

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
A.A. 2023 – 2024
BIENNIO IN ARTI VISIVE E NUOVI LINGUAGGI ESPRESSIVI

corso di:

TEORIA E ANALISI DEL CINEMA E DEGLI AUDIOVISIVI

LE OMBRE NELLA CAVERNA DIGITALE

prof. Tommaso Tozzi

email: t.tozzi@accademia.firenze.it

6 crediti – Corso semestrale - Secondo semestre - 45 ore obbligatorie

Corso riservato agli studenti del secondo anno del Biennio Specialistico in Arti Visive e Nuovi Linguaggi Espressivi

Codice corso su Classroom:

g4xphke

ARGOMENTI DELLE LEZIONI

Introduzione al pre-cinema. Le ombre cinesi, la camera oscura, la lanterna magica, il mondo nuovo, il taumatropio, la fotografia, il fenachistoscopio, lo stereoscopio, il cineografo, lo zootropio, lo stereofantascopio, il prassinoscopio, il kaiserpanorama, le fotografie in movimento, il kinetoscopio.

I fratelli Lumière, George Méliès, il cinema delle avanguardie.

Movimenti e seconda avanguardia negli anni Sessanta e Settanta. La videoarte, la guerrilla television, i primi centri di sperimentazione audiovisiva tra arte e autogestione, l'uso degli audiovisivi tra documentazione e strategie di liberazione.

Il neoismo, le TV pirata, le tattiche di disturbo elettronico, le Telestreet.

Le controculture audiovisive in rete tra cooperazione e conflitto. L'etica hacker, il cyberpunk e l'hacktivismo.

L'augmented art e l'augmented cinema.

Gli audiovisivi a 360°. Le nuove forme della rappresentazione e della narrazione.

Elementi di semiotica degli audiovisivi. La sinestesia, il sincretismo, l'eterogeneità dei codici. Riproduzione, rappresentazione e trasformazione. La possibile assenza del referente nei nuovi media audiovisivi.

Come scrivere una sceneggiatura per un audiovisivo multimediale. Ideazione, analisi del target e dell'ambiente, pianificazione, organizzazione dei contenuti, la struttura, il flowchart e la scaletta, usabilità e accessibilità, interazione e navigazione, orientamento e scelte editoriali, lo storyboard e il decoupage tecnico.

Riflessioni sull'intelligenza artificiale.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si pone l'obiettivo di fornire agli studenti una prospettiva sugli audiovisivi che non sia solamente estetica e di conoscenza, ma anche etica e di liberazione. Per tale scopo uno sguardo storico sulle potenzialità estetiche e conoscitive degli audiovisivi sarà svolto attraverso un percorso mirato a porre in risalto il loro uso non come prodotti finali, ma come parti di un processo sociale e di una strategia di liberazione.

Al fine di far avvicinare lo studente alle problematiche relative ai mutamenti dei linguaggi audiovisivi, il corso analizza alcuni degli aspetti conseguenti all'avvento dei nuovi sistemi di produzione audiovisiva basati sulle nuove tecnologie digitali, al fine di individuare quali siano i loro effetti sui processi sociali ed individuali, relazionali oltre che spirituali e cognitivi. Tali lezioni saranno coadiuvate dall'analisi delle nuove potenzialità narrative e di rappresentazione fornite dalle nuove tecnologie dei video a 360° e da una riflessione sulle tecnologie dell'intelligenza artificiale. Il corso si pone inoltre l'obiettivo di far avvicinare lo studente ad un percorso di ricerca di materiali bibliografici da confrontare con le tematiche del corso stesso.

TIPOLOGIA E MODALITÀ DELLA DIDATTICA/ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Le lezioni del corso si svolgono in presenza in aula 34 (sede di Via Ricasoli 66, Firenze), tutti i mercoledì del secondo semestre, con orario 14:00-18:00.

Piattaforma di riferimento del corso è la classe attivata su Google Classroom (<https://classroom.google.com/>), con titolo *2023-24 Teoria e Analisi del Cinema e degli Audiovisivi* e codice di accesso: **g4xphke**

Le lezioni si svolgono attraverso la visione di audiovisivi, oltre che in modo dialogico attraverso una discussione collettiva della classe con il docente sugli argomenti del corso. Lo studente partecipa attivamente alle lezioni, proponendo la visione di audiovisivi, facendo interventi, promuovendo nuovi argomenti di dibattito, ponendo domande e risposte relative alle varie questioni affrontate nelle lezioni. Gli argomenti su cui vertono le discussioni sono quelli relativi alle dispense che il docente ha abbinato su Classroom ad ogni lezione, ma è auspicabile che ogni studente proponga nuovi argomenti di discussione all'interno dell'ambito della disciplina oggetto del Corso. È comunque necessario che prima di ogni lezione lo studente abbia visionato le dispense messe dal docente su Classroom per quella lezione, in modo da poterne discutere insieme.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Il voto è il risultato della partecipazione svolta dallo studente durante le lezioni.

L'esame consisterà in una valutazione collettiva dei risultati ottenuti durante le lezioni.

TESTI D'ESAME (OBBLIGATORI)

Il corso non prevede lo studio di uno specifico libro di testo.

Lo studente e il docente propongono l'analisi e lo studio di saggi durante le lezioni.

PRINCIPALI TESTI CONSIGLIATI (NON OBBLIGATORI)

- Dispense del docente sul cinema, gli audiovisivi ed alcuni dei loro sviluppi in ambito digitale.
- Roland Barthes, *La camera chiara*, Einaudi, Torino, 1980.
- Antonio Costa, *Il richiamo dell'ombra. Il cinema e l'altro volto del visibile*, Einaudi, Torino, 2020.
- Simonetta Fadda, *Media e arte. Dalle caverne dipinte agli ologrammi cantanti*, Franco Angeli, Milano 2020.
- Tommaso Tozzi, *Le radici dell'HACKTIVISM in Italia. 1969-1989 dallo sbarco sulla luna alla caduta del muro di Berlino*, Accademia di Belle Arti di Firenze, Firenze, 2019.

La versione digitale del suddetto libro è scaricabile online all'indirizzo:

[http://www.tommasotozzi.it/index.php?title=Le_radici_dell_Hacktivism_in_Italia_1969-1989_\(2019\)](http://www.tommasotozzi.it/index.php?title=Le_radici_dell_Hacktivism_in_Italia_1969-1989_(2019))