

ACCADEMIA DI BELLE ARTI G. CARRARA – BERGAMO

anno accademico	2022-23
codice dell'insegnamento	/
nome dell'insegnamento	Teoria e analisi del cinema e dell'audiovisivo
docente	Michele Bertolini
tipologia dell'attività formativa	<i>Base</i>
settore scientifico disciplinare	ABPC65
CFA	6
semestrale /annuale	<i>semestrale</i>
totale ore insegnamento	45
ore di lezione / settimane	<i>4/11</i>

Nome docente e contatti

Michele Bertolini indirizzo mail: bertolinimichele@fastwebnet.it

Obiettivi formativi

Il corso, rivolto agli studenti del biennio di specializzazione, intende stimolare una capacità critica di lettura delle immagini cinematografiche all'interno del panorama mediale contemporaneo, sviluppando una riflessione sulla propria attività artistica attraverso l'analisi del testo filmico. Il corso si declina nella forma di un laboratorio di ricerca aperto sulle immagini e sui film: esso intende sollecitare la produzione autonoma da parte degli studenti di saggi per immagini, di video e testi che possano investigare e approfondire aspetti specifici delle immagini e dell'immaginario audiovisivo contemporaneo.

Prerequisiti (propedeuticità)

Il corso presuppone la conoscenza delle linee essenziali della storia del cinema e del dibattito attuale sulle immagini, elaborato dagli studi di cultura visuale e dall'estetica contemporanea.

Contenuto del corso

Il corso intende riflettere sulla posizione centrale occupata dal cinema come linguaggio audiovisivo del Novecento nel suo dialogo con gli altri media e le diverse arti, con particolare riferimento al dibattito critico contemporaneo (neuroscienze, teorie cognitive, studi culturali). Nella prima parte del corso si cercherà di ripercorrere un'analisi storica delle diverse teorie del cinema elaborate nel corso del Novecento e delle varie metodologie di analisi del film, dalla definizione di cinema classico allo sviluppo del cinema moderno, dalla rivendicazione della "specificità mediale" del cinema al riconoscimento contemporaneo della sua "intermedialità".

La seconda parte del corso si concentrerà, attraverso l'analisi specifica di sequenze di film, sul rapporto tra il cinema e il suo spettatore e sulle trasformazioni dei regimi di fruizione prodotte dal mezzo cinematografico: un mezzo che non si rivolge soltanto all'occhio e all'orecchio, ma coinvolge l'intera corporeità e la molteplicità dei sensi dello spettatore, come nella teoria dello "spettatore

cinestetico” di Vivian Sobchack. L’apparizione e la diffusione dei nuovi media digitali ha infine collocato il cinema in una posizione singolare che gli permette al tempo stesso di proporsi come medium storico del Novecento e come anticipatore e catalizzatore delle nuove forme medialità contemporanee. Le forme attraverso cui il cinema “rimedia” altri dispositivi tecnologici contemporanei saranno al centro delle riflessioni conclusive del corso.

Testi di riferimento (bibliografia per l’esame)

1. T. Elsaesser, M. Hagener, *Teoria del film. Un’introduzione*, tr. it., Einaudi, Torino 2009.

Un testo a scelta tra i seguenti:

- F. Casetti, *L’occhio del Novecento. Cinema, esperienza, modernità*, Bompiani, Milano 2005.
- G. Grossi, *La notte dei simulacri. Sogno, cinema, realtà virtuale*, Johan & Levi, Monza 2021.
- M. Carbone, *Filosofia-schermi. Dal cinema alla realtà virtuale*, Raffaello Cortina, Milano 2016.
- V. Gallese, M. Guerra, *Lo schermo empatico. Cinema e neuroscienze*, Raffaello Cortina, Milano 2015.
- A. D’Aloia, R. Eugeni (a cura di), *Teorie del cinema. Il dibattito contemporaneo*, Raffaello Cortina, Milano 2017.
- L. Mulvey, *Cinema e piacere visivo*, a cura di V. Pravadello, Bulzoni, Roma 2013.
- F. Casetti, *La galassia Lumière. Sette parole chiave per il cinema che viene*, Bompiani, Milano 2015.
- J. Aumont, *L’immagine*, tr. it., Lindau, Torino 2007.
- C. Metz, *Cinema e psicanalisi. Il significante immaginario*, tr. it., Marsilio, Venezia, 1980.

Elenco di film consigliati:

La finestra sul cortile di A. Hitchcock (1954)

Film di A. Schneider e S. Beckett (1965)

Blow Up di M. Antonioni (1966)

2001: Odissea nello spazio di S. Kubrick (1968)

I misteri del giardino di Compton House di P. Greenaway (1982)

Videodrome di D. Cronenberg (1983)

Strange Days di K. Bigelow (1995)

Matrix di A. e L. Wachowski (1999)

Mulholland Drive di D. Lynch (2001)

