to the students the analytical tools for understanding how and to what extent the music can contribute to construct the social meanings of experience, time and space. In everyday life music can function as technology of memory, emotions, cognition, constructing for the listeners frames, within which they are asked to experience their life. There are songs that contributed to defend human rights, others that became symbols of an epoch, historically and/or politically. Particular emphasis is placed on the study of the relations between music and individual memories, music and collective memories (e.g., in relation to social movements), and music and cultural traumas of a community. The second part will address and problematize the notion of musical genius, by showing its social aspects. It will focus on the relations among genius, ethnicity, gender and social class. The third part will focus on the impact of music on educational processes, documenting how and to what extent music is a fundamental resource in educational settings. The fourth part deals with the social transformation of music production and reception in the age of digital platforms and it analyses the emerging processes of potential colonization and creolization of the sound imagery and soundscape.

Reference books

LaBelle, Brandon (2018), Sonic Agency. Sound and Emergent Forms of Resistance, Goldsmiths, London AND the following texts: 1) Anna Lisa Tota (2001), When Orff meets Guiness: music in advertising as a form of cultural hybrid, «Poetics. Journal of Empirical Research on Literature, the Media and the Arts», vol. 29, pp. 109-123. 2) Pinan Güran and Tia DeNora (2016), Remembering through music: Turkish diasporic identities in Berlin, in Anna Lisa Tota and Trever Hagen (Eds.), Routledge International Handbook of Memory Studies, London, Routledge, pp. 233-246. 3) Tia DeNora (1999), Music as a Technology of the Self, «Poetics. Journal of Empirical Research on Literature, the Media and the Arts», vol. 27, pp. 31-56. 4) Howard Becker (2013), American Popolar Song, in Sara Towe Horsfall, Jan-Martijn Meij, Meghan D. Probstfield (eds.) Music Sociology. Examining the Role of Music in Social Life, London, Routledge, pp. 19-29. 5) William G. Roy and Timothy J. Dowd (2013), What is Sociological about Music? in Sara Towe Horsfall, Jan-Martijn Meij, Meghan D. Probstfield (eds.) Music Sociology. Examining the Role of Music in Social Life, London, Routledge, pp.36-50. 6) Luis Velasco-Pufleau (2021), Listening to Terror Soundscapes. Sounds, Echoes, and Silences in Listening Experiences of Survivors of the Bataclan Terrorist Attack in Paris, «Conflict and Society: Advances in Research», vol. 7, pp. 60–77. 7) TiaDeNora, Wolfgang Schmid, Fraser Simpson and Gary Ansdell (2022) "Late" Musical Learning. What is it, Why, and for Whom, «Scuola Democratica», Special issue Arting Education. Reinventing Citizens of the Future, guest editors Anna Lisa Tota and Antonietta De Feo, vol. 2, pp. 239-260. 8) Arts as Agency. The potential of the Arts in Educational Settings, «Scuola Democratica», Special issue on Arting Education. Reinventing Citizens of the Future, guest editors Anna Lisa Tota and Antonietta De Feo, vol. 2, pp. 225-238. 9) Jan Marontate, Megan Robertson, and Nathan Clarkson, Soundscapes as commemoration and imagination of the acoustic past, in Anna Lisa Tota and Trever Hagen (Eds.), Routledge International Handbook of Memory Studies, London, Routledge, pp. 519-532. The articles (from 1 to 9) will be available for the students on the website http://filosofiacomunicazionespettacolo.uniroma3.it (see the professor's webpage and Moodle platform).

Reference bibliography

THE FOLLOWING TEXTS ARE NOT MANDATORY FOR THE EXAM: 1) DENORA T., ANSDELL G. (2016), Musical Pathways in Recovery: Community Music Therapy and Mental Wellbeing, Routledge, London. 2) DENORA T. (1986), How is Extra-Musical Meaning Possible? Music as a Place and Space for "Work", in "Sociological Theory" 6, 2, pp. 84-94. 3) DENORA T. (1995), Beethoven and the Construction of Genius. Musical Politics in Vienna, 1792-1803, University of California Press, Berkeley. 4) DENORA T. (2000), Music in Everyday Life, Cambridge University Press, Cambridge/New York. 5) DENORA T. (2003), After Adorno: Rethinking Music Sociology, Cambridge University Press, Cambridge. 6) EYERMAN R. (2002), Music in Movement: Cultural Politics and Old and New Social Movements, in "Qualitative Sociology", Vol. 25, 3, pp. 443-458. 7) GOODMAN N. (1968), Languages of Art, Bobbs-Merrill, New York

Study modes

-

Exam modes

-

20710694 - SOCIOLOGIA DELL'ARTE

Docente: TOTA ANNA LISA

Italiano

Prerequisiti

Nessun prerequisito è necessario, anche se la precedente frequenza del corso di Sociologia della comunicazione è auspicabile.

Programma

Nella contemporaneità l'arte influenza il discorso pubblico, divenendo "fabbrica di senso", laboratorio della società civile, spazio e luogo della memoria pubblica, arena in cui definire socialmente le identità di genere, le appartenenze etniche e di classe sociale. La prima parte del corso è dedicata allo studio della produzione artistica e delle politiche del consumo culturale. Affronta i seguenti temi: le teorie della "morte dell'autore", le teorie della ricezione, l'arte come pratica sociale, le definizioni istituzionali di valore artistico, i casi di "mancato riconoscimento" e le politiche del plagio, le politiche del genio, la canonizzazione e le pratiche di esclusione sociale, le teorie del capitale culturale, la formazione dei canoni artistici nella società dei media, il rapporto tra arte e pubblicità, il ruolo dei social media nella produzione delle reputazioni artistiche e nei "mondi dell'arte" più in generale, i processi di intermediazione artistica e le loro conseguenze sociali. La seconda parte, invece, concerne le istituzioni artistiche e affronta i seguenti temi: artivismo e arte pubblica, "cancel culture", il monumento nello spazio urbano, l'arte come tecnologia della memoria, il consumo culturale del passato e il ruolo delle arti nella produzione della memoria pubblica dei passati controversi, i modelli sociologici di analisi dei musei e le politiche di allestimento museale, la rappresentazione nei musei delle identità etniche, i musei come tecnologie di genere, i musei on line, l'arte elettronica e l'arte multimediale.

Testi

1) Anna Lisa Tota e Antonietta De Feo (2020), Sociologia delle arti. Musei, memoria e performance digitali, Carocci, Roma. 2) Un secondo volume che è in preparazione sarà comunicato agli studenti e alle studentesse successivamente.

Bibliografia di riferimento

QUESTI TESTI SONO DI APPROFONDIMENTO E NON NECESSARI PER LA PROVA D'ESAME: 1) ALEXANDER J. C. (2012), Trauma: A Social Theory, Polity, Malden, Cambridge. 2) BENJAMIN W. (1955), Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Suhrkamp, Frankfurt (trad. it. L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, Einaudi, Torino 1966). 3) CANCLINI N. G. (1989), Culturas híbridas. Estrategías para entrar y salir de la modernidad, Grijalbo, México (trad. it. Culture ibride. Strategie per entrare e uscire dalla modernità, Guerini, Milano). 4) HEINICH N. (1991), La gloire de Van Gogh: essai d'anthropologie de l'admiration, Minuit, Paris. 5) HOOKS B. (1981), Ain't I a Woman: Black Women and Feminism, Long Haul Press, Boston. 6) LUCHETTI L., TOTA A. L. (2018), Verso un" museo partecipato": arti e tradizioni popolari a Roma, in "Sociologia della Comunicazione", 56, pp. 18-42. 7) MACDONALD S., FYFE G. (1996), Theorizing Museums. Representing identity and diversity in a changing world, Blackwell, Oxford. 8) WAGNER-PACIFICI R., SCHWARTZ B. (1991), The Vietnam Veterans Memorial: Commemorating a Difficult Past, in "American Journal of Sociology", 97, 2, pp. 376-420.

Modalità erogazione

Il corso, oltre alle lezioni frontali, prevede un laboratorio etnografico in un museo di Roma.

Modalità di valutazione

L'esame consiste in una prova scritta. Lo studente, avendo due ore di tempo a disposizione, dovrà rispondere estesamente a tre domande. Inoltre, è prevista la possibilità (non obbligatoria) di partecipare durante il periodo del corso ad un Laboratorio di etnografia museale che prevede: 1) l'osservazione etnografica in due musei a Roma; 2) l'analisi comparativa delle due differenti mostre e 3) la successiva presentazione dei risultati ottenuti in aula con la realizzazione di un powerpoint effettuato dai gruppi di studenti. Al laboratorio sarà assegnato un punteggio che verrà sommato al voto d'esame conseguito.

English

Prerequisites

No prerequisites are necessary for this course, even if the preliminary participation to the course of Sociology of communication would be useful.

Programme

In contemporary societies the arts affect the public discourse, becoming agency of social transformation and contributing to the creation of new cultural meanings, laboratory for the civil society, space and place for shaping the collective and public memories of controversial events, arenas where gender identities, ethnicity and social classes are socially constructed. The first part of the course will aim at studying artistic production and politics of cultural consumption. It will focus on the following topics: theories of the "author's death", theories of reception, art as social practice, the institutional definitions of artistic value, cases of " non-recognition " and plagiarism, politics of genius, canonization and practices of social exclusion, theories of cultural capital, relationship between art and advertising, the role of social media in the production of artistic reputations and in relation to the "arts worlds", artistic intermediation processes and their social effects. The second part will concern art institutions. It will address the following topics: "artivism", art and the public sphere, cancel culture, monuments in the urban space, art as memory technology, cultural consumption of the past and the role of the arts in shaping the public memory of very contested pasts, sociology of museums and politics of museum exhibition, representation of ethnic identities in museums, museums as technology of gender, multimedia arts.

Reference books

1) Vera L. Zolberg, (2011) Constructing a Sociology of the Arts, Cambridge University Press, New York. 2) Anna Lisa Tota, and Trever Hagen (2016), Routledge International Handbook of Memory Studies, (eds.), Routledge, London chapters n. 1, 2, 6, 19, 30, and 31.

Reference bibliography

THE FOLLOWING TEXTS ARE NOT MANDATORY FOR THE EXAM: 1) ALEXANDER J. C. (2012), Trauma: A Social Theory, Polity, Malden, Cambridge. 2) BENJAMIN W. (1955), Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Suhrkamp, Frankfurt . 3) CANCLINI N. G. (1989), Culturas híbridas. Estrategías para entrar y salir de la modernidad, Grijalbo, México.. 4) HEINICH N. (1991), La gloire de Van Gogh: essai d'anthropologie de l'admiration, Minuit, Paris. 5) HOOKS B. (1981), Ain't I a Woman: Black Women and Feminism, Long Haul Press, Boston. 6) MACDONALD S., FYFE G. (1996), Theorizing Museums. Representing identity and diversity in a changing world, Blackwell, Oxford. 7) QUADRARO M., TOTA A. L. (2019), Traces of the past: Alternative forms of repair in visual culture and public memory, in "Trauma and Memory", 7(1), pp. 21-30. 8) WAGNER-PACIFICI R., SCHWARTZ B. (1991), The Vietnam Veterans Memorial: Commemorating a Difficult Past, in "American Journal of Sociology", 97, 2, pp. 376-420.

Study modes

-

Exam modes

-

20702679 - STORIA E STORIOGRAFIA DELL'ETÀ CONTEMPORANEA LM

Docente: MONINA GIANCARLO

Italiano

Prerequisiti

Fondamenti di storia contemporanea

Programma

Il corso intende orientare gli studenti agli strumenti metodologici e di analisi critica della storia. Prende le mosse dagli aspetti di metodologia della ricerca storica, intesa sia come insieme di tecniche e strumenti operativi, sia come teoria storiografica per poi concentrarsi sul concetto di Storia globale. La prima parte del corso (12 ore) orienta gli studenti sui principali elementi di storia della storiografia a partire dalla nascita della disciplina nel corso del XIX secolo. La seconda parte del corso (12 ore) affronta gli aspetti teorici e metodologici dell'uso delle fonti storiche con particolare riferimento alle "nuove fonti" e all'uso dinamico. La terza e ultima parte del corso (12 ore) si concentra sul tema monografico dell'uso delle fonti orali.

Testi

- C. Sorba e F. Mazzini, La svolta culturale. Come è cambiata la pratica storiografica, Roma, Laterza, 2021 (184 pp., € 18,00) - B. Bonomo, Voci della memoria, l'uso delle fonti orali nella ricerca storica, Roma, Carocci, 2015 (176 pp., € 18,00)

Bibliografia di riferimento

- S. Vitali, Passato digitale. Le fonti dello storico nell'era del computer, Bruno Mondadori, Milano 2004 - P. Ortoleva, Mediastoria. Mezzi di comunicazione e cambiamento sociale nel mondo contemporaneo, Il Saggiatore, Net, Milano 2002 - G. De Luna, La passione e la ragione. Il mestiere dello storico contemporaneo, Bruno Mondadori, Milano 2004 - P. Burke, Una rivoluzione storiografica. La scuola delle "Annales" 1929-1989, Laterza, Roma-Bari 1999. - N. Gallerano, La verità della storia. Sull'uso pubblico della storia, Manifestolibri, Roma 1999

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

La prova orale ha come oggetto i principali temi trattati nei libri di testo. Per gli studenti frequentanti si fa particolare riferimento ai contenuti delle lezioni.

English

Prerequisites

Fundamentals of Contemporary History

Programme

The course introduces students to the main methodological tools and critical analysis of history. The course presents different aspects of historical research methodology, meant both as a set of operational tools and techniques, and as an historical theory. The concept of the Global History will be examined. The first part of the course (12 hours) introduces the main elements of the history of historiography starting from the birth of the discipline during the nineteenth century. The second part of the course (12 hours) addresses the theoretical and methodological aspects of the use of historical sources with particular attention to "new sources" and dynamic use. The third and final part of the course (12 hours) focuses on the monographic theme of use of oral sources

Reference books

- C. Sorba e F. Mazzini, La svolta culturale. Come è cambiata la pratica storiografica, Roma, Laterza, 2021 (184 pp., € 18,00) - B. Bonomo, Voci della memoria, l'uso delle fonti orali nella ricerca storica, Roma, Carocci, 2015 (176 pp., € 18,00)

Reference bibliography

- S. Vitali, Passato digitale. Le fonti dello storico nell'era del computer, Bruno Mondadori, Milano 2004 - P. Ortoleva, Mediastoria. Mezzi di comunicazione e cambiamento sociale nel mondo contemporaneo, Il Saggiatore, Net, Milano 2002 - G. De Luna, La passione e la ragione. Il mestiere dello storico contemporaneo, Bruno Mondadori, Milano 2004 - P. Burke, Una rivoluzione storiografica. La scuola

delle “Annales” 1929-1989, Laterza, Roma-Bari 1999. - N. Gallerano, La verità della storia. Sull’uso pubblico della storia, Manifestolibri, Roma 1999

Study modes

-

Exam modes

-

20710605 - Storia e teoria dell'arte contemporanea LM

Docente: CHIODI STEFANO

Italiano

Prerequisiti

Nessun prerequisito

Programma

I due volti della modernità: Parigi-New York 1850-1917 Il corso indaga la genesi e la metamorfosi del concetto di modernità nell’arte europea fra metà Ottocento e primo Novecento. Nella prima parte, Parigi come laboratorio: la frattura introdotta da Manet (Le Déjeuner sur l’herbe, Olympia) e la poetica della città in Baudelaire (Le Peintre de la vie moderne). Si analizzeranno la nascita dello spettatore urbano, l’estetica del frammento, il ruolo dei nuovi media (stampa illustrata, fotografia) e la svolta verso l’autonomia del quadro. Nella seconda parte, il modernismo delle avanguardie e la frattura inaugurata da Les Demoiselles d’Avignon (1907) di Pablo Picasso e dalla pratica del ready#made di Marcel Duchamp (1913- 17): smembramento dello spazio pittorico, messa in crisi dell’oggetto, ridefinizione del ruolo dell’artista fra gesto concettuale e critica istituzionale. Analizzando opere, manifesti, testi teorici e contesti socio#economici, il corso mette in luce continuità sotterranee e radicali cesure, invitando a ripensare la rivoluzione artistica verificatasi fra XIX e XX secolo.

Testi

Saggi e libri • Bradley Bailey, Dada Meets Dixieland: Marcel Duchamp Explains Fountain, “October” 182, Fall 2022, pp. 61–96 (PDF) • Charles Baudelaire, Il pittore della vita moderna (PDF) • Walter Benjamin, Parigi capitale del XIX secolo (passi scelti, PDF) • William Camfield, Marcel Duchamp's Fountain: Its History and Aesthetics in the Context of 1917 • T. J. Clark, The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and His Followers (PDF) • T.J. Clark, Picasso and Truth, Princeton University Press, 2013 (saggi scelti, PDF) • Marcel Duchamp. Critica, biografia, mito, a cura di Stefano Chiodi, Electa, Milano 2009 (parti scelte, PDF) • Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon (cataloghi MoMA 1939; 1988) • John Richardson, A life of Picasso, 1907-1917 (PDF) • Leo Steinberg, The Philosophical Brothel; In the Algerian Room, in Id. Picasso, Chicago University Press 2022 (PDF) Ulteriori testi verranno indicati nel corso delle lezioni e suggeriti agli studenti per i loro progetti di ricerca

Bibliografia di riferimento

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh, Art since 1900, Thames & Hudson (PDF); trad. it., Arte dal 1900, Zanichelli 2016): anni dal 1900 al 1940. The Cambridge History of Modernism, Cambridge University Press 2016

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

Esami 6 CFU La prova d’esame è scritta ed è svolta in aula. L’esame si propone di verificare la capacità di presentare e analizzare temi, opere e testi affrontati nel corso delle lezioni e trattati nella bibliografia e di attestare la capacità di leggere e interpretare le opere d’arte, utilizzando una terminologia critica adeguata e mettendo in relazione l’opera d'arte col loro contesto storico. Una bibliografia ridotta alla misura dell'esame da 6 crediti (40 ore di frequenza) va concordata in anticipo con il docente.

English

Prerequisites

No prerequisites

Programme

Two Faces of Modernity: Paris–New York 1850#1917 The course investigates the genesis and metamorphosis of the concept of modernity in European art from the mid#nineteenth to the early twentieth century. Part I – Paris as Laboratory: we examine the rupture introduced by Édouard Manet (Le Déjeuner sur l’herbe, Olympia) and the poetics of the city articulated by Charles Baudelaire in Le Peintre de la vie moderne. Topics include the birth of the urban spectator, the aesthetics of the fragment, the impact of new media (illustrated press, photography) and the turn toward pictorial autonomy. Part II – Avant#garde Modernism: focus shifts to the fracture inaugurated by Pablo Picasso’s Les Demoiselles d’Avignon (1907) and Marcel Duchamp’s ready#mades (1913#17). We analyse the dismemberment of pictorial space, the crisis of the art object, and the redefinition of the artist’s role between conceptual gesture and institutional critique. Through close reading of artworks, manifestos, theoretical texts and socio#economic contexts, the course highlights subterranean continuities and radical breaks, inviting students to rethink the artistic revolution that unfolded between the nineteenth and twentieth centuries.

Reference books

Essays and books • Bradley Bailey, Dada Meets Dixieland: Marcel Duchamp Explains Fountain, “October” 182, Fall 2022, pp. 61–96 (PDF) • Charles Baudelaire, Il pittore della vita moderna (PDF) • Walter Benjamin, Parigi capitale del XIX secolo (passi scelti, PDF) • William Camfield, Marcel Duchamp's Fountain: Its History and Aesthetics in the Context of 1917 • T. J. Clark, The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and His Followers (PDF) • T.J. Clark, Picasso and Truth, Princeton University Press, 2013 (saggi scelti, PDF) • Marcel Duchamp. Critica, biografia, mito, a cura di Stefano Chiodi, Electa, Milano 2009 (parti scelte, PDF) • Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon (cataloghi MoMA 1939; 1988) • John Richardson, A life of Picasso, 1907-1917 (PDF) • Leo Steinberg, The Philosophical Brothel; In the Algerian Room, in Id. Picasso, Chicago University Press 2022 (PDF) Additional readings will be announced

during the course and recommended to individual students for their research projects.

Reference bibliography

Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh, Art since 1900, Thames & Hudson, years 1900-1940. The Cambridge History of Modernism, Cambridge University Press 2016

Study modes

-

Exam modes

-

20711637 - Teorie e pratiche del lavoro teatrale

(Teorie e pratiche del lavoro teatrale - MOD. 1)

Docente: SCHINO MIRELLA

Italiano

Prerequisiti

Nessuno

Programma

Che cosa può raccontarci il teatro su una situazione politica estrema? I testi teatrali dicono poco, in caso di dittatura. Ma l'influenza della storia sul teatro può farci capire molte cose. Al centro del corso sta la proliferazione di riviste teatrali che avviene intorno alla metà degli anni Venti, con il fascismo già completamente consolidato, ma prima che inizino i veri cambiamenti decisi dall'alto sul teatro. La situazione politica influisce pesantemente, anche se, per tutti gli anni Venti, il teatro mostra ancora segni di vivacità e di volontà di cambiamento. Il corso prevede una esercitazione pratica su quotidiani e riviste teatrali.

Testi

1) Gianfranco Pedullà, Il teatro italiano nel tempo del fascismo, Titivillus (oppure: Emanuela Scarpellini, Organizzazione teatrale e politica del teatro nell'età fascista (scaricabile gratuitamente on line http://www.studiumanistici.unimi.it/files/_ITA_/Filarete/131.pdf) 2) Dossier Teatri nel fascismo, "Teatro e Storia" n. 38 (pp. 59-384) 3) Dossier L'anticipo italiano ("Teatro e storia" n. 29, pp. 27-256, può essere letto gratuitamente on-line dal sito di "Teatro e Storia", http://www.teatroestoria.it/volumi.php) 4) Mirella Schino, L'età dei maestri 5) Doriana Legge, Un Novecento scomodo. Il teatro di Emma Gramatica, Tatiana Pavlova e Anna Fougez, Bulzoni, 2022 Gli studenti che devono sostenere l'esame da 6 CFU porteranno: 1) Gianfranco Pedullà, Il teatro italiano nel tempo del fascismo, Titivillus (oppure: Emanuela Scarpellini, Organizzazione teatrale e politica del teatro nell'età fascista (scaricabile gratuitamente on line http://www.studiumanistici.unimi.it/files/_ITA_/Filarete/131.pdf) 2) Dossier Teatri nel fascismo, "Teatro e Storia" n. 38 (pp. 59-384) 3) Dossier L'anticipo italiano ("Teatro e storia" n. 29, pp. 27-256, può essere letto gratuitamente on-line dal sito di "Teatro e Storia", http://www.teatroestoria.it/volumi.php)

Bibliografia di riferimento

Il laboratorio di Lucio Ridenti, a cura di Federica Mazzocchi, Silvia Mei, Armando Petrini, Torino, Accademia University Press, 217 Franco Perrelli, Tre atteggi con Lucio Ridenti, Bari, Edizioni dipagina, 2018 "Ariel", Teatro e fascismo, maggio-dicembre 1993 Alessandra Tarquini, Storia della cultura fascista, Bologna, il Mulino, 2011 Dizionario del fascismo, a cura di Victoria De Grazia e Sergio Luzzatto, Torino, Einaudi, 2002-2005

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

Domande sul corso e i libri per i frequentanti, sui libri per i non frequentanti.

English

Prerequisites

None

Programme

What can the theatre tell us about an extreme political situation? Theatre dramas say little in the case of a dictatorship. But the influence of history on theatre can make us understand many things. At the centre of the course is the proliferation of theatre magazines that took place around 1925, with Fascism already fully consolidated, but before the real changes decided from above on theatre began. The political situation did, however, influence the theatre, even though, throughout the 1920s, it still showed signs of vitality and a desire for change. The course includes a practical work on daily newspapers and theater magazines.

Reference books

1) Gianfranco Pedullà, Il teatro italiano nel tempo del fascismo, Titivillus (oppure: Emanuela Scarpellini, Organizzazione teatrale e politica del teatro nell'età fascista (scaricabile gratuitamente on line http://www.studiumanistici.unimi.it/files/_ITA_/Filarete/131.pdf) 2) Dossier Teatri nel fascismo, "Teatro e Storia" n. 38 (pp. 59-384) 3) Dossier L'anticipo italiano ("Teatro e storia" n. 29, pp. 27-256, può essere letto gratuitamente on-line dal sito di "Teatro e Storia", http://www.teatroestoria.it/volumi.php) 4) Mirella Schino, L'età dei maestri 5) Doriana Legge, Un Novecento scomodo. Il teatro di Emma Gramatica, Tatiana Pavlova e Anna Fougez, Bulzoni, 2022 5) materiali a cura del docente (saranno messi in moodle a inizio corso) Gli studenti che devono sostenere l'esame da 6 CFU porteranno: 1) Gianfranco Pedullà, Il teatro italiano nel tempo del fascismo, Titivillus (oppure: Emanuela Scarpellini, Organizzazione teatrale e politica del teatro nell'età fascista (scaricabile gratuitamente on line http://www.studiumanistici.unimi.it/files/_ITA_/Filarete/131.pdf) 2) Dossier Teatri nel fascismo, "Teatro e Storia" n. 38 (pp. 59-384) 3) Dossier L'anticipo italiano ("Teatro e storia" n. 29, pp. 27-256, può essere

letto gratuitamente on-line dal sito di “Teatro e Storia”, http://www.teatroestoria.it/volumi.php)

Reference bibliography

Il laboratorio di Lucio Ridenti, a cura di Federica Mazzocchi, Silvia Mei, Armando Petrini, Torino, Accademia University Press, 217 Franco Perrelli, Tre atteggi con Lucio Ridenti, Bari, Edizioni dipagina, 2018 "Ariel", Teatro e fascismo, maggio-dicembre 1993 Alessandra Tarquini, Storia della cultura fascista, Bologna, il Mulino, 2011 Dizionario del fascismo, a cura di Victoria De Grazia e Sergio Luzzatto, Torino, Einaudi, 2002-2005

Study modes

-

Exam modes

-

20702657 - TEORIE E PRATICHE DELLA DANZA (XIX -XXI SEC.) LM

Docente: MARENZI SAMANTHA

Italiano

Prerequisiti

Non sono richieste conoscenze pregresse per la frequentazione del corso

Programma

Il corso intende indagare alcune esperienze nodali della danza del Novecento che hanno proposto una inedita concezione del corpo e del movimento e rigenerato il linguaggio coreutico in un dialogo bidirezionale tra Oriente e Occidente, e tra tradizione e innovazione. L’approccio dell’antropologia teatrale fornirà gli strumenti di analisi di un tale dialogo. Due approfondimenti saranno dedicati alla scena occidentale della prima metà del secolo (soprattutto osservandola attraverso l’influenza delle danze asiatiche e dello studio dei rituali orientali), e del But#, avanguardia giapponese del dopoguerra nipponico (con particolare attenzione alle esperienze di seconda generazione). Una parte del corso si svolgerà in concomitanza con il festival Teatri di vetro, e sarà dedicata alla scena contemporanea e all’osservazione diretta attraverso la visione guidata di spettacoli e incontri con performer e operatori culturali.

Testi

- Dossier, Il corpo solitario. Masaki Iwana e La Maison du Butoh Blanc, a cura di Samantha Marenzi, «Teatro e Storia», n. 44, 2023 - Eugenio Barba, Nicola Savarese, L’arte segreta dell’attore. Un dizionario di antropologia teatrale, Edizioni di Pagina, 2011 - Dispense a cura della docente

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

Esame orale

English

Prerequisites

No prior knowledge is required to attend the course

Programme

The course intends to investigate some nodal experiences of 20th century dance that have proposed an unprecedented conception of the body and movement and regenerated the language of dance in a two-way dialogue between East and West, and between tradition and innovation. The approach of theatre anthropology will provide the tools for analysing such a dialogue. Two in-depth studies will be devoted to the Western scene of the first half of the century (especially observing it through the influence of Asian dances and rituals), and to But#, Japan's post-war avant-garde (with particular attention to second-generation experiences). A part of the course will be held in conjunction with the Teatri di vetro festival, and will be dedicated to the contemporary scene and to direct observation through the guided viewing of performances and meetings with performers and cultural operators.

Reference books

- Dossier, Il corpo solitario. Masaki Iwana e La Maison du Butoh Blanc, a cura di Samantha Marenzi, «Teatro e Storia», n. 44, 2023 - Eugenio Barba, Nicola Savarese, L’arte segreta dell’attore. Un dizionario di antropologia teatrale, Edizioni di Pagina, 2011 - Lecture notes by the teacher

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20710281 - TERRITORI E ORGANIZZAZIONE DEL TEATRO

Docente: ARGANO LUCIANO

Italiano

Prerequisiti

Nessun prerequisito richiesto

Programma

Il corso affronta i fenomeni organizzativi del teatro e dello spettacolo dal vivo all'interno dell'evoluzione della dimensione urbana e territoriale nelle sue componenti morfologiche, sociali, percettive e culturali. Accanto alle strutture e alle pratiche tradizionali dello spettacolo vengono evidenziate le nuove forme di organizzazione della produzione culturale urbana e la relazione con le trasformazioni della città sul piano della rigenerazione, dell'innovazione sociale, della sostenibilità, delle questioni urbane attuali. Utilizzando case-studies, anche internazionali, con particolare riguardo alle ECoC (Capitale Europea della Cultura), alle Capitali italiane della Cultura, alle città creative Unesco, viene altresì illustrato il ruolo delle organizzazioni teatrali e culturali nella pianificazione strategica della città. • Economia della cultura, politiche culturali e politiche urbane • L'evoluzione della città e del territorio • La lettura della città nelle sue diverse dimensioni • L'impresa culturale e dello spettacolo • La geografia organizzativa dello spettacolo dal vivo • Gli spazi teatrali tradizionali • I festival • La politica dei grandi eventi e l'Estate Roma • Le iniziative culturali bottom up e l'innovazione sociale • Le residenze teatrali • I nuovi spazi culturali e la rigenerazione urbana • Le Capitali della Cultura e le città creative • La pianificazione strategica culturale e il cultural planning

Testi

Per gli studenti frequentanti: Lucio Argano "Guida alla progettazione della città culturale" editore FrancoAngeli, Milano, 2021 (pp. 514). Per gli studenti non frequentanti: Lucio Argano "Guida alla progettazione della città culturale" editore FrancoAngeli, Milano, 2021 (pp. 514). Oliviero Ponte di Pino "Un teatro per il XXI secolo. Lo spettacolo dal vivo ai tempi del digitale" editore Franco Angeli, Milano, 2021 (pp. 150).

Bibliografia di riferimento

Charles Landry "City making. L'arte di fare la città" Codice Edizioni, Torino, 2009 Greg Richards & Robert Palmer "Eventful cities. Cultural management and urban revitalisation", Elsevier, Oxford, 2010 Minetto Andrea, Tarassi Silvia, "I festival diffusi. Un nuovo formato organizzativo per le politiche culturali", FrancoAngeli, Milano, 2024 Carlini C., Gallina M., Ponte di Pino O. (eds), "Reinventare i luoghi della cultura contemporanea. Nuovi spazi, nuove creatività, nuove professioni, nuovi pubblici", FrancoAngeli, Milano, 2017 Biondi F., Donati L. (a cura di), "Futuro. I teatri delle residenze in Italia: una inchiesta", L'arboreto edizioni, Mondaino, 2024 Fiore V., Castagneto F., "Ripensare innovare lo spazio del teatro: progetto, recupero, riuso", Letteraventidue, Siracusa, 2024 Fiore V., Scattina S., "La città teatrale. Per un recupero di spazi e memorie", Cue, Imola, 2024

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

La valutazione finale del Corso prevede una parte orale legata al libro di testo del Corso e la stesura di un breve progetto a cura dello studente sulla base di una griglia di cultural planning.

English

Prerequisites

None

Programme

The course deals the organizational phenomena of theater and performing arts within the evolution of the urban and territorial dimension in its morphological, social, perceptual and cultural components. The traditional structures and practices of theatre, dance, music and circus are highlighted, but also the new forms of organization of urban cultural production and the relationship with the transformations of the city in terms of regeneration, social innovation, sustainability, current urban issues. Using case-studies, including international ones, with particular regard to the ECoC (European Capital of Culture), the Italian Capitals of Culture, the Unesco creative cities, the role of theatrical and cultural organizations in strategic planning of the city is also illustrated. • Economics of culture, cultural policies and urban policies • The evolution of the city and the territory • The interpretation of the city in its various dimensions • The cultural enterprise • The organizational geography of the performing arts • Traditional theatrical spaces • Festivals • The politics of major events • The cultural initiatives bottom up and the social innovation • The theatrical residences • The new cultural spaces and urban regeneration • The Capitals of Culture and creative cities • Strategic cultural planning

Reference books

For students who will attend classes: Lucio Argano "Guida alla progettazione della città culturale" FrancoAngeli, Milan, 2021 (pp.514). For students who will not attend classes: Lucio Argano "Guida alla progettazione della città culturale" FrancoAngeli, Milan, 2021 (pp.514). Oliviero Ponte di Pino "Un teatro per il XXI secolo. Lo spettacolo dal vivo ai tempi del digitale" Franco Angeli, Milan, 2021 (pp. 150).

Reference bibliography

Charles Landry "City making. L'arte di fare la città" Codice, Turin, 2009 Greg Richards & Robert Palmer "Eventful cities. Cultural management and urban revitalisation", Elsevier, Oxford, 2010 Minetto Andrea, Tarassi Silvia, "I festival diffusi. Un nuovo formato organizzativo per le politiche culturali", FrancoAngeli, Milan, 2024 Carlini C., Gallina M., Ponte di Pino O. (eds), "Reinventare i luoghi della cultura contemporanea. Nuovi spazi, nuove creatività, nuove professioni, nuovi pubblici", FrancoAngeli, Milan, 2017 Biondi F., Donati L. (a cura di), "Futuro. I teatri delle residenze in Italia: una inchiesta", L'arboreto edizioni, Mondaino, 2024 Fiore V., Castagneto F., "Ripensare innovare lo spazio del teatro: progetto, recupero, riuso", Letteraventidue, Siracusa, 2024 Fiore V., Scattina S., "La città teatrale. Per un recupero di spazi e memorie", Cue, Imola, 2024

Study modes

-

Exam modes

-