UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

# COURSE SYLLABUS

## Cinema and Visual Arts

**2021-3-E1901R085**

---

### Titolo

**CINEMA E ARTI VISIVE**

**Docente:** Annamaria POLI annamaria.poli@unimib.it

**Tutor :**

Erica POLLASTRINI e.pollastrini@campus.unimib.it

**Il corso di CINEMA e ARTI VISIVE a.a. 2020-2021**

**inizia Martedì 06 ottobre 2020**
**dalle ore 10:30 alle ore 12:30**
**Aula virtuale su piattaforma webex della quale si fornirà il link.**

**la prima lezione è in modalità streaming**

**in seguito verrà messo a disposizione degli studenti il calendario con segnalate le lezioni in modalità streaming**

*Nel periodo di emergenza Covid-19 le lezioni si svolgeranno in modalità da remoto asincrono con eventi in videoconferenza sincrona.*

**Introduzione**

Il corso di Cinema e Arti visive introduce lo studente allo studio del cinema e del suo linguaggio. L'esperienza privilegia un percorso di analisi e studio dei film del cinema delle origini e valorizza l'interesse per il patrimonio storico culturale cinematografico nazionale e internazionale. Si presenta la storia della tecnologia delle immagini in movimento a partire dalle macchine del pre-cinema senza trascurare il tema della visione umana e delle teorie della percezione visiva. Un'attenzione speciale è dedicata ai registi pionieri della storia del cinema e alle loro opere cinematografiche.

Questo percorso offre un'esplorazione del cinema secondo un approccio interdisciplinare. Si intende mettere in risalto il valore pedagogico dell'introduzione della cultura del cinema a scuola e in contesti educativi e dell'uso dei film come potenziale didattico nell'educazione al cinema e al linguaggio dei media in generale. L'apprendimento si basa sulla metodologia di analisi del linguaggio filmico .

## Argomenti e articolazione del corso

PROGRAMMA ESTESO

*Nel periodo di emergenza Covid-19 le lezioni si svolgeranno in modalità da remoto asincrono con eventi in videoconferenza sincrona.* ***Verrà messo a disposizione degli studenti il calendario con segnalate le lezioni in modalità streaming***

Il corso introduce lo studente all'educazione al cinema e al linguaggio filmico sin dalle sue origini.

Si intende mettere in risalto il valore pedagogico di un'esperienza visiva cinematografica, esperienza che privilegia l'apprendimento dell'analisi del linguaggio filmico e l'utilizzo del film come risorsa educativa e strumento didattico.

Il corso presenta la storia della tecnologia delle immagini in movimento illustrando le macchine del precinema e i temi relativi alla visione umana e alle teorie della percezione visiva. Un'attenzione speciale è dedicata ai registi pionieri della storia del cinema e alle loro prime opere cinematografiche.

Durante la visione dei primi film della storia del cinema lo studente inizia il percorso di conoscenza del linguaggio filmico e di analisi operativa delle immagini filmiche.

La scelta dei contenuti presenti nelle pellicole, guida lo studio e l'analisi del linguaggio filmico attraverso un approccio di tipo interdisciplinare.

Di seguito i principali argomenti trattati **durante il corso:**

**- La visione umana e le teorie della percezione visiva;**

**- Il cinema e le sue origini;**

**- I registi pionieri della storia del cinema e le loro pellicole;**

**- il cinema nei contesti educativi;**

**- il cinema racconta il cinema;**

**- Il rapporto tra le immagini e la musica**

**- Il cinema dei diritti;**

**- Il colore nel cinema;**

**- Il cinema e le disabilità;**

**- Il cinema interdisciplinare**

Durante il corso sono previste alcune attività/esercitazioni che saranno valutate in itinere; esse verteranno sull'analisi film, e sulla progettazione di esperienze educative che intendano privilegiare l'utilizzo del film come risorsa/strumento didattico.

**ATTIVITÁ DEGLI STUDENTI:**

**1. Visione e analisi di spezzoni filmici della cinematografia storica internazionale, attività finalizzata all'acquisizione da parte degli studenti della grammatica del linguaggio filmico.**

**2. Attività di analisi critica dei contenuti di "corti" innovativi della storia del cinema.**

**3. Analisi scritta di una sequenza filmica tratta da alcuni film di registi famosi.**

**4. Realizzazione di un breve filmato.**

**5. Progettazione di un'esperienza educativa che intenda privilegiare l’utilizzo del cinema come risorsaeducativa e/o strumento didattico.**

**Attività del DOCENTEe dei CULTORI DELLA MATERIA: Il docente e i tutor seguiranno step by step le attività degli studenti attraverso revisioni.**

**Particolare attenzione verrà rivolta agli STUDENTI ERASMUS che avranno la possibilità di contattare il tutor direttamente via e.mail.**

## Obiettivi

Il corso introduce lo studente alla conoscenza base del linguaggio filmico e promuove l’utilizzo del cinema nel contesto educativo: il cinema potenzia l’insegnamento e incrementa l’apprendimento anche di altre discipline.

La metodologia dell’analisi filmica sviluppa attitudini all’approccio critico di prodotti cinematografici e una sensibilità verso il patrimonio culturale storico-artistico della cinematografia nazionale e internazionale.

Al termine del corso lo studente acquisisce la conoscenza di una grammatica visiva utile a interpretare e capire il significato delle immagini in modo critico.

Con questo insegnamento, con una costante e partecipata frequenza alle lezioni e al Laboratorio connesso al corso, si intendono PROMUOVERE i seguenti apprendimenti, in termini di:

- Conoscenze e comprensione
- Capacità di mettere in relazione conoscenze e modelli fra loro differenziati
- Capacità di applicare conoscenze e modelli

## Metodologie utilizzate

**. lezione frontale**

**. didattica attiva grazie all'uso di brain storming, discussioni collettive, gruppi di lavoro ed esercitazioni.**

**. visione e analisi di spezzoni filmici della cinematografia mondiale.**

**. attività di analisi critica dei contenuti.**

**. analisi del linguaggio filmico.**

**. attività progettuale di percorsi formativi.**

## Materiali didattici (online, offline)

Gli studenti usano materiali didattici on.line e off.line.

## Programma e bibliografia per i frequentanti

**TESTI DI RIFERIMENTO PER IL CORSO**

. Costa A., *Saper vedere il cinema*, Bompiani, Milano, 2011 (l'ultima edizione riveduta e aggiornata)

. Bergala A., *L'ipotesi cinema. Piccolo trattato di educazione al cinema nella scuola e non solo cinema.* Cineteca Bologna, Bologna, 2008. (Se questo libro non fosse disponibile si consiglia di sostituirlo con il seguente: **Jacques Aumont, Michel Marie, Alain Bergala, Marc Vernet, *Estetica del Film*, Lindau, 2009**)

. Maci R*., I bambini incontrano il cinema*, Roma, Carocci Faber, 2004. (Questo breve libro è una lettura obbligatoria nel momento in cui lo studente non trovi il libro *L'Ipotesi Cinema* di A. Bergala )

. Poli A*., Una doppia origine nell'esercizio dello sguardo,* in FATA MORGANA, n. 16, 2012. (articolo su rivista)

**UN LIBRO A SCELTA tra i seguenti:**

. Bellour R., *Analisi del film*, Kaplan, Torino, 2005.

. Benjamin W., *L'opera d'arte nella sua riproducibilità tecnica*, Milano, Einaudi, 2000.

. Benussi F. e Poli A., *Il cinema a scuola, una risorsa interdisciplinare*, in Parola A. e Bruschi, B. (a cura di), *Paesaggi Digitali. I futuri educatori tra formazione e nuovi linguaggi*, Aracne, Torino, 2015.
. Canova G., *L' alieno e il pipistrello. La crisi della forma nel cinema contemporaneo*, Milano, Bompiani, 2000.
. Centola F., *Il flash-back nel cinema*, Torino, Utet, 2019.

. Costa A., *Il cinema e le arti visive*, Torino, Einaudi, 2002.

. Di Mele L., Rosa A., Cappello G., *Video Education*, Trento, Erickson, 2008.

. Dagrada E., *Frontiers of the Visible*, in *Between the Eye and the World. The Emergence of the Point of View Sho*t, Peter Lang, 2015. (il capitolo n. 2 in lingua inglese)

. Gariazzo G. e Zappoli G., *Gli schermi dell'Islam. 400 film*, Centro Studi Cinematografici, Roma, 2016.

. Kapuscinski R., *L'altro*, Milano, Feltrinelli, 2015.

. Manghi D., *Vedere sé stessi. La psicoterapia mediata dal video*, Milano, Franco Angeli, 2003.

. Pesenti Campagnoni D., *Quando il cinema* non c'era, Torino, Utet, 2006.

. Poli A., *Il cinema e i bambini soldato. Quando il film anticipa problematiche sociali, reali e colloca l'uomo di fronte a sé stesso*, in Antonacci F., Gambacorti-Passerini M.B. & Oggionni F. (a cura di), *Educazione e terrorismo. Posizionamenti pedagogici,* (pp. 116-123), Milano, Franco Angeli, 2019. (capitolo)

. Poli A*., Il superamento dei limiti dell'occhio umano: Potenze di dieci di Charles e Ray Eames,* in FATA MORGANA, n. 13, 2011.

. Poli A., *Cinema e disabilità visive*, Milano, Franco Angeli, 2009.

. Tisseron S., *Guarda un po'!*, Milano, Feltrinelli, 2006.

## Programma e bibliografia per i non frequentanti

Il corso introduce lo studente all'educazione al cinema e al linguaggio filmico sin dalle sue origini.

Si intende mettere in risalto il valore pedagogico di un'esperienza visiva cinematografica, esperienza che privilegia l'apprendimento dell'analisi del linguaggio filmico e l'utilizzo del film come risorsa educativa e strumento didattico.

Il corso presenta la storia della tecnologia delle immagini in movimento illustrando le macchine del precinema e i temi relativi alla visione umana e alle teorie della percezione visiva. Un'attenzione speciale è dedicata ai registi pionieri della storia del cinema e alle loro prime opere cinematografiche del muto.

Lo studio e l'analisi del linguaggio filmico viene introdotto seguendo un approccio di tipo interdisciplinare.

Di seguito alcuni tra gli argomenti trattati durante il corso:

**- La visione umana e le teorie della percezione visiva;**

**- Il cinema e le sue origini;**

**- I registi pionieri della storia del cinema e le loro pellicole;**

**- il cinema nei contesti educativi;**

**- Il cinema dei diritti:**

**- Il colore nel cinema;**

**- Il cinema e le disabilità;**

**- Il cinema interdisciplinare**

Durante la prova orale lo studente potrà approfondire un tema di suo interesse in ambito cinematografico che intenda privilegiare l'utilizzo del film come risorsa educativa o strumento didattico.

**Bibliografia obbligatoria:**

. Costa A., *Saper vedere il cinema*, Bompiani, Milano, 2011 (l'ultima edizione riveduta e aggiornata)

. Bergala A., *L'ipotesi cinema. Piccolo trattato di educazione al cinema nella scuola e non solo cinema.* Cineteca Bologna, Bologna, 2008. (Se questo libro non fosse disponibile si consiglia di sostituirlo con il seguente: Jacques Aumont, Michel Marie, Alain Bergala, Marc Vernet, *Estetica del Film*, Lindau, 2009)

. Maci R*., I bambini incontrano il cinema*, Roma, Carocci Faber, 2004. (Questo breve libro è una lettura obbligatoria nel momento in cui lo studente non trovi il libro *L'Ipotesi Cinema* di A. Bergala )

. Poli A*., Una doppia origine nell'esercizio dello sguardo,* in FATA MORGANA, n. 16, 2012.

**In aggiunta DUE TESTI a scelta tra i seguenti:**

. Bellour R., *Analisi del film*, Kaplan, Torino, 2005.

. Benjamin W., *L'opera d'arte nella sua riproducibilità tecnica*, Milano, Einaudi, 2000.

. Benussi F. e Poli A., *Il cinema a scuola, una risorsa interdisciplinare*, in Parola A. e Bruschi, B. (a cura di), *Paesaggi Digitali. I futuri educatori tra formazione e nuovi linguaggi*, Aracne, Torino, 2015.
. Canova G., *L' alieno e il pipistrello. La crisi della forma nel cinema contemporaneo*, Milano, Bompiani, 2000.
. Centola F., *Il flash-back nel cinema*, Torino, Utet, 2019.

. Costa A., *Il cinema e le arti visive*, Torino, Einaudi, 2002.

. Di Mele L., Rosa A., Cappello G., *Video Education*, Trento, Erickson, 2008.

. Dagrada E., *Frontiers of the Visible*, in *Between the Eye and the World. The Emergence of the Point of View Sho*t, Peter Lang, 2015. (il capitolo n. 2 in lingua inglese)

. Gariazzo G. e Zappoli G., *Gli schermi dell'Islam. 400 film*, Centro Studi Cinematografici, Roma, 2016.

. Kapuscinski R., *L'altro*, Milano, Feltrinelli, 2015.

. Manghi D., *Vedere sé stessi. La psicoterapia mediata dal video*, Milano, Franco Angeli, 2003.

. Pesenti Campagnoni D., *Quando il cinema* non c'era, Torino, Utet, 2006.

. Poli A., *Il cinema e i bambini soldato. Quando il film anticipa problematiche sociali, reali e colloca l'uomo di fronte a sé stesso*, in Antonacci F., Gambacorti-Passerini M.B. & Oggionni F. (a cura di), *Educazione e terrorismo. Posizionamenti pedagogici,* (pp. 116-123), Milano, Franco Angeli, 2019.

. Poli A*., Il superamento dei limiti dell'occhio umano: Potenze di dieci di Charles e Ray Eames,* in FATA MORGANA, n. 13, 2011.

. Poli A., *Cinema e disabilità visive*, Milano, Franco Angeli, 2009.

. Tisseron S., *Guarda un po'!*, Milano, Feltrinelli, 2006.

## Modalità d'esame

**PROVA ORALE**

*Nel periodo di emergenza Covid-19 gli esami orali saranno solo telematici. Verranno svolti utilizzando la piattaforma WebEx e nella pagina e-learning dell'insegnamento verrà riportato un link pubblico per l'accesso all'esame di possibili spettatori virtuali.*

**L'esame orale consiste nella verifica della conoscenza degli argomenti trattati in tutte le voci (volumi, saggi, documenti) presenti in bibliografia.**

Gli studenti hanno il compito di dimostrare di saper rispondere ai quesiti in modo pertinente, chiaro, corretto e argomentato, usando con proprietà la terminologia critica. Una parte del colloquio consiste nel commento di un

argomento trattato nei testi in programma.

## Orario di ricevimento

GIOVEDI dalle ore 15:30 alle ore 19:00

Edificio U16 - 4° piano - Stanza 5A

Durante l'emergenza coronavirus il docente riceve gli studenti in via telematica

all'indirizzo **Skype: anna_poli** GIOVEDI dalle ore 15:30 alle ore 19:00.

Per concordare l'incontro telematico si prega di inviare la richiesta all'e.mail del docente: annamaria.poli@unimib.it

**ORARI D'UFFICIO**
**e.mail annamaria.poli@unimib.it**
**telefono +0039- 02-6448.4928**
**Edificio U16, 4° piano, ufficio 5A**

## Durata dei programmi

I programmi valgono due anni accademici.

## Cultori della materia e Tutor

Erika Pollastrini

e.mail: e.pollastrini@campus.unimib.it