UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

COURSE SYLLABUS

Cinema Communication

2425-2-E2004P020

Area di apprendimento

1. STUDIO DELLE MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI SI ATTUA LA COMUNICAZIONE.

Obiettivi formativi

Conoscenza e comprensione

- La storia del cinema dalla sua nascita fino all'epoca digitale, la sua evoluzione artistica e linguistica e lo sviluppo tecnologico.
- La dimensione produttiva e distributiva del cinema: ruoli, dinamiche, sfide.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

- Analisi di specifiche scene di un film secondo i differenti elementi delle scelte artistiche e tecniche del regista.

Contenuti sintetici

Il laboratorio vuole offrire una panoramica a 360° di quello che è l'universo cinematografico in tutte le sue componenti: storica e culturale, espressiva e comunicativa, industriale, commerciale. Dopo aver analizzato l'evoluzione storica e le funzioni linguistiche e di produzione di senso del dispositivo cinematografico, il laboratorio permetterà agli studenti di conoscere il percorso che va dall'ideazione e realizzazione alla distribuzione commerciale di un'opera cinematografica, passando in rassegna i mestieri e le pratiche principali dell'industria cinematografica, inclusi festival e mercati.

Programma esteso

- Storia del cinema: dal muto al digitale.
- I linguaggi del cinema: teorie e prassi.
- La produzione e i mestieri del cinema.
- Il viaggio del film tra festival e mercati.
- La distribuzione in Italia.
- Il futuro del cinema.

Prerequisiti

Nessun prerequisito specifico.

Metodi didattici

6 lezioni da 4 ore di laboratorio. Ciascuna lezione sarà composta da 2 ore in modalità erogativa e 2 ore in modalità interattiva. Tutte le 24 ore sono previste in presenza. L'insegnamento è erogato in lingua italiana.

Nello specifico, ogni lezione inizierà con un approfondimento teorico degli argomenti previsti dal laboratorio (prime 2 ore), mentre la seconda parte di ogni lezione (successive 2 ore) sarà dedicata all'analisi dettagliata di scene cinematografiche particolarmente rilevanti da discutere con gli studenti.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Per l’acquisizione dei CFU è necessaria la frequenza di almeno 18 ore di lezione e la stesura di un elaborato, ovvero l'analisi scritta di una sequenza di un film (a scelta) di almeno due cartelle. Nell'analizzare la sequenza di un film si valuteranno: 1) la funzione narrativa della scena rispetto al film nel suo complesso; 2) la messa in scena scelta dal regista; 3) lo stile della recitazione e i dialoghi; 4) il montaggio; 5) la musica; 6) la fotografia; 7) la scenografia; 8) i costumi.

Gli studenti potranno applicare i concetti appresi e le modalità di analisi applicate e condivise durante le lezioni a una sequenza liberamente scelta di un film o di una serie TV. Il frutto di tale lavoro sarà presentato alla classe e condiviso attraverso una discussione di gruppo durante l’ultima lezione.

Testi di riferimento

Testi consigliati (per approfondimento):

- Gian Piero Brunetta, *Cent’anni di cinema italiano*, Laterza, 1998
- Gian Piero Brunetta (a cura di), *Soria del cinema mondiale*, Einaudi, 2001

- René Prédal, *Cinema: cent'anni di storia*, Baldini Castoldi Dalai, 2001
- André Bazin, *Che cosa è il cinema*, Garzanti, 1999
- Pierre Sorlin, *Gli italiani al cinema. Pubblico e società nel cinema italiano*, Tre Lune, 2009
- Noel Burch, *Prassi del cinema*, Il Castoro, 2000
- Seymour Chatman, *Storia e discorso*, Il Saggiatore, 2003
- Sergej M. Ejzenstejn, *Teoria generale del montaggio*, Marsilio, 2004
- Sergej M. Ejzenstejn, *La regia. L'arte della messa in scena*, Marsilio, 1998
- Syd Field, *La sceneggiatura*, Lupetti, 1999
- Gavin Millar, Karel Reisz, *La tecnica del montaggio cinematografico*, Lindau, 2001
- François Truffaut, *Il cinema secondo Hitchcock*, Il Saggiatore, 2009
- Christian Metz, *Cinema e psicanalisi*, Marslio, 2006
- Paola Valentini,* Il suono nel cinema*, Marsilio, 2006
- Vittorio Gallese, Michele Guerra, *Lo schermo empatico*, Cortina, 2015
- Frederic Martel, *Mainstream*, Feltrinelli, 2011
- Tullio Kezich, *Dino*, Feltrinelli, 2008
- Mark Cousins, *The Story of Films*, (8 DVD), Bim Distribuzione

Sustainable Development Goals

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA | IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE