Programma di insegnamento
ANNO ACCADEMICO: 2020-2021
INSEGNAMENTO: Educazione all’immagineTITOLO DEL CORSO: Immagini in movimento: linguaggio cinematografico, storia del cinema e interpretazione filmica
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVA: Caratterizzante
DOCENTE: Alberto BARACCO
e-mail: alberto.baracco@unibas.it	sito web: <https://unito.academia.edu/AlbertoBaracco>
telefono:	cell. di servizio (facoltativo):
Lingua di insegnamento: italiano
n. CFU: 8 (corso) 1 (laboratorio)*.*	n. ore: 56 (corso) 16 (laboratorio)	Sede: Matera Corso di Studi: Scienze della Formazione Primaria	Semestre: I
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTOIl corso si propone di fornire allo studente gli strumenti essenziali per una comprensione dei principali aspetti teorici, tecnici ed espressivi operanti nel testo filmico, secondo una prospettiva semiotica, storica ed ermeneutica, e con un’attenzione particolare alle possibili applicazioni in campo educativo e formativo. Il corso consente agli studenti di apprendere i concetti fondamentali relativi al linguaggio cinematografico e all'analisi del film, attraverso un approccio di base alla storia del cinema e all’interpretazione filmica. Il corso si sviluppa attraverso momenti di riflessione teorica a cui si alternano quelli dedicati alla visione, all’analisi critica e al commento di alcuni capolavori della storia del cinema.Il laboratorio di *Disegno ed educazione all’immagine* collegato al corso ha la finalità di accompagnare gli studenti nell’apprendimento dei passaggi necessari alla realizzazione di un proprio elaborato video. Articolata in due moduli, l’attività laboratoriale consente allo studente di acquisire le competenze necessarie per poter affrontare e risolvere le principali problematiche inerenti l’ideazione e la realizzazione di materiale audiovisivo, con particolare attenzione alla fase del montaggio. Attraverso la sperimentazione di alcune delle principali applicazioni di *desktop video*, lo scopo primario è quello di far acquisire agli studenti le competenze necessarie per la realizzazione di strumenti audiovisivi di supporto all’attività educativa e formativa nella scuola primaria.**Conoscenza e capacità di comprensione**Nel corso delle lezioni gli studenti svilupperanno la capacità di leggere, analizzare e interpretare il testo filmico, identificandone le componenti espressive e stilistiche per una sua adeguata collocazione storico-critica. In particolare, le principali conoscenze fornite includeranno:* *elementi di base del linguaggio cinematografico;*
* *principali autori e movimenti artistici della storia del cinema;*
* *attori e fasi della realizzazione dell’opera cinematografica;*
* *prospettive teoriche e concetti fondamentali per lo studio del testo filmico;*
* *teorie e prassi di pedagogia del cinema;*
* *aspetti e problematiche inerenti la realizzazione di un prodotto audiovisivo.*

Capacità di applicare conoscenza e comprensioneLo studente dovrà dimostrare di padroneggiare gli elementi costitutivi dell’opera cinematografica e saperla utilizzare come strumento critico-interpretativo per la comprensione e lo studio di uno specifico argomento, di un determinato periodo storico e di una determinata società e cultura. Le principali abilità e competenze acquisite durante il corso e il laboratorio a esso collegato includeranno:* *analizzare e interpretare in modo efficace un testo filmico;*
* *confrontare in modo metodologicamente corretto differenti opere, generi, autori;*
* *adottare il testo filmico come strumento di supporto all’attività formativa;*
* *utilizzare l’opera cinematografica per affrontare e studiare uno specifico tema;*
* *descrivere le trasformazioni sociali e culturali di un periodo storico attraverso il cinema;*
* *progettare un prodotto audiovisivo per la formazione in ambito scolastico.*

  |
| PREREQUISITINon sono richieste conoscenze specifiche sui temi che verranno trattati durante il corso, sono invece richieste le conoscenze linguistiche e storiche fornite dal precedente percorso di studi nella scuola secondaria di secondo grado e competenze informatiche di base nell’ambito del laboratorio pratico. In particolare sono richieste:* *competenze linguistiche di base, utili alla comprensione del testo filmico;*
* *concetti elementari di storia contemporanea;*
* *concetti fondamentali di analisi del testo;*
* *competenze di base nell’utilizzo di applicazioni informatiche su sistemi operativi Windows/Mac OS.*
 |
| CONTENUTI DEL CORSOIl corso prevede tre moduli didattici specifici, che verranno condotti alternando le riflessioni teoriche con la visione di immagini e sequenze tratte da film e con la proiezione di alcune opere esemplari della storia del cinema. Il primo modulo di 6 ore (2 lezioni) è dedicato allo studio degli elementi fondamentali del linguaggio cinematografico, alle sue principali forme grammaticali ed espressive (l’inquadratura, il montaggio, il suono, gli effetti speciali) e ai suoi principali elementi narrativi e stilistici (il soggetto e la sceneggiatura, lo spazio e il tempo del racconto, i generi, i personaggi, la recitazione).Il secondo modulo di 36 ore (12 lezioni) svolge una trattazione introduttiva alla storia del cinema, con lo studio dei principali autori e dei movimenti artistici più rilevanti. A partire dal pre-cinema e dai primi esperimenti sull’immagine in movimento fino al cinema contemporaneo e alla rivoluzione digitale, verrà svolto un percorso cronologico che seguirà le varie fasi della storia del cinema, con particolare attenzione agli autori e alle opere che hanno rappresentato in modo più significativo l’evoluzione e lo sviluppo del linguaggio cinematografico. Il terzo modulo di 14 ore (4 lezioni) si propone di prendere in esame i principali autori e i principali approcci teorico-metodologici di analisi del testo filmico, con particolare riferimento alla filosofia del film e alla pedagogia del cinema, per l’utilizzo del film come specifico e peculiare strumento didattico. Alla riflessione di carattere teorico e metodologico saranno affiancate dettagliate analisi testuali.Più precisamente, il corso si articola nei seguenti moduli e unità didattiche:Modulo 1 (settimana I, 6 ore)Il linguaggio cinematografico* Fondamenti di grammatica cinematografica (3 ore)
* Fondamenti di narrazione filmica (3 ore)

Modulo 2 (settimane II-VII, 36 ore)La storia del cinema, dalle origini alla rivoluzione digitale* Pre-cinema e cinema delle origini (6 ore)
* Le avanguardie storiche e il cinema sovietico (6 ore)
* Hollywood e il cinema classico (6 ore)
* Totalitarismi e cinema di propaganda (6 ore)
* Neorealismo, *Nouvelle Vague* e cinema moderno (6 ore)
* Il cinema postmoderno e contemporaneo (6 ore)

Modulo 3 (settimane VIII-IX, 14 ore)Analisi, interpretazione filmica e pedagogia del cinema* Questioni teorico-metodologiche dell’analisi filmica (3 ore)
* Autori e approcci alla teoria del film (4 ore)
* Filosofia del film e pensiero filmico (3 ore)
* Pedagogia del cinema e uso didattico del testo filmico (4 ore)

Il laboratorio di *Disegno ed educazione all’immagine* collegato al corso si articola in due moduli (di 8 ore ciascuno) e consente agli studenti l’acquisizione delle competenze necessarie per l’ideazione e la realizzazione di materiali didattici audiovisivi. Attraverso la sperimentazione di ciascuna delle fasi che portano alla realizzazione di un prodotto audiovisivo, il laboratorio ha lo scopo di far conoscere agli studenti i principali strumenti e le più utilizzate applicazioni informatiche per il trattamento dell’immagine e del suono. In particolare, il laboratorio prevede:Modulo 1 (8 ore)Studio, ideazione e ricerca dei materialiModulo 2 (8 ore)Acquisizione, trattamento e realizzazione |
| METODI DIDATTICIIl corso prevede 56 ore di didattica, ripartite tra lezioni e proiezioni video. Più precisamente, sono previste 20 ore di proiezioni e 36 ore di lezione frontale.Il laboratorio prevede 8 ore di didattica frontale e 8 ore di esercitazioni. |
| MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO**Esame orale** L’obiettivo della prova d’esame consiste nel verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi precedentemente indicati, con riferimento agli argomenti svolti nei tre moduli in cui il corso è articolato.* Parte I: Il linguaggio cinematografico
* Parte II: La storia del cinema
* Parte III: La teoria del film

Nel corso dell’esame potrà venire richiesto allo studente di presentare e commentare un’opera cinematografica tra quelle prescelte all’interno della filmografia di riferimento. |
| TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINEGli studenti (frequentanti e non) sono tenuti a **visionare almeno 10 film** tra quelli inclusi nella seguente filmografia di riferimento. 1. *Cabiria* (G. Pastrone, 1914)
2. *Nascita di una nazione*(D.W. Griffith, 1915)
3. *La corazzata* *Potëmkin* (S.M. Eisenstein, 1925)
4. *Metropolis* (F. Lang, 1927)
5. *Accadde una notte* (F. Capra, 1934)
6. *Tempi moderni* (C. Chaplin, 1936)
7. *Quarto potere*(O. Welles, 1941)
8. *Il grande sonno*(H. Hawks, 1946)
9. *La finestra sul cortile*(A. Hitchcock, 1954)
10. *I quattrocento colpi*(F. Truffaut, 1959)
11. *Fino all’ultimo respiro*(J.L. Godard, 1960)
12. *8½* (F. Fellini, 1963)
13. *Blow-Up*(M. Antonioni, 1966)
14. *Il laureato*(M. Nichols, 1967)
15. *Arancia meccanica* (S. Kubrick, 1971)
16. *Il fascino discreto della borghesia*(L. Buñuel, 1972)
17. *Il lungo addio*(R. Altman, 1973)
18. *The Blues Brothers* (J. Landis, 1980)
19. *Blade Runner*(R. Scott, 1982)
20. *Pulp fiction* (Q. Tarantino, 1994)
21. *Matrix* (L. e L. Wachowski, 1999)
22. *Dolls* (T. Kitano, 2002)
23. *Mystic River* (C. Eastwood, 2003)
24. *Melancholia* (L. von Trier, 2011)
25. *The Wolf of Wall Street* (M. Scorsese, 2013)

FREQUENTANTI - Dispense e appunti preparati dal docente durante il corso (vedi sito *web* docente). A scelta uno dei seguenti testi: - A. Costa, *Saper vedere il cinema*, Bompiani, 2011. (pagg. 13-48; 219-276)- G. Rondolino, D. Tomasi, *Manuale del film*, Utet, 2018 (2007). (pagg. 1-38; cap. 2; cap. 3; pagg. 275-307; 315-321; 331-342) A scelta uno dei seguenti testi:- K. Thompson, D. Bordwell, *Storia del cinema*, McGraw-Hill, 2018 (2010). (capp. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 19)- G. Rondolino, D. Tomasi, *Manuale di storia del cinema*, Utet, 2014. (capp. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 20)TESTI FACOLTATIVI DI APPROFONDIMENTO:- M. Gieri, *Cinema. Dalle origini allo studio system (1895-1945)*, Carocci, 2009.- J. Rancière, *La favola cinematografica*, ETS, 2006.- A. Badiou, *Del capello e del fango*, Pellegrini, 2009.- P. Bertetto, *Microfilosofia del cinema*, Marsilio, 2014.**NON FREQUENTANTI** - G. Rondolino, D. Tomasi, *Manuale di storia del cinema*, Utet, 2014. - G. Rondolino, D. Tomasi, *Manuale del film*, Utet, 2018 (2007).- P. Bertetto, *Microfilosofia del cinema*, Marsilio, 2014.TESTI FACOLTATIVI DI APPROFONDIMENTO:- M. Gieri, *Cinema. Dalle origini allo studio system (1895-1945)*, Carocci, 2009.- J. Rancière, *La favola cinematografica*, ETS, 2006.- A. Badiou, *Del capello e del fango*, Pellegrini, 2009. |
| METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI* All’inizio del corso, il docente descrive obiettivi, programma e metodi di verifica.
* Durante il corso, il docente mette a disposizione degli studenti il materiale didattico (cartelle e file condivisi, riferimenti web, materiale filmico).
* Orario di ricevimento: il martedì dalle ore 14,30 alle 15,30.
* Oltre all’orario di ricevimento, il docente è disponibile per un contatto con gli studenti, attraverso la propria email e/o per appuntamento concordato preventivamente.
 |
| DATE DI ESAME PREVISTE[[1]](#footnote-1)25/01/2021, 15/02/2021, 19/04/2021, 14/06/2021, 12/07/2021, 20/09/2021, 18/10/2021, 22/11/2021. |
| SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI SI □ NO 🗹 |
| ALTRE INFORMAZIONI |

COURSE: Education to the ImageTITLE: Moving Images: Film Language, History of Cinema, and Film Interpretation
ACADEMIC YEAR: 2020-2021
TYPE OF EDUCATIONAL ACTIVITY: (Basic, Characterizing, Affine, Free choice, Other) Characterizing
TEACHER: Alberto Baracco
e-mail: alberto.baracco@unibas.it	website: <https://unito.academia.edu/AlbertoBaracco>
hone:	mobile (optional):
Language: Italian
ECTS: 8 + 1	n. of hours: 56 + 16	Campus: MateraDept./School: DiSUProgram: Primary Education Sciences	Semester: I
EDUCATIONAL GOALS AND EXPECTED LEARNING OUTCOMESThe course aims to provide students the conceptual tools for understanding the main theoretical, technical, and expressive aspects of film, according to a semiotic, historical, and hermeneutical perspective, and with particular attention to possible applications in the educational and training fields. The course allows students to learn basic concepts of film language and film analysis, through a basic approach to the history of cinema and film interpretation. The course is delivered through a combination of lectures, critical discussion, and the screening of some masterpieces from the history of cinema.The didactic workshop “Drawing and Education to the Image” (linked to the course) has the purpose of introducing students to the ideation and development of a video-graphic work. The workshop activity aims to provide the necessary skills to be able to face and solve the main problems concerning conception, realization and production of video-graphic materials. By experimenting with some of the main computer graphics applications, the primary purpose is to provide students with an overview of the tools necessary for the creation of audiovisual materials to support educational activities in primary schools.
PRE-REQUIREMENTSNo specific knowledge is required on the topics to be covered during the course. However, basic linguistic and historical knowledge, as well as basic computer skills are required:* Basic concepts of linguistics for understanding film texts;
* Basic knowledge of contemporary history;
* Basic concepts of text analysis;
* Basic skills in the use of computer applications on Windows/Mac operating systems.
SYLLABUSThe course is divided in 3 segments, which will be delivered by alternating lectures with the screening of some exemplary films from the history of cinema.The first 6-hour segment (2 lessons) is dedicated to the study of both fundamental elements of film language, main expressive film forms (framing, editing, sound, special effects), and main narrative and stylistic aspects (script, space/time of film, film genres, film characters, acting).The second 36-hour module (12 lessons) provides an introduction to the history of cinema, through the study of the most important directors and artistic movements. Starting from the first experiments on moving images to the contemporary film, a chronological approach will be followed to discuss the main phases of the history of cinema, with particular attention to the directors and works that represent in a more significant way the evolution of film language.The third 14-hour module (4 lessons) aims to examine the thought of the main film theorists and their theoretical-methodological approaches to film analysis, with particular reference to film philosophy and pedagogy of cinema, for the use of film as peculiar didactic tool. Theoretical and methodological reflection will be accompanied by detailed film analyses.The course is structured in the following way:Segment 1 (week I, 6 hours)Film language* Fundamentals of film grammar (3 hours)
* Fundamentals of film narrative (3 hours)

Segment 2 (weeks II-VII, 36 hours)The history of cinema, from early cinema to the digital age* Pre-cinema and early cinema (6 hours)
* Historical avant-gardes and Soviet cinema (6 hours)
* Hollywood and classic cinema (6 hours)
* Cinema and totalitarian propaganda (6 hours)
* Neorealism, *Nouvelle Vague* and modern cinema (6 hours)
* Postmodern and contemporary cinema (6 hours)

Segment 3 (weeks VIII-IX, 14 hours)Analysis, film interpretation and pedagogy of cinema* Theoretical and methodological issues of film analysis (3 hours)
* Authors and approaches in film theory (4 hours)
* Film philosophy and film thinking (3 hours)
* Pedagogy of cinema and didactic use of film (4 hours)

The didactic workshop “Drawing and Education to the Image” (linked to the course) is divided into two segments (of 8 hours each) and aims to provide students with the necessary skills to be able to develop video-graphic materials. The workshop aims to introduce students to the main tools and the most used computer applications for image and sound processing. In particular, the workshop provides:Segment 1 (8 hours)Conception, research of materialsSegment 2 (8 hours)Acquisition, assembly and editing |
| TEACHING METHODSThe course includes 56 hours of teaching, divided between theoretical lessons and film screenings. More precisely, 20 hours of screenings and 36 hours of lessons are planned.The workshop includes 8 hours of frontal teaching and 8 hours of exercise. |
| EVALUATION METHODSSection IV. Film analysis (40 minutes; 30 points)* Historical-artistic collocation and critical analysis of a film work (see the filmography below)

ExaminationThe objective of the examination consists in verifying the level of achievement of the educational objectives, with reference to the topics covered in the three segments in which the course is divided.* Section I: Film Language
* Section II. History of cinema
* Section III. Film theory

During the oral examination, the student can also be asked to comment on a film work (see the filmography below). |
| TEXTBOOKS AND ON-LINE EDUCATIONAL MATERIALBoth attending and non-attending students are required **to view at least 10 films** among those included in the following filmography. 1. *Cabiria* (G. Pastrone, 1914)2. *The Birth of a Nation* (D.W. Griffith, 1915)3. *B*attleship Potëmkin (S.M. Eisenstein, 1925)4. *Metropolis* (F. Lang, 1927)5. *It Happened One Night* (F. Capra, 1934)6. *Modern Times* (C. Chaplin, 1936)7. *Citizen Kane* (O. Welles, 1941)8. *The Big Sleep* (H. Hawks, 1946)9. *Rear Window* (A. Hitchcock, 1954)10. *The 400 Blows* (F. Truffaut, 1959)11. *Breathless* (J.L. Godard, 1960)12. 8½ (F. Fellini, 1963)13. *Blow-Up* (M. Antonioni, 1966)14. *The Graduate* (M. Nichols, 1967)15. *A Clockwork Orange* (S. Kubrick, 1971)16. *The Discreet Charm of the Bourgeoisie* (L. Buñuel, 1972)17. *The Long Goodbye* (R. Altman, 1973)18. *The Blues Brothers* (J. Landis, 1980)19. *Blade Runner* (R. Scott, 1982)20. *Pulp fiction* (Q. Tarantino, 1994)21. *The Matrix* (L. and L. Wachowski, 1999)22. *Dolls* (T. Kitano, 2002)23. *Mystic River* (C. Eastwood, 2003)24. *Melancholia* (L. von Trier, 2011)25. *The Wolf of Wall Street* (M. Scorsese, 2013)**ATTENDING STUDENTS****Required readings:**- Readings selected by the teacher during the course (they will be made available online in the teacher’s website).One of the following books:- A. Costa, *Saper vedere il cinema*, Bompiani, 2011. (pp. 13–48; 219–276)- G. Rondolino, D. Tomasi, *Manuale del film*, Utet, 2018 (2007). (pp. 1–38; ch. 2; ch. 3; pp. 275–307; 315–321; 331–342) One of the following books:- K. Thompson, D. Bordwell, *Storia del cinema*, McGraw-Hill, 2018 (2010). (chs. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 19)- G. Rondolino, D. Tomasi, *Manuale di storia del cinema*, Utet, 2014. (chs. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 20)Suggested readings:- M. Gieri, *Cinema.* *Dalle origini allo studio system* (1895-1945), Carocci, 2009.- J. Rancière, *La favola cinematografica*, ETS, 2006.- A. Badiou, *Del capello e del fango*, Pellegrini, 2009.- P. Bertetto, *Microfilosofia del cinema*, Marsilio, 2014.**NON-ATTENDING STUDENTS****Required readings:**- G. Rondolino, D. Tomasi, *Manuale di storia del cinema*, Utet, 2014. - G. Rondolino, D. Tomasi, *Manuale del film*, Utet, 2018 (2007).- P. Bertetto, *Microfilosofia del cinema*, Marsilio, 2014.Suggested Readings- M. Gieri, *Cinema. Dalle origini allo studio system* (1895-1945), Carocci, 2009.- J. Rancière, *La favola cinematografica*, ETS, 2006.- A. Badiou, *Del capello e del fango*, Pellegrini, 2009. |
| INTERACTION WITH STUDENTS* At the beginning of the course, the teacher describes education goals and expected learning outcomes, as well as the syllabus and the evaluation methods.
* During the course the teacher makes available to the students enrolled lecture notes and other pertinent material through web site, mail and so-on.
* Office hours: Tuesdays 2.30pm-3.30pm.
* The teacher can be also reached via email and/or by appointment.
 |
| EXAMINATION SESSIONS (FORECAST)[[2]](#footnote-2)January 25, 2021; February 15, 2021; April 19, 2021; June 14, 2021; July 12, 2021; September 20, 2021; October 18, 2021; November 22, 2021. |
| SEMINARS BY EXTERNAL EXPERTS YES □ NO 🗹 |
| FURTHER INFORMATION |

1. Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti [↑](#footnote-ref-1)
2. Subject to possible changes: check the web site of the Teacher or the Department/School for updates. [↑](#footnote-ref-2)