
Arti performative e multimediali
Performing and multimedia arts
Valentina Re
CFU: 6

Obiettivi del modulo

Il corso si propone di fornire i principali strumenti per l'analisi del film e, più in generale, dei linguaggi dell'audiovisivo e del teatro: principi di messa in scena e messa in quadro, articolazioni di montaggio, rappresentazione dello spazio e del tempo della finzione, strategie narrative.

Objectives of module

The course aims at providing students with the main tools for film analysis and, more generally speaking, for the analysis of audiovisual and theatrical languages: mise-en-scene and the construction of the shot; editing; the representation of space and time of a fiction world; narrative strategies.

Programma dei moduli

La serialità televisiva costituisce oggi un punto di riferimento imprescindibile per chi vuole studiare i processi di rinnovamento delle forme espressive e narrative nell'ambito del linguaggio audiovisivo. Tuttavia, per meglio comprendere la portata di tale rinnovamento, è necessario essere in grado di collocare le forme contemporanee su uno sfondo storico più profondo e ampio, così da poter analizzare correttamente come il linguaggio della serialità contemporanea interagisca con tradizioni ed esperienze del passato (confermandole, negandole, rielaborandole) e si relazioni con altre arti e altri media (oltre al cinema, la letteratura, il fumetto, il videogame, etc.).

Nel corso delle lezioni analizzeremo alcune delle serie più apprezzate e discusse degli ultimi due decenni (da Mad Men a House of Cards, da Breaking Bad a Game of Thrones) per comprenderne i processi di significazione e collocarli nella storia più ampia del linguaggio delle immagini in movimento.

Course Syllabus

Nowadays, TV series represent a point of reference for the study of innovation processes in the expressive and narrative forms related to the audiovisual language. However, in order to better understand the scope of such an innovation, we need to be able to read contemporary forms within a wider and deeper framework. In doing so, we can analyze how the language of contemporary TV shows interacts with traditions and experiences from the past (confirming, denying or elaborating them) and with other arts and media (like cinema, literature, comics, videogame etc.).

During classes we will analyze some of the most celebrated series of the last two decades (from Mad Men to House of Cards, from Breaking Bad to Game of Thrones) in order to understand how they produce meaning and put them into the wider history of the language of moving images.

Testi obbligatori

1. Gianni Rondolino, Dario Tomasi, *Manuale del film. Linguaggio, racconto analisi*, Utet, Torino 2011 (seconda edizione).

International students can replace the text with:

D. Bordwell, K. Thompson, *Film Art: An Introduction*, McGraw-Hill Education 2012.

2. Un testo a scelta tra / One text between:

a) Chiara Checcagliani, *Breaking Bad. La chimica del male: storia, temi, stile*, Mimesis, Milano-Udine 2014.

b) Sara Martin e Valentina Re (a cura di/eds), *Game of Thrones*, Mimesis, Milano-Udine, in corso di pubblicazione (in press).

NB: la pubblicazione del volume è prevista per inizio 2017. In caso di ritardi nell'uscita, per il primo appello il libro sarà sostituito da una dispensa accessibile online a cura del docente.

Compulsory Texts

The volume is expected to be published at the beginning of 2017. In case of delay, it will be replaced by a collection of texts available online.

For international students one text between:

a) Linda Williams, *On The Wire*, Duke University Press 2014.

b) J. Mittell, *Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling*, pre-publication edition, MediaCommons Press 2012: <http://mediacommons.futureofthebook.org/mcpress/complextelevision/> (open access).

Bibliografia aggiuntiva

F. Casetti, F. Di Chio, *Analisi del film*, Bompiani, Milano 1990 (o edizioni successive / or following editions).

J. Aumont, A. Bergala, M. Marie, M. Vernet, *Estetica del film*, Lindau, Torino 1999.

D. Bordwell, K. Thompson, *Cinema come arte*, Il Castoro, Milano 2006.

S. Bernardi, *L'avventura del cinematografo*, Marsilio, Venezia 2007.

V. Innocenti, G. Pescatore, *Le nuove forme della serialità televisiva*, Archetipolibri, Bologna 2008.

J. Mittell, *Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling*, pre-publication edition, MediaCommons Press 2012: <http://mediacommons.futureofthebook.org/mcpress/complextelevision/> (open access).

A. Sepinwall, *Telerivoluzione: da Twin Peaks a Breaking Bad, come le serie americane hanno cambiato per sempre la TV e le forme della narrazione*, BUR, Milano 2014.

M. Scaglioni, *TV di culto: la serialità televisiva americana e il suo fandom*, Vita & Pensiero, Milano 2006.

A. Grasso, M. Scaglioni (a cura di/eds), *Arredo di serie: i mondi possibili della serialità televisiva*, Vita & Pensiero, Milano 2009.

Federico Boni, *American horror story. Una cartografia postmoderna del gotico americano*, Mimesis, Milano-Udine 2016.

K. Thompson, *Storytelling: forme del racconto tra cinema e televisione*, Rubettino, Soveria Mannelli 2012

L. Bandirali, E. Terrone, *Filosofia delle serie TV: dalla Scena del crimine al Trono di spade*, Mimesis, Milano-Udine 2012.

Valutazione del modulo

La valutazione si basa su una prova intermedia (esame scritto in classe) e una prova finale scritta (due ore). Ulteriori informazioni su modalità e contenuti specifici delle prove verranno forniti all'inizio del corso.

Studenti non frequentanti: esame scritto finale con quattro domande a risposta aperta sui due testi obbligatori in programma. Durata: due ore.

Module Assessment

Assessment is based on a mid-term written exam (in class) and a two hours final oral exam. Further information about the exam will be provided during the first lecture.

Students who will not attend classes: two hours final written exam – four questions about the two compulsory texts.