

Teoria e analisi del cinema e dell'audiovisivo

(Elena Mosconi)

PREREQUISITI

Conoscenza di base degli elementi fondamentali del linguaggio audiovisivo; competenze linguistiche di base, utili alla comprensione di testi complessi.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Fornisce la conoscenza degli elementi fondamentali del linguaggio cinematografico e degli strumenti di analisi dell'audiovisivo alla luce della riflessione teorica e di approcci disciplinari diversi (estetico, narratologico, semiotico, sociologico, culturologico, ecc.). Offre competenze di carattere teorico e analitico per affrontare, a vari livelli, testi audiovisivi.

PROGRAMMA E CONTENUTI

Il corso prende in esame gli elementi di base del linguaggio cinematografico e audiovisivo, introducendo gli studenti all'analisi del testo, in particolare attraverso esempi tratti da testi filmici significativi. In questa prospettiva opera anche una ricognizione dei principali snodi della teoria del cinema e dei modelli di interpretazione dei film. In particolare verrà posta attenzione al problema dell'autoriflessività nel cinema, operando una lettura delle modalità, delle forme e dei significati sottesi alla rappresentazione del cinema nei film. Le analisi di film esemplari saranno accompagnate dalla riflessione prodotta a livello teorico.

METODI DIDATTICI

Le lezioni frontali saranno integrate da didattica multimediale, dalla visione e analisi di sequenze filmiche e case histories.

TESTI DI RIFERIMENTO

- [THOMAS ELSAESSER](#), [WARREN BUCKLAND](#), *Teoria e analisi del film americano contemporaneo*, Bietti, Milano, 2010;
- PAOLO BERTETTO (a cura di), *L'interpretazione dei film. Capolavori della storia del cinema*, Marsilio, Venezia, 2003;
- AUGUSTO SAINATI, MASSIMILIANO GAUDIOSI, *Analizzare i film*, Marsilio, Venezia, 2007;
- Materiali del corso che saranno resi disponibili sulla pagina web della docente.
- Ai fini dell'esame è inoltre richiesta la visione integrale e l'analisi di un elenco di film che sarà fornito durante il corso e pubblicato sulla pagina web.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'esame verte sulla produzione di un elaborato di analisi di un film (da concordare con la docente) e su un successivo colloquio orale. L'elaborato dovrà essere consegnato 15 giorni prima della discussione che avverrà in sede di esame orale.

La metodologia di analisi dell'audiovisivo sarà spiegata durante le lezioni (e illustrata agli studenti non frequentanti). L'elaborato concorrerà a determinare il voto complessivo per il 70%.

Le domande nel corso dell'esame orale riguarderanno la bibliografia assegnata: saranno valutati la padronanza e la completezza dei riferimenti, la precisione terminologica, la capacità di creare collegamenti tra i testi.

ALTRE INFORMAZIONI

- Ai fini dell'esame è richiesta la conoscenza approfondita dei film cui si farà riferimento durante le lezioni.
- Per la natura del corso sono consigliate sia la frequenza che la conoscenza di base della storia del cinema: i non frequentanti dovranno prendere tempestivamente contatto con la docente, e saranno tenuti ad approfondire una bibliografia di rinforzo.