SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (LB36)

(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento TEORIE E TECNICHE DEL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO

GenCod A004634

Docente titolare GABRIELE PROSPERI

Insegnamento TEORIE E TECNICHE DEL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO

Anno di corso 2

Insegnamento in inglese theories and techniques of audio visual language

Lingua ITALIANO

Settore disciplinare L-ART/06

Percorso PERCORSO COMUNE

Corso di studi di riferimento SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Tipo corso di studi Laurea

Sede Lecce

Crediti 12.0

Periodo Secondo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 60.0

Tipo esame Orale

Per immatricolati nel 2019/2020

Valutazione Voto Finale

Erogato nel 2020/2021

Orario dell'insegnamento https://easyroom.unisalento.it/Orario

BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso mira a fornire allo studente le conoscenze di base relative ai meccanismi, i metodi e le procedure del linguaggio cinematografico, quindi a riconoscere e analizzare le componenti tecniche e concettuali delle varie forme di rappresentazione e narrazione audiovisiva, con particolare attenzione ai risvolti estetici e ai formati e modelli produttivi contemporanei.

PREREQUISITI

Nessun prerequisito.

OBIETTIVI FORMATIVI

Le studentesse e gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno conoscenze relative alla teoria e tecnica del cinema, dell'immagine e della produzione audiovisiva.
In particolare, apprenderanno la terminologia specifica del linguaggio cinematografico nonché le nozioni teoriche necessarie a definirlo e di conseguenza saranno in grado di applicarle alle varie forme di rappresentazione e narrazione che hanno caratterizzato la storia della settima arte e, successivamente, ogni forma di materiale audiovisivo.
I momenti di discussione collettiva dei film visionati in aula consentirà di sviluppare una maggiore capacità analitica nei confronti delle opere cinematografiche.
Inoltre, la scelta di una specifica filmografia d'esame, che prende in considerazione la produzione cinematografica supereroistica, consentirà allo stesso tempo di avere uno sguardo generale sulle forme e tecniche del linguaggio audiovisivo applicandole a un genere particolarmente diffuso ma che, al contempo, nasconde vari livelli di complessità sia dal punto di vista tecnico che produttivo. Il programma monografico permetterà una serie di riflessioni, adottando un approccio interdisciplinare, su vari aspetti fondamentali del mercato audiovisivo contemporaneo.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, visione e analisi collettiva di film per intero o in sequenze.

MODALITA' D'ESAME

Esame orale. In caso di appelli particolarmente numerosi, la prova sarà sostituita da un test scritto a risposta multipla. Il test sarà reso disponibile tramite la piattaforma moodle (URL del corso online https://formazioneonline.unisalento.it/course/view.php?id=934)

ALTRE INFORMAZIONI UTILI	Le lezioni si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Link di accesso all'aula virtuale: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aadfd9317474142f292db5746c1ff1433%40thread.tacv2/conversations?groupId=d01987dd-a981-4590-90e8-d7fea9a02a25&tenantId=8d49eb30-429e-4944-8349-dee009bdd7da

PROGRAMMA ESTESO

Si invitano gli studenti a controllare aggiornamenti sul corso, sui materiali didattici e altri avvisi del docente nella piattaforma moodle. Il link al corso online è https://formazioneonline.unisalento.it/course/view.php?id=934.

Durante le lezioni vengono discusse, spiegate e analizzate le componenti teoriche e tecniche del linguaggio cinematografico, seguendo nella prima metà delle lezioni un approccio metodologico tradizionale e più manualistico, facendo quindi particolare riferimento al primo testo obbligatorio. La prima parte del corso, quindi istituzionale, affronterà i seguenti argomenti, applicando le varie nozioni incontrate ad alcuni dei prodotti cinematografici più importanti nella storia del cinema e seguendo perciò un percorso didattico così strutturato:

1. Dalla sceneggiatura al racconto: le fasi della produzione cinematografica
2. L'Inquadratura - Il profilmico
3. L'inquadratura - Il filmico 1
4. L'inquadratura - Il filmico 2
5. Il montaggio - Forme, funzioni e il découpage classico
6. Montaggio connotativo, formale, discontinuo e proibito
7. Il suono
8. Principi di analisi del film
9. Altre forme dell'audiovisivo - Introduzione
10. Serialità audiovisiva: dal cinema alla televisione, al cinema
11. Il cinema della convergenza: aspetti tecnici
12. Il transmedia storytelling
13. Spot, trailer e videoclip
14. Web Tv, YouTube e webseries: l'audiovisivo online
15. Nuove forme di comunicazione audiovisiva (GIF e social Tv)

La parte monografica del corso prenderà in considerazione un genere specifico, nato a seguito dell'influenza e del dilagare della figura del supereroe in ambito fumettistico a partire dagli Anni Quaranta. Il genere supereroistico permetterà da un lato di applicare le nozioni apprese nella parte istituzionale del corso, dall'altro di stimolare negli studenti e nelle studentesse una differente modalità di visione di prodotti di largo consumo, associando alla loro visione un approccio analitico e critico. Sfruttando la permeabilità del genere preso in esame all'interno delle più attuali e diffuse forme di produzione audiovisiva, sarà inoltre possibile cogliere le capacità evolutive del mezzo audiovisivo nel corso della storia e la stretta connessione con l'introduzione di nuove tecnologie, con le evoluzioni del mercato cinematografico e con i comportamenti dello spettatore contemporaneo. Verrà così declinato il genere supereroistico nelle sue varie occorrenze, dalle sue origini e, a seguire, analizzandone la trattazione nel corso degli ultimi trent'anni di storia del cinema. Analizzando i film presenti nella filmografia d'esame si rintracceranno le differenti tecniche linguistiche adottate, ripercorrendo la figura del suopereroe attraverso alcune tappe fondamentali:

1. Dai serial cinematografici a Superman
2. Introduzione all'adattamento cinematografico
3. Il supereroe nell'era blockbuster
4. I supereroi d'autore
5. Dal fumetto al cinema
6. Le ibridazioni di genere
7. Tra parodia e documentario
8. La costruzione di universi narrativi
9. Il supereroe tra realtà e finzione

Gli studenti che seguono le lezioni avranno la possibilità di conoscere alcuni aspetti non presenti nella bibliografia di riferimento.

TESTI DI RIFERIMENTO

BIBLIOGRAFIA D'ESAME (obbligatoria)

-Gianni Rondolino, Dario Tomasi, *Manuale del film. Linguaggio, racconto, analisi*, UTET, Torino, 2018.

-Giovanni Spagnoletti, Alessandro Izzi (a cura di), *Comic book movies. Percorsi nel cinema dei supereroi a stelle e strisce*, Universitalia, Roma, 2013.

Per i non frequentanti (in aggiunta ai precedenti):

-Federico Zecca (a cura di), *Il cinema della convergenza. Industria, racconto, pubblico*, Mimesis, Milano-Udine, 2012. Il testo è disponibile online all'URL https://www.uniba.it/docenti/zecca-federico/attivita-didattica/7.%20Il%20cinema%20della%20convergenza.%20Industria-%20racconto-%20audience.pdf/view

Del testo sono obbligatori solo i seguenti capitoli:

-Federico Zecca, "Cinema reloaded. Dalla convergenza dei media alla narrazione transmediale, pp. 9-38

-Thomas Schatz, "Conglomerate Hollywood. Blockbuster, franchise e convergenza dei media, pp. 39-54

-Roberto Braga, "Il blockbuster contemporaneo. L'evento, il prototipo, il franchise e quel che resta della pirateria", pp. 77-88

-Giovanni Caruso, Mauro Salvador, "Are you ready to play a Mission Impossible? Social games e ludicizzazione della promozione cinematografica", pp. 105-118

-Veronica Innocenti, Guglielmo Pescatore, "Dalla cross-medialità all'ecosistema narrativo. L'architettura complessa del cinema hollywoodiano contemporaneo", pp. 127-138

FILMOGRAFIA D'ESAME (è obbligatoria la visione di tutti i film):

1978 - *Superman* (Richard Donner)
1989 - *Batman* (Tim Burton)
1994 - *Il corvo - The Crow* (Alex Proyas)
2000 - *X-Men* (Bryan Singer)
2000 - *Unbreakable - Il predestinato* (M. Night Shyamalan)
2002 - *Spider-Man* (Sam Raimi)
2004 - *Gli Incredibili - Una 'normale' famiglia di supereroi* (*The Incredibles*, Brad Bird)
2008 - *Il cavaliere oscuro* (*The Dark Knight*, Christopher Nolan)
2012 - *Chronicle* (Josh Trank)
2012 - *The Avengers* (Joss Whedon)
2014 - *Birdman o (L'imprevedibile virtù dell'ignoranza)* (*Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)*, Alejandro González Iñárritu)
2015 - *Lo chiamavano Jeeg Robot* (Gabriele Mainetti)
2016 - *Deadpool* (Tim Miller)
2017 - *Wonder Woman* (Patty Jenkins)
2019 - *Joker* (Todd Phillips)