

DIDATTICA EROGATA 2026/2027

Cinema, televisione e produzione multimediale (LM-65 R)

Dipartimento: FILOSOFIA, COMUNICAZIONE E SPETTACOLO

Codice CdS: 107660

INSEGNAMENTI

Primo semestre

20740107 - CINEMA D'ANIMAZIONE (- PEMM-01/B - 6 CFU - 0 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
UVA CHRISTIAN	40	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20740107 CINEMA D'ANIMAZIONE in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R UVA CHRISTIAN	40	

20709120 - COMUNICAZIONE PUBBLICA (- GSPS-06/A - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20709120 COMUNICAZIONE PUBBLICA in Informazione, editoria, giornalismo LM-19 R DE FEO ANTONIETTA	36	
Mutuato da: 20709120 COMUNICAZIONE PUBBLICA in Informazione, editoria, giornalismo LM-19 R DE FEO ANTONIETTA	36	

20710389 - COMUNICAZIONE VISUALE (- GSPS-06/A - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
STOLFI MELISSA	30	Carico didattico	

20711633 - Fonti e metodologie della storia del teatro e della danza (- PEMM-01/A - 6 CFU - 0 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

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	
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 (- PEMM-01/A - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

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

20710267 - FORME E LINGUAGGI DELL'ARTE CONTEMPORANEA (- ARTE-01/C - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
CONTE LARA	40	Carico didattico	

20709116 - FORME E LINGUAGGI DELLA MUSICA CONTEMPORANEA (- PEMM-01/C - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20709116 FORME E LINGUAGGI DELLA MUSICA CONTEMPORANEA in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R ARFINI MARIA TERESA	30	
Mutuato da: 20709116 FORME E LINGUAGGI DELLA MUSICA CONTEMPORANEA in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R ARFINI MARIA TERESA	30	

20709116 - FORME E LINGUAGGI DELLA MUSICA CONTEMPORANEA (- PEMM-01/C - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20709116 FORME E LINGUAGGI DELLA MUSICA CONTEMPORANEA in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R ARFINI MARIA TERESA	30	
Mutuato da: 20709116 FORME E LINGUAGGI DELLA MUSICA CONTEMPORANEA in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R ARFINI MARIA TERESA	30	

20740108 - LABORATORIO DI AI PER L'AUDIOVISIVO (- PEMM-01/B - 6 CFU - 0 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
TARTAGLIA RAFFAELLA	36	Carico didattico	

20703052 - LABORATORIO DI CRITICA CINEMATOGRAFICA (- PEMM-01/B - 6 CFU - 36 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
BALDASSARRE ROBERTO	36	Carico didattico	

20702663 - MEDIA DIGITALI: TELEVISIONE, VIDEO, INTERNET (- PEMM-01/B - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
PERROTTA MARTA	40	Carico didattico	

20702665 - MOVIMENTI E AUTORI DEL CINEMA (- PEMM-01/B - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
PARIGI STEFANIA	40	Carico didattico	

20710266 - PRINCIPI E METODI DELLA COMPOSIZIONE SCENICA (- PEMM-01/A - 6 CFU - 36 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710266 PRINCIPI E METODI DELLA COMPOSIZIONE SCENICA in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R SOFIA GABRIELE	30	

20702679 - STORIA E STORIOGRAFIA DELL'ETÀ CONTEMPORANEA LM (- HIST-03/A - 6 CFU - 36 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20702679 STORIA E STORIOGRAFIA DELL'ETÀ CONTEMPORANEA LM in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R MONINA GIANCARLO	36	N0

20740043 - Storytelling e analisi del film (- PEMM-01/B - 12 CFU - 78 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
CAROCCI ENRICO	76	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20740043 Storytelling e analisi del film in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R CAROCCI ENRICO	76	

20702657 - TEORIE E PRATICHE DELLA DANZA (XIX -XXI SEC.) LM (- PEMM-01/A - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

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

20702657 - TEORIE E PRATICHE DELLA DANZA (XIX -XXI SEC.) LM (- PEMM-01/A - 6 CFU - 36 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

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

Secondo semestre

20710409 - ANALISI E DIDATTICA DELL'INTERPRETAZIONE MUSICALE (- PEMM-01/C - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

Mutuazioni:

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

Dettaglio	Ore	Canale
danza LM-65 R AVERSANO LUCA		

20710391 - ANALISI E DIDATTICA DELL'INTERPRETAZIONE MUSICALE 1 (- PEMM-01/C - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard

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 (- PEMM-01/C - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard

Mutuazioni:

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

20711401 - Cinema etnografico (- PEMM-01/B - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
Da assegnare	30	Bando	

20711402 - Cinema, media ed estetica del paesaggio (- PEMM-01/B - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
MARMO LORENZO	40	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20711402 Cinema, media ed estetica del paesaggio in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R MARMO LORENZO	40	

20705170 - COMUNICAZIONE POLITICA (- GSPS-06/A - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
NOVELLI EDOARDO	40	Carico didattico	N0

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20705170 COMUNICAZIONE POLITICA in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R N0 NOVELLI EDOARDO	40	
Mutuato da: 20705170 COMUNICAZIONE POLITICA in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R N0 NOVELLI EDOARDO	40	N0

20709120 - COMUNICAZIONE PUBBLICA (- GSPS-06/A - 6 CFU - 36 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20709120 COMUNICAZIONE PUBBLICA in Informazione, editoria, giornalismo LM-19 R DE FEO ANTONIETTA	36	
Mutuato da: 20709120 COMUNICAZIONE PUBBLICA in Informazione, editoria, giornalismo LM-19 R DE FEO ANTONIETTA	36	

20710175 - CULTURA TEATRALE E CULTURA LETTERARIA (- PEMA-01/A - 12 CFU - 0 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard

Mutazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20710175 CULTURA TEATRALE E CULTURA LETTERARIA in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R DI TIZIO RAFFAELLA		

20710400 - DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 1 (- PEMA-01/B - 6 CFU - 42 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
UGENTI ELIO	42	Carico didattico	

20710405 - DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 2 (- PEMA-01/B - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
RAVESI GIACOMO	36	Carico didattico	

20740044 - Laboratorio di content creation (- PEMA-01/B - 6 CFU - 36 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
SIDONI GAIA	36	Carico didattico	

20710561 - LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA - LM (- LICO-01/A - 6 CFU - 36 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

Mutazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Fruito da: 20711649 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA - LM in Informazione, editoria, giornalismo LM-19 R CORTELLESA ANDREA	36	
Fruito da: 20711649 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA - LM in Informazione, editoria, giornalismo LM-19 R CORTELLESA ANDREA	40	

20710561 - LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA - LM (- LICO-01/A - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

Mutazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Fruito da: 20711649 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA - LM in Informazione, editoria, giornalismo LM-19 R CORTELLESA ANDREA	36	
Fruito da: 20711649 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA - LM in Informazione, editoria, giornalismo LM-19 R CORTELLESA ANDREA	40	

20740054 - Marketing digitale (- ECON-07/A - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
TASSIELLO VITO	40	Carico didattico	

20710325 - MEDIA (- GSPS-06/A - 6 CFU - 36 ore - ENG)

Curricula: curriculum standard

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
STOLFI MELISSA	30	Carico didattico	

20710325 - MEDIA (- GSPS-06/A - 6 CFU - 36 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
STOLFI MELISSA	30	Carico didattico	

20705086 - PROBLEMI DI STORIOGRAFIA DELLO SPETTACOLO (- PEMM-01/A - 6 CFU - 40 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20705086 PROBLEMI DI STORIOGRAFIA DELLO SPETTACOLO in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R VENTURINI VALENTINA	40	
Mutuato da: 20705086 PROBLEMI DI STORIOGRAFIA DELLO SPETTACOLO in DAMS Teatro, musica, danza LM-65 R VENTURINI VALENTINA	40	N0

20710694 - SOCIOLOGIA DELL'ARTE (- GSPS-06/A - 6 CFU - 30 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
TOTA ANNA LISA	30	Carico didattico	

Mutuazioni:

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

20709119 - TEORIE DEL CINEMA DEL FILM (- PEMM-01/B - 6 CFU - 39 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
PRAVADELLI VERONICA	39	Carico didattico	

Mutuazioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20709119-1 TEORIE DEL CINEMA DEL FILM in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R PRAVADELLI VERONICA	39	

20709119 - TEORIE DEL CINEMA E DEL FILM (- PEMM-01/B - 6 CFU - 39 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

Docenti:

Nominativo	Ore	Tipo incarico	Canale
PRAVADELLI VERONICA	39	Carico didattico	

Mutuaioni:

Dettaglio	Ore	Canale
Mutuato da: 20709119-2 TEORIE DEL CINEMA E DEL FILM in Cinema, televisione e produzione multimediale LM-65 R PRAVADELLI VERONICA	39	

20702657 - TEORIE E PRATICHE DELLA DANZA (XIX -XXI SEC.) LM (- PEMM-01/A - 6 CFU - 36 ore - ITA)

Curricula: curriculum standard - Master Internazionale di Studi sul Cinema e gli Audiovisivi

Mutuaioni:

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	
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	Attività didattica
BALDASSARRE ROBERTO	36	Carico didattico	36	20703052 - LABORATORIO DI CRITICA CINEMATOGRAFICA
CAROCCI ENRICO	76	Carico didattico	76	20740043 - Storytelling e analisi del film
CONTE LARA	40	Carico didattico	40	20710267 - FORME E LINGUAGGI DELL'ARTE CONTEMPORANEA
MARMO LORENZO	40	Carico didattico	40	20711402 - Cinema, media ed estetica del paesaggio
NOVELLI EDOARDO	40	Carico didattico	40	20705170 - COMUNICAZIONE POLITICA
PARIGI STEFANIA	40	Carico didattico	40	20702665 - MOVIMENTI E AUTORI DEL CINEMA
PERROTTA MARTA	40	Carico didattico	40	20702663 - MEDIA DIGITALI: TELEVISIONE, VIDEO, INTERNET
PRAVADELLI VERONICA	78	Carico didattico	39	20709119 - TEORIE DEL CINEMA E DEL FILM
		Carico didattico	39	20709119 - TEORIE DEL CINEMA E DEL FILM
RAVESI GIACOMO	36	Carico didattico	36	20710405 - DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 2
SIDONI GAIA	36	Carico didattico	36	20740044 - Laboratorio di content creation
STOLFI MELISSA	60	Carico didattico	30	20710389 - COMUNICAZIONE VISUALE
		Carico didattico	30	20710325 - MEDIA
TARTAGLIA RAFFAELLA	36	Carico didattico	36	20740108 - LABORATORIO DI AI PER L'AUDIOVISIVO
TASSIELLO VITO	40	Carico didattico	40	20740054 - Marketing digitale
TOTA ANNA LISA	30	Carico didattico	30	20710694 - SOCIOLOGIA DELL'ARTE
UGENTI ELIO	42	Carico didattico	42	20710400 - DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 1
UVA CHRISTIAN	40	Carico didattico	40	20740107 - CINEMA D'ANIMAZIONE
DOCENTE NON DEFINITO	30	Bando	30	20711401 - Cinema etnografico
Totale ore	740			

CONTENUTI DIDATTICI

20740107 - CINEMA D'ANIMAZIONE

Docente: UVA CHRISTIAN

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze di base di storia e teoria del cinema.

Programma

Le nuove forme dell'animazione contemporanea e il "caso Toy Story" Tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo l'animazione si è affermata come ambito centrale per le sfide tecnologiche, estetiche e narrative dell'audiovisivo. Grazie al digitale, ha superato il ruolo ancillare rispetto al cinema dal vero, configurandosi come insieme di tecniche capaci di adattarsi a qualsiasi genere e medium. Il corso analizza i casi più emblematici dell'animazione mainstream, con attenzione al rapporto tra teoria e pratica, alla dialettica tra innovazione e tradizione e all'incontro tra paradigmi culturali differenti, includendo anche prospettive sperimentali e snodi chiave nella storia della CGI. Particolare rilievo sarà dato al franchise Pixar di Toy Story, a partire dal film del 1995 ma estendendo l'analisi ai sequel, agli spin-off e alle successive evoluzioni. Il caso consentirà di esaminare le trasformazioni estetiche e produttive del fenomeno, insieme alle dinamiche di espansione transmediale tra cinema, merchandising, videogiochi e fandom, che ne fanno un ecosistema culturale di forte impatto sull'immaginario collettivo.

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

The New Forms of Contemporary Animation and the "Toy Story Case" Between the late twentieth and early twenty-first centuries, animation has emerged as a central arena for the technological, aesthetic, and narrative challenges of audiovisual media. Thanks to digital technologies, it has moved beyond its ancillary role in relation to live action cinema establishing itself as a set of techniques capable of adapting to any genre and medium. The course examines some of the most emblematic cases of mainstream animation, focusing on the relationship between theory and practice, the interplay between innovation and tradition, and the encounter between different cultural paradigms, while also addressing experimental perspectives and key moments in the history of CGI. Particular attention will be devoted to Pixar's Toy Story franchise, beginning with the 1995 film and extending the analysis to its sequels, spin-offs, and subsequent developments. This case study will make it possible to explore the aesthetic and industrial transformations of the phenomenon, as well as the dynamics of transmedia expansion across cinema, merchandising, videogames, and fandom, which have turned it into a cultural ecosystem with a strong impact on the collective imagination.

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

Course delivered in person by soliciting the active participation of students and remotely using the Teams digital platform.

Exam modes

-

20711402 - Cinema, media ed estetica del paesaggio

Docente: MARMO LORENZO

Italiano

Prerequisiti

Non vi sono prerequisiti obbligatori per accedere al corso.

Programma

Cinema, paesaggio e desiderio. Il corso indagherà le diverse modalità dell'esperienza paesaggistica fornita dal cinema, in particolare in relazione al desiderio. Il cinema, infatti, ha da sempre adoperato luoghi, ambienti, territori e atmosfere per raccontare sia l'amore romantico che il piacere fisico-sensoriale. Rifletteremo perciò, tramite un approccio transnazionale dalla portata cronologica ampia, sugli intrecci tra forme della spazialità e forme dell'eros. Il paesaggio (urbano, rurale, naturale) può farsi specchio della soggettività e del legame intersoggettivo, scenario della mancanza e della sublimazione o ancora mappa del desiderio e dei suoi percorsi tortuosi. L'attenzione all'estetica del cinema, alle metamorfosi tecnologiche (il colore, il formato panoramico) e agli immaginari di genere (il melodramma su tutti) sarà accompagnata da una prospettiva intermediale e interdisciplinare, attenta a interpretare il discorso filmico in relazione a quello geografico, cartografico, psicoanalitico, letterario, pittorico. Le considerazioni di ordine estetico verranno altresì integrate da quelle di stampo culturale e politico, investigando il progressivo emergere di forme plurali e non eteronormative dell'identità. Il syllabus con il programma definitivo del corso sarà pubblicato in prossimità dell'inizio del corso stesso.

Testi

Raccolta di saggi a cura del docente.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Il corso si svolge interamente tramite lezioni frontali di 3 ore, corredate da power points. Parte integrante delle lezioni è costituita anche dalla proiezione di materiali audiovisivi (film nella loro interezza o spezzoni).

Modalità di valutazione

L'esame si svolgerà in modalità orale. La prova si svolge in lingua italiana. Gli/le studenti Erasmus possono, al limite, sostenere l'esame in inglese. Oltre ai testi di riflessione storico-teorica, anche la visione della filmografia nella sua interezza è considerata parte integrante del programma ed è oggetto di verifica.

English

Prerequisites

There are no prerequisites to access the class.

Programme

Cinema, Landscape, and Desire The course will examine the diverse ways in which cinema constructs and mediates the experience of landscapes, with particular attention to the dynamics of desire. Throughout its history, cinema has employed places, environments, territories, and atmospheres to convey both romantic love and sensual pleasure. Adopting a transnational perspective and a broad chronological scope, the course investigates the interplay between spatial configurations and configurations of eros. Landscapes—urban, rural, or natural—may function as mirrors of subjectivity and intersubjective relations, as environments evoking absence and sublimation, as cartographies of desire and its non-linear trajectories. Attention to cinematic aesthetics, technological innovations (including color and widescreen formats), and genre-specific imaginaries (melodrama, above all), will be complemented by an intermedial and interdisciplinary approach, aiming to interpret cinematic discourse in dialogue with geographic, cartographic, psychoanalytic, literary, and painterly frameworks. Aesthetic analysis will be integrated by cultural and political reflection, exploring the emergence of plural and non-heteronormative forms of identity. The final syllabus, including the complete course program, will be made available shortly before the course begins.

Reference books

Collection of essays selected by the professor.

Reference bibliography

-

Study modes

The course consists of in-person classes, 3 hours each. Power point presentations and the screening of audiovisual material (films in their full length or excerpts) will be an integral part of the classes.

Exam modes

-

20705170 - COMUNICAZIONE POLITICA

Canale: NO

Docente: NOVELLI EDOARDO

Italiano

Prerequisiti

Per la frequentazione del corso è richiesta una buona conoscenza della storia politica e sociale dell'Italia repubblicana.

Programma

Per la frequentazione del corso è richiesta una buona conoscenza della storia politica e sociale dell'Italia repubblicana.

Testi

E. Novelli, Le campagne elettorali in Italia, Laterza, Roma 2018. E. Novelli, I manifesti politici. Storia e immagini dell'Italia repubblicana,

Carocci 2021 Altro testo verrà comunicato all'inizio del corso *Costituiscono supporti audiovisivi integrativi del corso, dove è possibile reperire materiali e documenti illustrati a lezione e richiamati nei testi d'esame i seguenti siti: – <http://www.archivispolitici.it> Oltre alla visione dei singoli spot si consiglia la consultazione dei percorsi tematici posti a sinistra nel menù in alto. – www.politicaltalkshow.it

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Lezione frontale e visionamento e discussione collettiva di materiali audiovisivi. Possibilità di frequenza da remoto.

Modalità di valutazione

Conoscenza delle caratteristiche e particolarità di alcune delle principali campagne elettorali italiane, capacità di contestualizzarle nel periodo storico-politico di riferimento, capacità di analisi di materiali visivi (manifesti) dal punto di vista iconografico e simbolico.

English

Prerequisites

To attend the course, a good knowledge of the political and social history of Republican Italy is required.

Programme

-

Reference books

E. Novelli, Le campagne elettorali in Italia, Laterza, Roma 2018. E. Novelli, I manifesti politici. Storia e immagini dell'Italia repubblicana, Carocci 2021 Another text will be communicated before the start of the course *The following websites provide supplementary audiovisual support for the course, where you can find materials and documents illustrated in class and referenced in the exam texts: – <http://www.archivispolitici.it> In addition to viewing the individual commercials, we recommend consulting the thematic paths in the top menu on the left. – www.politicaltalkshow.it

Reference bibliography

-

Study modes

Lectures will be held, followed by viewing and discussion of audiovisual materials. Attendance may be remote.

Exam modes

-

20710389 - COMUNICAZIONE VISUALE

Docente: STOLFI MELISSA

Italiano

Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per la frequenza del corso.

Programma

Il corso muove dai principali assunti teorici della cultura visuale, intesa non solo come insieme di immagini, ma come campo di studi che analizza le condizioni sociali, culturali e tecnologiche del "vedere". In questa prospettiva, le immagini sono considerate "dispositivi" e "pratiche", capaci di produrre senso, orientare lo sguardo e contribuire alla costruzione della realtà in un ecosistema sempre più ibrido e condiviso. Mantenendo il focus su temi e questioni di attualità, il corso affronta il passaggio dall'immagine intesa come "rappresentazione della realtà" all'immagine come "evento performativo", mettendo al centro la relazione tra visione, corpo e dispositivi. Particolare attenzione è dedicata alla trasformazione contemporanea del visuale, segnata dalla digitalizzazione, dalla diffusione dei social media e dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che ridefiniscono il rapporto tra individuo e immagine, nello specifico in relazione ai processi di creazione, circolazione e interpretazione delle immagini; ancora, vengono discusse le dimensioni politiche e sociali del visuale, dalle pratiche di attivismo alle forme di autorappresentazione nei social media, fino agli ambienti immersivi e virtuali, nonché le principali implicazioni dovute alla democratizzazione dell'immagine e all'alfabetizzazione visuale. L'obiettivo è quello di stimolare la riflessione critica sulla non neutralità dell'immagine e di fornire strumenti teorici e metodologici per comprendere in che modo le immagini contribuiscano a costruire significati, identità e realtà condivise nella società contemporanea.

Testi

Bibliografia in fase di definizione.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Le lezioni si svolgono in aula, ma è prevista anche la modalità "a distanza" attraverso il Teams del corso.

Modalità di valutazione

MODALITA' 1: project work su un tema trattato durante il corso o affini (da concordare con il docente) e colloquio orale sui testi in programma. Al project work sarà assegnato un punteggio da 0 a 3 punti che andrà a sommarsi al voto del colloquio. MODALITA' 2: colloquio orale sui testi in programma.

English

Prerequisites

Preconditions are not requested to attend the course.

Programme

The course is grounded in the main theoretical assumptions of visual culture, understood not merely as a collection of images, but as a field of study that examines the social, cultural, and technological conditions of "seeing." From this perspective, images are considered as both "devices" and "practices," capable of producing meaning, shaping perception, and contributing to the construction of reality within an increasingly hybrid and shared ecosystem. While maintaining a focus on contemporary issues and debates, the course explores the shift from the image as a "representation of reality" to the image as a "performative event," placing at its core the relationship between vision, the body, and technological dispositifs. Particular attention is devoted to the contemporary transformation of the visual, marked by digitalization, the spread of social media, and the development of artificial intelligence, all of which redefine the relationship between individuals and images—especially in terms of their production, circulation, and interpretation. The course also addresses the political and social dimensions of the visual, from activist practices to forms of self-representation on social media, as well as immersive and virtual environments. In addition, it examines the key implications of the democratization of images and the processes of visual literacy. The aim is to foster critical reflection on the non-neutrality of images and to provide theoretical and methodological tools for understanding how images contribute to the construction of meaning, identities, and shared realities in contemporary society.

Reference books

List of readings to be defined.

Reference bibliography

-

Study modes

Teaching takes place in the classroom, but there is also remote teaching via Teams.

Exam modes

-

20710400 - DIDATTICA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO 1

Docente: UGENTI ELIO

Italiano

Prerequisites

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 in corso di definizione

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

Bibliography to be defined

Reference bibliography

-

Study modes

The course is delivered through classroom-taught lessons that provide - for the purpose of a better understanding of the topics addressed by the students - the use of slides and/or the screening of movies and videos, used as case studies or as a support to teaching. Short practical training sessions will be provided.

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 spettacolarità 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 Greenaway 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, Alchimie (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. TH\$ 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 Villaresi, 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) kognada, 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 Álvarez López, [De Palma's] Vision (2014) Adrian Martin, Cristina Álvarez López, Wes Anderson // Centered (2014) kognada, Peter Greenaway // Centered (2014) LaurentG, Evolution of the Dolly Zoom (2014) Vashi Nedomansky, Eyes of Hitchcock (2014) kognada, 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) kognada, 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 Råbiger, Godard in Fragments (2016) kognada, 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

Lezioni frontali integrate a proiezioni di film e materiale audiovisivo.

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 (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 Greenaway 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, Alchimie (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. TH\$ 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 Raghianti, 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) kognada, Tarantino // From Below (2012) kognada,

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 Álvarez López, [De Palma's] Vision (2014) Adrian Martin, Cristina Álvarez 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 Råbiger, 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

Frontal lessons integrated with film and audiovisual materials.

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). Durante il corso si consiglia di visitare musei, collezioni d'arte contemporanea, mostre e spazi espositivi la cui programmazione è strettamente connessa ai temi del corso.

Programma

Forme e pratiche dell'archivio nell'arte contemporanea. L'Archivio come spazio di raccolta di materiali eterogenei, come snodo di attraversamento di pratiche che vanno dalla ricerca, alla scrittura espositiva alla creazione artistica, è un tema cruciale nell'ambito dell'arte contemporanea, che ha sollecitato un dibattito teorico fiorente. Attorno alle forme di esposizione o di iper-esposizione del documento si possono definire posizioni politiche e pratiche storiografiche opposte, tra costruzione di narrazioni dominanti e prospettive che mettono a vario modo in atto teorie che decolonizzano le narrazioni e che smuovono canoni dominanti come quello modernista o quello patriarcale. Il corso intende portare l'attenzione su questi temi e in particolare si propone di mettere a fuoco: - ricerche artistiche che a partire dagli anni Settanta hanno esplorato e ripensato i modi dell'archivio anche come finzione narrativa; - modalità con cui la scrittura curatoriale si è confrontata e si confronta nel presente con la pratica dell'Archivio nell'esposizione del documento come traccia tangibile del discorso storico o come possibilità di "performare l'Archivio", anche in una dimensione installativa e immersiva in relazione alla dematerializzazione dell'opera e alle pratiche di reenactment; - Performance Art e Archivio; - Forme e pratiche dell'Archivio orale e dell'Archivio digitale.

Testi

1) M. Majorino, M. G. Mancini, F. Zanella (a cura di), Archivi esposti. Teorie e pratiche dell'arte contemporanea, Quodlibet, Macerata 2022 2) C. Baldacci, Archivi impossibili. Un'ossessione dell'arte contemporanea, Johan & Levi, Milano 2016 3) Un testo a scelta (per i frequentanti) /3-4) due testi a scelta (per i non frequentanti) tra: - L. Conte, F. Gallo, Territori della Performance. Percorsi e pratiche in Italia (1967-1982), Quodlibet, Macerata 2023 - Marco Scotini, Marco Scotini, L'inarchiviabile. L'archivio contro la storia, Meltemi, Milano 2022 - Giovanna Zapperi (a cura di), L'avenir du passé. Art contemporain et politique de l'archive, PUR, Rennes 2016; - Elvira Vannini, Femminismi contro. Pratiche artistiche e cartografie di genere, Meltemi, Milano 2023; - Simone Osthoff, Performing the archive: The transformation of the archive in Contemporary art from repository of documents to art medium, Atropos, New York 2009. - A.C. Cimoli, C. Baldacci (a cura di), Archivio è potere, "Roots-Routes" (monographic issue), a. X, n. 33, maggio-agosto 2020 (tutti i contributi; <https://www.roots-routes.org/anno-10-n-33-maggio-agosto-2020-archivio-e-potere/>) Manuale di approfondimento per frequentanti e non frequentanti: H. Foster, R. Krauss, Y.A. Bois, B.H.D. Buchloh, Arte dal 1900. Modernismo, Antimodernismo, Postmodernismo, Zanichelli, Milano 2006 /H. Foster, R. Krauss, Y.A. Bois, B.H.D. Buchloh Art since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Thames & Hudson, London 2016

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Il corso è# organizzato in lezioni frontali svolte mediante presentazioni di opere e documenti proiettati su schermo e strumenti multimediali. Alcuni argomenti vengono approfonditi attraverso la lettura e il commento di testi critici e programmatici. Durante il corso saranno organizzate visite a mostre e musei o incontri in aula con professionisti del settore. È inoltre previsto il coinvolgimento delle/degli studenti con la presentazione in aula di seminari.

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. Le/gli studenti frequentanti saranno coinvolti in una esercitazione intermedia la cui valutazione costituirà parte integrante della valutazione.

English

Prerequisites

A basic knowledge of the history of contemporary art, normally provided by undergraduate courses (from Impressionism to the 1960s), is required. During the course, students are encouraged to visit museums and collections of contemporary art, as well as exhibitions and exhibition spaces whose programs are closely related to the course topics

Programme

The Archive as a conservation space for heterogeneous materials, as a crossing point for practices ranging from research to exhibition writing to artistic creation, is a crucial theme in the field of contemporary art, which has prompted a thriving theoretical debate. Around the forms of exposure or over-exposure of the document can be defined different political positions and historiographical practices, between the construction of dominant narratives and perspectives that variously implement theories that decolonize narratives and move dominant canons such as the modernist or the patriarchal one. The course intends to bring attention to these issues and in particular aims to focus on: - artistic research which, starting from the 1970s, has explored and rethought the Archive also as narrative fiction; - methods of curatorial practices have explored the practice of the Archive in the display of the document as a tangible trace of the historical discourse or as a possibility of "Performing the Archive", even in the perspective of installation and immersive dimension and in relation to the dematerialization of the work and re-enactment practices; - Performance Art and Archive; - Forms and practices of the Oral Archive and Digital Archive.

Reference books

1) M. Majorino, M. G. Mancini, F. Zanella (a cura di), Archivi esposti. Teorie e pratiche dell'arte contemporanea, Quodlibet, Macerata 2022 2) C. Baldacci, Archivi impossibili. Un'ossessione dell'arte contemporanea, Johan & Levi, Milano 2016 3) A text of your choice (for attending students) /3-4) two texts of your choice (for non attending students) : - L. Conte, F. Gallo, Territori della Performance. Percorsi e pratiche in Italia (1967-1982), Quodlibet, Macerata 2023 - Marco Scotini, Marco Scotini, L'inarchiviabile. L'archivio contro la storia, Meltemi, Milano 2022 - Giovanna Zapperi (a cura di), L'avenir du passé. Art contemporain et politique de l'archive, PUR, Rennes 2016; - Elvira Vannini, Femminismi contro. Pratiche artistiche e cartografie di genere, Meltemi, Milano 2023; - Simone Osthoff, Performing the archive: The transformation of the archive in Contemporary art from repository of documents to art medium, Atropos, New York 2009. - A.C. Cimoli, C. Baldacci (a cura di), Archivio è potere, "Roots-Routes" (monographic issue), a. X, n. 33, maggio-agosto 2020 (tutti i contributi); <https://www.roots-routes.org/anno-10-n-33-maggio-agosto-2020-archivio-e-potere/> Advanced/reference textbook for attending and non-attending students: H. Foster, R. Krauss, Y.A. Bois, B.H.D. Buchloh, Arte dal 1900. Modernismo, Antimodernismo, Postmodernismo, Zanichelli, Milano 2006 /H. Foster, R. Krauss, Y.A. Bois, B.H.D. Buchloh Art since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Thames & Hudson, London 2016

Reference bibliography

-

Study modes

The course is organized in frontal lessons carried out through presentations of works and documents projected on screens and multimedia tools. Some topics are explored through the reading and commentary of critical and programmatic texts. During the course it will be organized visits to exhibitions and museums or classroom meetings with professionals in the sector. It is also planned the involvement of students with the presentation of seminars in the classroom.

Exam modes

-

20703052 - LABORATORIO DI CRITICA CINEMATOGRAFICA

Docente: Baldassarre Roberto

Italiano

Prerequisites

Gli studenti che vogliono frequentare il corso, devono avere almeno una buona capacità di scrittura e conoscenza della storia del cinema. Prima dell'inizio del corso ci sarà un test scritto, con voto.

Programma

Dopo una prima lezione in cui ci sarà la presentazione del programma dell'intero corso e una panoramica sulla critica cinematografica odierna, in ogni lezione a seguire si affronteranno problematiche o aspetti della critica scritta od orale.

Testi

La critica cinematografica di Alberto Pezzotta Manuale del cinema di Dario Tomasi e Gianni Rondolino Storie scellerate - Il cinema di Sergio Citti di Roberto Baldassarre

Bibliografia di riferimento

Sarà costruita e fornita agli studenti in itinere

Modalità erogazione

Il corso sarà in presenza. Sono consentite massimo 2 assenze. Durante ogni lezione ci sarà una parte teorica e una pratica.

Modalità di valutazione

Per il conseguimento dei 6 crediti, si sommeranno i voti ottenuti durante il corso, tramite prove scritte.

English

Prerequisites

Students wishing to attend the course must have at least good writing skills and knowledge of film history. Before the course begins, there will be a written test with a grade.

Programme

After an initial lesson presenting the entire course program and an overview of current film criticism, each subsequent lesson will address issues or aspects of written or oral criticism.

Reference books

La critica cinematografica by Alberto Pezzotta Manuale del cinema by Dario Tomasi e Gianni Rondolino Storie scellerate - Il cinema di Sergio Citti by Roberto Baldassarre

Reference bibliography

Sarà costruita e fornita agli studenti in itinere

Study modes

The course will be in-person. A maximum of two absences are permitted. Each lesson will consist of both theory and practice.

Exam modes

-

20710561 - LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA - LM

Docente: CORTELLESA ANDREA

Italiano

Prerequisites

Non vi sono prerequisiti

Programma

Straight, no chaser: Vitaliano Trevisan

Testi

1) Vitaliano Trevisan, «Trilogia di Thomas», postfazione di Emanuele Trevi, Torino, Einaudi, 2024 2) Vitaliano Trevisan, «Tristissimi giardini», postfazione di Andrea Cortellessa, Torino, Einaudi, 2027 3) Vitaliano Trevisan, «Works», edizione ampliata, Torino, Einaudi, 2022 4) Vitaliano Trevisan, «Il delirio del particolare», Mantova, Oligo, 2020 5) Vitaliano Trevisan, «Black tulips», Torino, Einaudi, 2022 6) Vitaliano Trevisan, «Aberrazioni e prospettive. Narrazioni e saggi di architettura», postfazione di Andrea Cortellessa, Mantova, Oligo, 2024 7) «Una (non) prospettiva. Percorsi intorno all'opera di Vitaliano Trevisan», atti del convegno di Padova e Vicenza, settembre-novembre 2023, a cura di Alvaro Barbieri e Matteo Giancotti, Milano-Udine, Mimesis, 2024 8) Stefano Fortin, «"L'impeccabile solitudine del palcoscenico". La drammaturgia di Vitaliano Trevisan», Roma, Carocci, 2025 Ulteriore bibliografia verrà indicata durante il corso

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Le lezioni del corso si svolgeranno sia in presenza (modalità tradizionale) sia a distanza

Modalità di valutazione

L'esame consisterà in una prova scritta sugli argomenti trattati durante il corso

English

Prerequisites

There are no prerequisites

Programme

Straight, no chaser: Vitaliano Trevisan

Reference books

1) Vitaliano Trevisan, «Trilogia di Thomas», afterword by Emanuele Trevi, Torino, Einaudi, 2024 2) Vitaliano Trevisan, «Tristissimi giardini», afterword by Andrea Cortellessa, Torino, Einaudi, 2027 3) Vitaliano Trevisan, «Works», expanded edition, Torino, Einaudi, 2022 4) Vitaliano Trevisan, «Il delirio del particolare», Mantova, Oligo, 2020 5) Vitaliano Trevisan, «Black tulips», Torino, Einaudi, 2022 6) Vitaliano Trevisan, «Aberrazioni e prospettive. Narrazioni e saggi di architettura», afterword by Andrea Cortellessa, Mantova, Oligo, 2024 7) «Una (non) prospettiva. Percorsi intorno all'opera di Vitaliano Trevisan», proceedings of the conference held in Padova and Vicenza, September–November 2023, edited by Alvaro Barbieri and Matteo Giancotti, Milano Udine, Mimesis, 2024 8) Stefano Fortin, «"L'impeccabile solitudine del palcoscenico". La drammaturgia di Vitaliano Trevisan», Roma, Carocci, 2025 Additional bibliography will be provided during the course

Reference bibliography

-

Study modes

Classes will be held both in-person (traditional mode) and distance learning

Exam modes

-

20710325 - MEDIA

Docente: STOLFI MELISSA

Italiano

Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per la frequenza del corso.

Programma

Il corso offre una panoramica delle principali trasformazioni sociali dovute all'avvento dei media digitali, della rete e dei social network, ponendo l'attenzione sul rapporto tra tecnologia, individuo e società. Partendo dall'analisi di alcuni casi studio, quali WikiLeaks e Cambridge Analytica, dalle maggiori riflessioni sull'avvento dell'AI e il conseguente sviluppo di piattaforma come ChatGPT e Midjourney, dai cambiamenti sociali e relazionali, dalle nuove disuguaglianze e dai nuovi equilibri di potere, saranno discusse le contraddizioni e le anomalie, i rischi e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie nel nuovo sistema mediale ibrido. Una particolare attenzione sarà rivolta alla graduale trasformazione dei modelli sociali, economici e culturali e ai nuovi elementi dell'information e della platform society in diversi settori (informazione, salute, trasporto, cultura), nonché all'affermarsi del capitalismo digitale.

Testi

Bibliografia in fase di definizione.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Le lezioni si svolgono in aula, ma è prevista anche la modalità "a distanza" attraverso il canale Teams del corso.

Modalità di valutazione

Domande aperte sui testi in programma.

English

Prerequisites

Preconditions are not requested to attend the course.

Programme

The course offers an overview of the main social transformations due to the advent of digital media, the web and social networks, focusing on the relationship between technology, the individual and society. Starting from the analysis of some case studies, such as WikiLeaks and Cambridge Analytica, from the major insights into the advent of AI and the consequent development of platforms such as ChatGPT and Midjourney, from social and interpersonal changes, new inequalities and new balances of power(s), the contradictions and failures, risks and opportunities offered by new technologies in the new hybrid media system will be discussed. Particular attention will be paid to the gradual transformation of the social, economic, and cultural models, the new characters of the information and platform society in different sectors (information, health service, transport, culture), and the rise of digital capitalism.

Reference books

List of readings to be defined.

Reference bibliography

-

Study modes

Teaching takes place in the classroom, but there is also remote teaching via Teams.

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. Caliendo, 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. Caliendo, 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

frontal lessons and seminars

Exam modes

-

20702665 - MOVIMENTI E AUTORI DEL CINEMA

Docente: PARIGI STEFANIA

Italiano

Prerequisites

Conoscenze di base nel campo della storia del cinema nazionale e internazionale.

Programma

OBIETTIVI: Il corso intende affrontare la figura e l'opera di Ferreri nel contesto del cinema italiano e internazionale. **PROGRAMMA:** La ricerca antropologica di Ferreri tra Spagna, Italia, Francia, Usa, Africa. Dall'esordio spagnolo, tra neorealismo ed esperanto, alle rappresentazioni postmoderne degli anni '90. Forme della rappresentazione e forme della narrazione. Il "catalogo" delle immagini, dei corpi, delle maschere e dei luoghi. Fenomenologia del corpo grottesco. Dinamiche del femminile e del maschile. La distruzione

Testi

TESTI PER L'ESAME: Maurizio Grande, Marco Ferreri, a cura di Alessandro Canadè, Bulzoni, Roma 2016; Alberto Scandola, Marco Ferreri, Il Castoro Cinema, Milano, 2004 (reperibile sul sito <https://univr.academia.edu/AlbertoScandola>). **FILMOGRAFIA:** El cochecito (1960), La donna scimmia (1964), L'harem (1967), Break-up/L'uomo dei palloni (1963-1968), Dillinger è morto (1969), La grande abbuffata (1973), Non toccare la donna bianca (1974), Ciao maschio (1978), Chiedo asilo (1979), Storia di Piera (1983), Diario di un vizio (1993), Nitrato d'argento (1996). 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

Testi da definire

Modalità erogazione

Lezioni frontali che hanno lo scopo di fornire strumenti metodologici, di affrontare l'analisi del cinema italiano e internazionale sul piano storico, critico e teorico e di proporre esempi di lettura e interpretazione dei testi filmici.

Modalità di valutazione

ESAME: 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 alla docente 15 giorni prima dell'appello di esame.

English

Prerequisites

Basic notions on national and international film history.

Programme

GOALS: The course aims to address the figure and the work of Ferreri in the context of Italian and international cinema. PROGRAM: The anthropological research of Ferreri between Spain, Italy, France, USA, Africa. From the Spanish debut, between neorealism and esperpento, to the postmodern representations of the 90s. Forms of narration and forms of representation. The "catalog" of images, bodies, masks and places. Phenomenology of the grotesque body. Dynamics of the feminine and the masculine. The destruction of the "historical man" and the search for the "physiological man". Ferreri's work with the actors.

Reference books

TEXTS: Maurizio Grande, Marco Ferreri, edited by Alessandro Canadè, Bulzoni, Roma 2016; Alberto Scandola, Marco Ferreri, Il Castoro Cinema, Milano 2004 (available on <https://univr.academia.edu/AlbertoScandola>). FILMOGRAPHY: El cochecito (1960), La donna scimmia (1964), L'harem (1967), Break-up/L'uomo dei palloni (1963-1968), Dillinger è morto (1969), La grande abbuffata (1973), Non toccare la donna bianca (1974), Ciao maschio (1978), Chiedo asilo (1979), Storia di Piera (1983), Diario di un vizio (1993), Nitrato d'argento (1996). The films will be projected entirely or partially during the lessons. Copies on DVD are available at the "Lino Micciché" Library, Via Ostiense, 139.

Reference bibliography

-

Study modes

Frontal lectures that aim to provide methodological tools, to deal with the analysis of Italian and international cinema on a historical, critical and theoretical level, and to propose examples of reading and interpretation of filmic texts.

Exam modes

-

20710694 - SOCIOLOGIA DELL'ARTE

Docente: TOTA ANNA LISA

Italiano

Prerequisites

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: attivismo 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) Anna Lisa Tota, Lia Luchetti e Trever Hagen (2018) (a cura di) Sociologie della memoria. Verso un'ecologia del passato, Carocci, Roma.

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 due musei 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

The course, in addition to lectures, includes an ethnographic laboratory in two museums in Rome.

Exam modes

-

20740043 - Storytelling e analisi del film

Docente: CAROCCI ENRICO

Italiano

Prerequisiti

Nessun prerequisito in particolare. Tuttavia, competenze sull'analisi filmica possono agevolare la comprensione di alcuni argomenti affrontati. Conoscenze di base utili a seguire il corso saranno fornite durante le lezioni.

Programma

Il corso offre strumenti metodologici per l'analisi del racconto, con particolare riferimento all'audiovisivo e si concentra sui rapporti tra analisi del testo, teoria del racconto ed esperienza spettatoriale. Non ci sono prerequisiti specifici; tuttavia, conoscenze di base utili a seguire il corso saranno fornite durante le lezioni. Il programma è diviso in due moduli. Il primo fornisce alcune conoscenze narratologiche di base, e si concentra sul personaggio come veicolo del coinvolgimento emotivo cinematografico. Il secondo modulo discute il tema della narrazione in termini cognitivi, e si concentra sulle implicazioni culturali delle pratiche dello storytelling contemporaneo.

Testi

1) Alessandro Perissinotto, 'Raccontare. Strategie e tecniche di storytelling', Laterza, Bari-Roma 2020; 2) Murray Smith, 'Personaggi. Perché i film ci coinvolgono: narrazione ed emozione al cinema', Audino, Roma 2026 (in corso di stampa); 3) Angus Fletcher, 'Storythinking. La nuova scienza del pensiero narrativo', Codice, Torino 2024; 4) Antologia di saggi a cura del docente (dispensa cartacea disponibile all'inizio del corso).

Bibliografia di riferimento

Nessuna particolare bibliografia di riferimento. E' tuttavia possibile individuare testi di riferimento utili, in sede di ricevimento del docente. Si consiglia la consultazione di: Andrea Bernardelli, 'Breve dizionario di narratologia', Carocci, Roma 2024.

Modalità erogazione

Il corso è erogato mediante lezioni frontali che prevedono l'utilizzo di slide e/o la proiezione di film e video. Se possibile e laddove necessario, le lezioni potranno essere fruite anche a distanza tramite piattaforma online (Microsoft Teams). Un canale Moodle specifico per l'A.A. 2026-27 sarà attivato per la comunicazione e la condivisione di materiali didattici.

Modalità di valutazione

L'esame scritto consiste in domande aperte. L'assegnazione del voto terrà conto, in particolare, della competenza dimostrata, della capacità di argomentare ed esporre correttamente, e della comprensione e sviluppo critico dei temi trattati. A metà corso si svolgerà un'esercitazione scritta.

English

Prerequisites

No particular prerequisite is asked for. However, basic skills in film analysis can facilitate the understanding of some of the topics addressed. Fundamental skills, helpful in taking the course, will be provided during the classes.

Programme

The course provides methodological tools for narrative analysis, with a particular focus on audiovisual media, and examines the relationships between textual analysis, narrative theory, and the viewer's experience. No particular prerequisite is asked for. However, basic skills will be provided during the classes. The program is divided into two modules. The first module provides some basic narratological principles and focuses on the character as a vehicle for cinematic emotional engagement. The second module discusses the topic of storytelling in cognitive terms and focuses on the cultural implications of contemporary storytelling practices.

Reference books

1) Alessandro Perissinotto, 'Raccontare. Strategie e tecniche di storytelling', Laterza, Bari-Roma 2020; 2) Murray Smith, 'Personaggi. Perché i film ci coinvolgono: narrazione ed emozione al cinema', Audino, Roma 2026 (in corso di stampa); original: 'Engaging Characters: Fiction, Emotion, and the Cinema', 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 2022; 3) Angus Fletcher, 'Storythinking. La nuova scienza del pensiero narrativo', Codice, Torino 2024; original: 'Storythinking: The New Science of Narrative Intelligence', Columbia University Press, New York 2023; 4) Antologia di saggi a cura del docente (dispensa cartacea disponibile all'inizio del corso).

Reference bibliography

No particular reference bibliography. However, it is possible to identify useful reference textbooks with the teacher. It is recommended to refer to: Andrea Bernardelli, 'Breve dizionario di narratologia', Carocci, Roma 2024.

Study modes

The course is delivered through classroom-taught lessons with the use of slides and/or the screening of movies and videos. If possible and when needed, lessons will be also accessible online (Microsoft Teams). For 2026-27, a specific Moodle channel will be activated for communication and sharing of teaching materials.

Exam modes

-