

Insegnamento	Cinema Studies
Livello e corso di studio	Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Digitale (LM-19)
Settore scientifico disciplinare (SSD)	SPS/08
Anno di corso	2
Anno Accademico	2020-2021
Numero totale di crediti	6
Propedeuticità	**-**
Docente	Veronica Vetrulli Nickname: veronica.vetrulli Email: veronica.vetrulli@unicusano.it Daniele Di Giorgio Nickname: daniele.digiorgio Email: daniele.digiorgio@unicusano.it
Presentazione	IL CINEMA NON E’ UN’ARTE REALISTICA ma una macchina complessa che produce senso.Il cinema è produzione e immaginario, tecnologia e poesia, investimenti e creazione. E’ un processo che va dal reperimento del denaro alla sceneggiatura, la costruzione del set, la regia, le macchine da presa, le pellicole, gli attori, il montaggio e ancora ancora…. persone, passione, fatica, amori, cazzotti e baci. Hauser diceva che l’opera d’arte è una finestra: ti puoi fermare a guardare la qualità degli infissi e lo spessore del vetro o affacciarti e scorgere il Meraviglioso. In realtà per noi che amiamo il cinema, il film è una finestra sulla nostra anima. Ci sono film bellissimi che non parlano al nostro Sé e altri che rievocano i nostri fantasmi e ci risuonano dentro con la forza di una grancassa.In questo corso tratteremo della Storia del Cinema, dall’invenzione che in realtà si può ascrivere a più persone (anche in questo il cinema nasce come processo, si arriva al perfezionamento attraverso il lavoro di molti), percorreremo gli avventurosi inizi, le novità, il cinema inteso come arte, passeremo il muto arriveremo al sonoro , alla mitica Hollywood, alla nascita del divismo, la follia delle masse per gli attori - incarnazioni di nuove divinità scese in terra – il dopoguerra, le cinematografie più importanti oltre a quella americana , l’Italia e il neorealismo, la Francia e la Nuovelle Vague, gli spaghetti western, il cinema impegnato degli anni ’70, gli anni ’80 e la fuga nel fantastico , la costruzione di nuovi mondi, David Lynch e l’inconscio, gli eroi, il passaggio della Linea d’Ombra – alla fine i film più riusciti sono sempre sulla falsariga di romanzi di formazione dove il protagonista per crescere si trova di fronte ad un dilemma e lo supera nel bene o nel male; il declino della pellicola, l’avvento del digitale e le nuove frontiere della comunicazione. Vicino alla Storia del Cinema dobbiamo parlare della Teoria del Film: cinema e linguaggio, il linguaggio specifico del cinema, cinema e psicoanalisi, cinema e sociologia. E anche soprattutto della grammatica del film, le inquadrature, i movimenti di macchina, la fotografia, il montaggio, i trucchi e gli effetti speciali, il suono, i modelli di messa in scena Il piacere tutto voyeuristico della visione che si basa su un doppio meccanismo (come scrive Paolo Bertetto nel suo libro :”La macchina del cinema”) di identificazione e proiezione. L’IDENTIFICAZIONE si basa sull’emozione che proviamo nella visione e nei personaggi che diventano un altro da noi. Ci PROIETTIAMO sul personaggio e ci riconosciamo in essi. Ognuno secondo le regole del mito fondativo della propria personalità (l’eroe, la vittima, il salvatore, lo spregiudicato) e il cinema ha dipinto dei caratteri immortali in tanti film, svelando dietro un ammiccamento del volto di un attore il suo pensiero, il suo mondo interiore, la sua anima. E poi il Linguaggio del Corpo che è alla base del lavoro dell’attore, la gloriosa scuola di Stanislavskij, l’Actors Studios, la scelta di usare attori non professionisti. Vi sto dando degli indizi, per incuriosirvi…alla fine di questo cammino potremo vedere un film con degli occhi diversi, consapevolezze acquisite che renderanno più stimolante la visione. Perché il vero spettacolo non è davanti ma dietro lo schermo. E’ lì che iniziano i sogni…. Spero siate comodi ...il Viaggio sta per cominciare….Benvenuti a Cinema Studies.
Obiettivi formativi	Gli obiettivi formativi dell’insegnamento di “Cinema Studies” sono: * Storia ed evoluzione del Cinema; * Definizione della Teoria del Film; * Definizione della Grammatica del Film; * Analisi del Linguaggio del Cinema; * Analisi delle Tecniche del Cinema; * Analisi del rapporto tra Cinema e Web.
Risultati di apprendimento attesi	In sintesi, i risultati di apprendimento attesi sono: CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE (KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING): lo studente avrà acquisito la conoscenza e la capacità di comprensione dei temi di base della disciplina. In particolare, sarà in grado di apprendere la teoria del film, il linguaggio, le tecniche del cinema e l'evoluzione del Cinema in rapporto alle nuove piattaforme digitali. APPLICAZIONE DELLA CONOSCENZA E DELLA COMPRENSIONE (APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING): lo studente sarà in grado di affrontare l'analisi delle principali tecniche cinematografiche - le inquadrature, i movimenti di macchina, la fotografia, il montaggio, i trucchi e gli effetti speciali, il suono, i modelli di messa in scena - mediante l’applicazione delle conoscenze acquisite durante il corso. AUTONOMIA DI GIUDIZIO (MAKING JUDGEMENTS): lo studente sarà in grado di analizzare e di interpretare la storia e l'evoluzione del cinema, del suo linguaggio e del recente fenomeno di trasformazione digitale. ABILITÀ COMUNICATIVE (COMMUNICATION SKILLS): lo studente avrà un linguaggio tecnico-scientifico appropriato che gli permetterà di esprimere in modo chiaro e privo di ambiguità le conoscenze tecniche acquisite nell’ambito degli argomenti proposti ed analizzati. CAPACITÀ DI APPRENDERE (LEARNING SKILLS): lo studente sarà in grado utilizzare sapientemente le conoscenze acquisite per lo studio e l’analisi di nuove tematiche legate alle teorie e tecniche del cinema in diversi ambiti di applicazione.
Contenuti dell’insegnamento	Il programma si divide in sei moduli composti da lezioni corredate dal proprio materiale di supporto (slides e appunti della lezione). Di seguito, il dettaglio degli argomenti trattati: **PRIMO MODULO:** **Dall’Invenzione del Cinema al Cinema Sonoro 1880/1926** 1 – Invenzione ed Espansione nel Mondo 2 – Hollywood e la Prima Guerra Mondiale 1913/1919 3 – Francia anni 20’: Impressionismo e Cinema Sperimentale 4 – Germania anni 20’ – Espressionismo tedesco 5 - Cinema sovietico anni 20’ 6 – Ultima stagione del muto: 1920/1928 **SECONDO MODULO:** **Dal cinema sonoro al Neorealismo** 1 – Hollywood e lo studio system 1926/1945 2 – Cinema e dittatura 1930/1945 Urss, Germania, Italia 3 – Francia , Realismo poetico e occupazione 1930/1945 4 – Cinema Americano e dopoguerra 1945/1960 5 - Cinema Americano e dopoguerra 1945/1960 6 - Cinema Americano e dopoguerra 1945/1960 **TERZO MODULO :** **Dal Neorealismo alla Nouvelle Vague 1945/1967** 1 – Italia Neorealismo 2 – Italia Neorealismo Rosa 3 – Cinema Europeo del Dopoguerra 4 – Cinema come Arte Idea di Autore 5 – Nouvelle Vague e Nuovo Cinema 6 – Nouvelle Vague e Nuovo Cinema **QUARTO MODULO:** **Dal 1960 ad oggi** 1 – Cinema Usa 2 – Europa e Urss da ‘70 3 – Uno sguardo sulle cinematografie di altri paesi 4 – Cinema Americano 80/90 5 – Cinema Americano 90/2020 6 – Monografie Registi **QUINTO MODULO:** **Il Linguaggio del Cinema/Teoria del Cinema/Teoria del Film** 1 – La Grammatica del Cinema 2 – Cinema e realtà 3 – Cinema ed Immaginario 4 – Cinema e Linguaggio 5 – Sociologia e Cinema 6 – Psicoanalisi e Cinema **SESTO MODULO:** **Cinema e Web** 1 - L’avvento delle tecnologie digitali - Introduzione 2 - L’avvento delle tecnologie digitali 3 - L’evoluzione delle piattaforme VOD-OTT 4 - I colossi dell'intrattenimento e dei servizi in streaming 5 - Il mercato italiano 6 - Prospettive future
Metodi didattici	L’insegnamento di “Cinema Studies” prevede 6 CFU, che corrispondono a un carico di studio di almeno 150 ore da parte dello studente, ed è sviluppato attraverso **lezioni preregistrate audio-video**, **slide**, **appunti delle lezioni** e altre risorse didattiche di supporto. I materiali di studio, che sono disponibili in piattaforma, contengono tutti gli elementi necessari per affrontare lo studio della materia. Il carico di studio comprende almeno le seguenti componenti: * **126 ore** di **didattica erogativa** per la visualizzazione e lo studio delle **lezioni preregistrate** (7 ore di studio per 1 ora di lezione videoregistrata, di cui 2 ore per ascoltare la lezione e 5 di autoapprendimento per assimilare i contenuti della lezione, per un totale di 27 ore di lezioni videoregistrate); * **24 ore** di **didattica interattiva** sul **forum (aula virtuale)** mirata allo svolgimento di esercitazioni ed esercizi proposti dal/la docente, denominate **e-tivity**. Si tratta di esercitazioni su specifiche parti del programma che preparano lo studente a sostenere l’esame finale. È importante tenere presente che le esercitazioni e gli esercizi proposti dal/la docente sia finali che transitori (attività interattive) mirano a far acquisire allo studente le capacità analitiche per risolvere i problemi legati ad Internet e social media con la dovuta proprietà di linguaggio tecnico nonché la capacità di applicare gli strumenti teorici idonei. Quindi le attività sopraelencate sono **obbligatorie** al fine di poter **sostenere in maniera proficua** l’esame. Sono poi proposti dei **test di autovalutazione**, di tipo asincrono, che corredano le lezioni preregistrate e consentono agli studenti di accertare sia la comprensione, sia il grado di conoscenza acquisita dei contenuti di ognuna delle lezioni, e degli **esercizi finali di autovalutazione**, di tipo asincrono, che consistono in tracce di esame mirate ad aiutare lo studente a capire il livello di preparazione raggiunto. Anche questa attività, che si avvale degli strumenti forniti in piattaforma, è interattiva e richiede ulteriori ore di studio a discrezione dello studente. Infine, la didattica si avvale di strumenti sincroni come il **ricevimento in web-conference** e **chat** disponibili in piattaforma che consentono un’interazione in tempo reale con gli studenti iscritti. Si consiglia allo studente di distribuire lo studio della materia uniformemente in un periodo di 11 settimane dedicando allo studio almeno 20 ore a settimana.
Materiali di studio	* **Videolezioni preregistrate a cura del docente suddivise in moduli** * **Materiali didattici di supporto a cura del docente (appunti delle lezioni, slide e altro)** * **Testi consigliati dal/la docente**
Modalità di verifica dell’apprendimento	L’esame consisterà di norma nello svolgimento di una **prova scritta** o nel sostenimento di una **prova** **orale** (tendente ad accertare le capacità di analisi, la proprietà di linguaggio e la capacità di applicazione dei concetti acquisiti. La prova scritta prevede **30 domande a risposta multipla** che riguardano l’intero programma dell’insegnamento. Alle 30 domande relative viene attribuito il valore di 1 punto per risposta corretta. La prova orale consiste in un **colloquio** teso ad accertare il livello di preparazione dello studente. Il colloquio si compone di **3 domande** che riguardano l’intero programma dell’insegnamento, ogni domanda ha uguale dignità e pertanto un massimo voto pari a 10. Sia nella prova scritta che nella prova orale particolare attenzione nella valutazione delle risposte viene data alla capacità dello studente di rielaborare, applicare e presentare con proprietà di linguaggio il materiale presente in piattaforma. In sede di valutazione finale, si terrà conto anche della proficua partecipazione ai **forum (aule virtuali)** e al corretto svolgimento delle **e-tivity** proposte.
Criteri per l’assegnazione dell’elaborato finale	L’assegnazione dell’**elaborato finale** avverrà sulla base di un colloquio con il/la docente in cui lo studente manifesterà i propri specifici **interessi** in relazione a qualche argomento che intende approfondire; non esistono **preclusioni** alla richiesta di assegnazione della tesi e non è prevista una **media particolare** per poterla richiedere.