

Syllabus

Descrizione corso

Titolo insegnamento	Storia e critica dei media audiovisivi
Codice insegnamento	97101
Titolo aggiuntivo	
Settore Scientifico-Disciplinare	PEMM-01/B
Lingua	Italiano
Corso di Studio	Corso di laurea in Design e Arti - Curriculum in Arte
Altri Corsi di Studio (mutuati)	
Docenti	prof. Marcello Barison, Marcello.Barison@unibz.it https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/45127
Assistente	
Semestre	Secondo semestre
Anno/i di corso	2nd, 3rd
CFU	6
Ore didattica frontale	30
Ore di laboratorio	0
Ore di studio individuale	120
Ore di ricevimento previste	18
Sintesi contenuti	Il corso analizza l'evoluzione storica e culturale dei principali media visivi e sonori, dal cinema alla televisione, fino alle piattaforme digitali contemporanee, esplorando i cambiamenti estetici, tecnologici e sociali che ne hanno influenzato la produzione e il consumo.
Argomenti dell'insegnamento	NICHILISMO CINEMATOGRAFICO Il corso è un itinerario di teoria visuale incentrato sul cinema, organizzato in tre moduli tematici concettualmente progressivi che

	<p>intrecciano film e testi letterari, filosofici e teorici.</p> <p>Si apre con 1. Eros e civiltà, dove viene indagato il conflitto psicoanalitico tra desiderio amoroso e principio di realtà, sia istituzionalmente che politicamente costituito. Si prosegue con 2. Tecnica, metafisica e nichilismo, che affronta eminenti casi fantascientifici dell'incontro tra cinema e filosofia, come "2001: A Space Odyssey", "Solaris" e "Matrix", interrogando la questione della tecnica intesa come destino metafisico del sapiens. Il percorso si chiude quindi con 3. Apocalisse, sezione nella quale si tratterà di riflettere ancora una volta cinematograficamente sull'annuncio della 'fine della storia' (intesa qui sia come catastrofe escatologica che in termini cosmico-ambientali), ponendo in dialogo immagini e pensieri che esplorano la possibilità di trasformazione dell'orizzonte umano dopo un'ipotetica quanto visionaria 'catastrofe' planetaria.</p> <p>L'approccio generale è di tipo comparativo e interdisciplinare, volto a mostrare il cinema come dispositivo critico per interrogare miti, poteri e orizzonti del contemporaneo e delle sue inattuali premesse.</p>
Parole chiave	Cinema, teoria visuale, filosofia, tecnica, apocalisse.
Prerequisiti	Nessun prerequisito.
Insegnamenti propedeutici	
Modalità di insegnamento	Il corso si svolgerà attraverso lezioni frontali, integrate dalla proiezione e dall'analisi di sequenze cinematografiche, nonché da discussioni critiche in aula volte a promuovere il confronto interpretativo e la partecipazione attiva degli studenti.
Obbligo di frequenza	non obbligatorio ma consigliato
Obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi	<p>Conoscenza e comprensione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisire le conoscenze di base per esercitare uno sguardo critico rispetto al proprio lavoro e per confrontarsi con la complessità contemporanea; - acquisire le conoscenze di base relative sia alla cultura di progetto in tutte le sue componenti, ma anche alle discipline di carattere scientifico e teorico per proseguire il proprio corso di studi con una laurea magistrale. <p>Capacità di applicare conoscenza e comprensione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cogliere i principali fenomeni che caratterizzano la società

	<p>attuale, saperli osservare criticamente anche in una prospettiva etica e sociale ed elaborare soluzioni adeguate sul piano della proposta/risposta progettuale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - mettere a frutto e sviluppare quanto appreso nel corso di studi nell'eventuale proseguimento della propria formazione con la laurea magistrale nell'ambito dell'arte. <p>Capacità trasversali /soft skills</p> <p>Autonomia di giudizio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sviluppare una buona autonomia di giudizio sia nella valutazione critica del proprio lavoro, sia nella capacità di utilizzare corretti strumenti interpretativi rispetto ai contesti dove andranno ad applicare la propria pratica progettuale e/o a proseguire i propri studi valutandone anche aspetti di carattere etico e sociale. <p>Abilità comunicative</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicare e argomentare ad un livello professionale le ragioni delle proprie scelte e motivarle dal punto di vista teorico. <p>Capacità di apprendimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisire una conoscenza di base di discipline di carattere teorico unita ad una metodologia di studio adeguata a proseguire il proprio percorso di studi con la laurea magistrale.
Obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi (ulteriori info.)	xx
Modalità di esame	<p>Esame orale.</p> <p>N.B. TUTTI GLI STUDENTI CHE PARTECIPANO ALL'ESAME COME "OPT" O COME STUDENTI NON FREQUENTANTI DEVONO CONCORDARE I CONTENUTI CON IL DOCENTE.</p>
Criteri di valutazione	<p>La valutazione finale si basa sui seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza critica delle opere cinematografiche analizzate a lezione ed elencate nella Filmografia (vedi sotto): analisi delle opere, conoscenza della trama, dettagli storici relativi alla singola opera e al suo contesto produttivo. - Conoscenza del materiale introdotto e presentato a lezione dal

	<p>docente (quindi le slide presentate a lezione, che saranno rese disponibili agli studenti sul canale Teams del corso).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza approfondita dei testi indicati come obbligatori nella Bibliografia (vedi sotto). Lo studente, in sede d'esame, dovrà dimostrare analiticamente la conoscenza del contenuto dei testi e la capacità di discuterli in modo concettualmente autonomo e appropriato (ricostruzione degli argomenti presentati nel libro e loro rielaborazione critica). - È essenziale, per superare l'esame con successo, esprimersi in modo corretto e appropriato, dimostrando così una capacità espositiva concettualmente e retoricamente all'altezza degli standard di un corso universitario.
Bibliografia obbligatoria	<p>1) Eros e Thanatos [Eros and Thanatos]</p> <ul style="list-style-type: none"> - F. Truffaut, <i>Jules et Jim</i> (1962) - F. Truffaut, <i>La Femme d'à côté</i> (1981) - L. Buñuel, <i>Belle de jour</i> (1967) - J. Eustache, <i>La maman et la putain</i> (1973) - I. Bergman, <i>Scener ur ett äktenskap</i> [<i>Scene da un matrimonio</i>] (1973) - W. Allen, <i>Crimes and Misdemeanors</i> (1989) - E. Kusturica, <i>Underground</i> (1995) <p>Reference texts:</p> <ul style="list-style-type: none"> - J. W. von Goethe, <i>Die Wahlverwandtschaften</i> (1809), tr. it. di M. Mila, <i>Le affinità elettive. Con un saggio di Thomas Mann</i>, Einaudi, Torino 2014. - W. Benjamin, <i>Wahlverwandtschaften</i> (1922), tr. it. <i>Le affinità elettive</i>, in W. Benjamin, <i>Angelus Novus. Saggi e frammenti</i>, a cura di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, pp. 163-243. - Th. Mann, <i>"Le affinità elettive" di Goethe</i>, in <i>Nobiltà dello spirito</i>, a cura di A. Landolfi, Mondadori, Milano 1997, pp. 171-208. - M. Kundera, <i>Il valzer degli addii</i>, tr. it. di S. Vitale, Milano, Adelphi, 1989. - H. Marcuse, <i>Eros e civiltà</i>, tr. it. di L. Bassi, Einaudi, Torino

2012.

- S. Freud, *Il disagio nella civiltà.*, a cura di S. Mistura, Einaudi, Torino 2010.
- R. Girard, *Menzogna romantica e verità romanzesca. La mediazione del desiderio nella letteratura e nella vita*, tr. it. di L. Verdi-Vighetti, Bompiani, Milano 2021.
- J. Lacan, *Scritti* (2 voll.), a cura di G. B. Contri, Einaudi, Torino 20022, II, VII, pp. 795-897 [dove sono compresi i saggi: *Sovversione del soggetto e dialettica del desiderio nell'inconscio freudiano*; *Posizione dell'inconscio*; *Del Trieb di Freud e del desiderio dello psicoanalista*; *La scienza e la verità*].

2) Tecnica, metafisica e nichilismo [Technology, Metaphysics, and Nihilism]

- F. Lang, *Metropolis* (1927)
- S. Kubrick, *2001: A Space Odyssey* [*2001: Odissea nello spazio*] (1968)
- A. Tarkovskij, *Solaris* (1972)
- T. Gilliam, *Brazil* (1985)
- K. Otomo *Akira* (1988)
- L. & L. Wachowski, *The Matrix* (1999)

Reference texts:

- Platone, *La Repubblica*, a cura di B. Centrone, Laterza, Roma-Bari 1999.
- R. Descartes, *Meditazioni metafisiche*, a cura di L. Urbani Ulivi, Bompiani, Milano 2001.
- M. Heidegger, *Die Frage nach der Technik*, in *Vorträge und Aufsätze*, HGA VII, hrsg. von F.-W. von Herrmann, Klostermann, Frankfurt am Main 2000, pp. 5-36, tr. it. *La questione della tecnica*, in *Saggi e discorsi*, a cura di G. Vattimo, Mursia, Milano 1991, pp. 5-27.
- S. Lem, *Solaris* (1961), tr. it. di V. Verdiani, *Solaris*, Sellerio, Palermo 2013.
- G. Anders, *L'uomo è antiquato*. Vol. 1. *Considerazioni*

sull'anima nell'epoca della seconda rivoluzione industriale, tr. it. di L. Dallapiccola, Bollati Boringhieri, Torino 2007.

- G. Anders, *L'uomo è antiquato*. Vol. 2. *Sulla distruzione della vita nell'epoca della terza rivoluzione industriale*, tr. it. di M. A. Mori, Bollati Boringhieri, Torino 2007.

3) Apocalisse [Apokalypse]

- B. Tarr, *Satantángo* (1994)

- L. von Trier, *Melancholia* (2011)

- A. Tarkovskij, *Offret* [*Sacrificio*] (1986)

- Ch. Marker, *La jetée* (1962)

- G. Miller, la prima trilogia: *Mad Max* (1979), *Mad Max 2* (noto anche come *The Road Warrior*), e *Mad Max Beyond Thunderdome* (1985)

- G. Miller, *Mad Max. Fury Road* (2015)

Reference texts:

- *Apocalisse di Giovanni*, in *La Sacra Bibbia*, CEI, Fondazione di Religione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, Roma, 2008.

- *Le apocalissi gnostiche. Apocalissi di Adamo, Pietro, Giacomo, Paolo*, a cura di L. Moraldi, Adelphi, Milano 2005.

- R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, *Saturn and Melancholy. Studies in the History of Natural Philosophy, Religion, and Art*, tr. it. di Renzo Federici, *Saturno e la melanconia. Studi di storia della filosofia naturale, religione e arte*, Einaudi, Torino 1983.

- I. Newton, *Trattato sull'apocalisse*, a cura di M. Mamiani, Bollati Boringhieri, Torino 2022.

- M. Heidegger, *Tempo ed essere*, a cura di E. Mazzarella, Guida, Napoli 1980.

- G. Manganelli, *La notte*, a cura di S. Silvano Nigro, Adelphi, Milano 1992.

- L. Krasznahorkai, *Sátántangó* (1985), tr. it. di D. Várnai,

	<i>Satantango</i> , Bompiani, Milano 2016.
Bibliografia facoltativa	Ulteriori testi, materiali di approfondimento e suggerimenti bibliografici e cinematografici saranno indicati nel corso delle lezioni.
Altre informazioni	<p>Vengono indicati a seguire i riferimenti ai 3 plessi tematici dove sono menzionati i film che costituiscono la Filmografia di base del corso. Questo significa che, per sostenere l'esame, gli studenti sono tenuti ad aver visto, in versione integrale, tutti i film indicati, sulla cui discussione verterà una parte della verifica orale finale. Oltre a ciò, ciascun studente è tenuto ad approfondire almeno 2 tra i seguenti nuclei tematici. Per ciascun tema scelto, oltre al film, dovrà leggere approfonditamente (dunque studiare) almeno due (nel caso ne siano indicati più di due) dei testi indicati. In sostanza, lo studente dovrà essere preparato, oltre che su tutti i film della Filmografia, su quattro testi della Bibliografia, relativi a 2 dei 3 nuclei tematici indicati.</p> <p>S'intende così fin da subito sottolineare che una parte del colloquio finale sarà espressamente dedicata alla discussione dei 4 testi prescelti, la cui lettura è obbligatoria per poter sostenere positivamente l'esame. Per quel che concerne la versione da utilizzare: pur essendo preferibile, là dove possibile, la lettura in lingua originale, va bene qualsiasi edizione anche tradotta, purché integrale.</p>
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)	Parità di genere, Istruzione di qualità