

Università
per Stranieri
di Perugia

PROGRAMMA D'ESAME

Laurea: **Comunicazione internazionale, interculturale e pubblicitaria (COMIP)**
Insegnamento: **Linguaggi e tecniche dei media digitali**

Curriculum: **Pubblicitario**

Anno di corso: **III**

Semestre: **II**

Docenti:

Antonio Catolfi (3 CFU), Federico Giordano (3 CFU), Giacomo Nencioni (3 CFU)

Anno Accademico 2019-2020

SSD: **L-ART/06**

CFU: **9 (3+3+3)**

Carico di lavoro globale: **225**

Ripartizione del carico di lavoro: **60 ore di lezioni frontali e 165 ore di studio individuale**

Lingua di insegnamento: **Italiano**

PREREQUISITI

Nessun prerequisito.

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenze e comprensione

- Acquisire solide conoscenze relative ai nuovi linguaggi mediali, i social network e la pubblicità, il passaggio dei media dall'analogico alla cultura della convergenza digitale;
- conoscere le diverse collocazioni del racconto per immagini in ambito crossmediale, dalla televisione a YouTube;
- comprendere le varie declinazioni del software culturale, tenendo conto anche delle influenze videoludiche tra cinema digitale, effetti speciali, televisione, video, pubblicità, reti e contenuti generati dagli utenti nel web (UGC); conoscere la storia del computer e del videogioco, saper applicare i concetti della gamification;
- conoscere la narrazione e la produzione multimediale in relazione ai soggetti della produzione, alle pratiche e tecniche professionali del settore audiovisivo e pubblicitario; saper utilizzare i principi di game design, conoscere i metodi realizzazione di giochi urbani e serious game.

Capacità di applicare conoscenze e comprensione

- saper analizzare e progettare le varie fasi del prodotto video, dall'ideazione alla distribuzione finale;
- saper pianificare un progetto complessivo di un prodotto audiovisivo pubblicitario crossmediale nei vari formati digitali. Saper analizzare un progetto ludico utilizzando i principi della gamification e del game design.

CONTENUTO DEL CORSO

Il corso è quindi suddiviso in tre sezioni:

- I. Il passaggio dei media alla cultura della convergenza digitale;
- II. La narrazione e la produzione crossmediale, dai fumetti alla tv digitale, You Tube e serie tv;
- III. (modulo applicativo)- L'immagine videoludica, la cultura del software, il videogioco e la gamification in ambito pubblicitario.

Nel dettaglio durante il corso saranno sviluppati i seguenti argomenti:

I modulo - Il passaggio dei media alla cultura della convergenza digitale.

1. Old media e new media. I principi dei nuovi media; 2. Dalla fotografia al cinema digitale; 3. La cultura della convergenza e i nuovi linguaggi all'orizzonte; 4. Dal broadcasting alla tv digitale; 5. Reti, linguaggi e centri di ricerca, i grandi tycoon dei media; 6. Internet, ipertesti e archivi digitali; 7. Le culture visuali dei social network, la pubblicità e gli ecosistemi narrativi; 8. Facebook, Twitter, WhatsApp; Flickr e You Tube; 9. Broadcast yourself vs. tv series; 10. Le professioni dell'audiovisivo, dal cinema alla tv digitale.

Film: 1) 2001 Odissea nello spazio (2001: A Space Odyssey), Stanley Kubrick, 1968, 141'; 2) Blade Runner, Ridley Scott, 1982, 116'; 3) Strange Days, Kathryn Bigelow, 1995, 145'; 4) Matrix, Andy e Larry Wachowski, 1999, 136'; 5) Minority Report, Steven Spielberg, 2002, 145'; 6) The Social network, David Fincher, 2010, 121'; 7) Jobs, Joushua Michael Stern, 2013, 121'.

II modulo – La narrazione e la produzione crossmediale, dai fumetti alla tv digitale, You Tube e serie tv.

1. Produrre, assemblare, distribuire immagini nel digitale; 2. I soggetti della produzione; 3. La costruzione del video, ideazione e produzione; 4. La produzione video e le reti digitali di distribuzione; 5. I formati televisivi e pubblicitari ; 6. Il passaggio dal reality alla makeover television; 7. Le audience performative e i fan sul web; 8. La partecipazione e la produzione di nuovi contenuti; 9. La rivoluzione di You Tube nel contenuto video; 10. Nuove forme di racconto. Ecosistemi narrativi e audience diffuse. Dalle webseries al Brand Entertainment e alle serie tv di Netflix.

Film: 1) Quinto potere (Network), Sidney Lumet, 1976, 116'; 2) Re per una notte (The King of Comedy), Martin Scorsese, 1983, 109'; 3) Videodrome, David Cronenberg, 1983, 87'; 4) Dentro la notizia (Broadcast news), James L. Brooks, 1988, 127'; 5) The Truman show, Peter Weir, 1998, 103'; 6) EdTV, Ron Howard, 1999, 122'; 7) Reality, Matteo Garrone, 116', 2012.

III modulo (applicativo) - L'immagine videoludica, la cultura del software, il videogioco e gamification in ambito pubblicitario.

1. Software culturale; 2. il metamedium, deep remixability, Alan Key e lo Xerox Parc; 3. La storia del pc e del videogioco; 4. Le professioni del videogioco e il campo pubblicitario; 5. L'immagine videoludica e la gamification; 6. Ecosistema mediale e videoludico, l'archiviazione ; 7. Generi e videogioco: dal gioco di massa al serious game; 8. Game design, interattività e pubblicità; 9. Videogiochi e cinema; 10.

Virtualizzazione, corpo digitale e postorganico, nuove interfacce corporee nel postcinema.

Film: 1) War Games, J. Badham, 1983 o Nirvana, G. Salvatores, 1997 o Ready Player One, S. Spielberg, 2018; 2) Lola corre, T. Twiker, 1998 o Ralph spaccatutto, R. More, 2012 o Pixel, C. Columbus, 2015.

METODI DIDATTICI

Studenti frequentanti

Lezioni frontali, lezioni seminariali, esercitazioni, visione e discussione dei film presenti in bibliografia con esperti del settore e i collaboratori alla cattedra; convegni e workshop con professionisti del settore.

Studenti non frequentanti

Sono previsti seminari/workshop/convegni nella seconda metà del semestre (date da definirsi che verranno comunicate su webclass durante il secondo semestre). Slide del corso reperibili su Webclass (obbligatorie).

Studenti frequentanti e non frequentanti

Si raccomanda la visione di appunti, articoli, dispense, slide e informazioni sulle lezioni reperibili sul sito Webclass dell'Università: <https://webclass.unistrapg.it/>.

METODI DI ACCERTAMENTO

Per accedere alle prove di valutazione tutti gli studenti (frequentanti e non frequentanti) dovranno obbligatoriamente iscriversi su Webclass e su Esse3web. È raccomandata una regolare frequenza alle lezioni.

L'esame è in forma orale e si propone di verificare non soltanto l'acquisizione delle conoscenze disciplinari, ma anche la capacità, da parte dello studente, di applicare tali conoscenze all'analisi dei prodotti audiovisivi.

E' previsto un solo esonero scritto (facoltativo) al termine delle lezioni; la data in cui si terrà sarà comunicata sul sito webclass (<https://webclass.unistrapg.it/>) dell'Università e durante lo svolgimento delle lezioni del primo modulo.

L'esonero scritto, della durata di 120 minuti, si compone di domande a risposta aperta, atte a verificare conoscenze e capacità applicative (esempi sono reperibili su webclass), e si baserà sui seguenti volumi/articoli e film:

- **A** – volumi/articoli:

- 1) A. Catolfi, Old media, new media. Tecniche e teorie dai vecchi ai nuovi media, Urbino, Quattroventi, 2005
- 2) E. Menduni, G. Nencioni, M. Pannoizzo, Social Network, Milano, Mondadori, 2011;
- 3) A. Catolfi, E. Menduni, Produrre tv, dallo studio televisivo a Internet, Roma-Bari, Laterza, 2009; 4) A. Catolfi, F. Giordano, L'immagine videoludica, Napoli, Ipermedium, 2015; 5) M. B. Carbone, R. Fassone, Il videogioco in Italia, Mimesis, 2018.

- **B** - visione consigliata dei seguenti film:

- 1) 2001 Odissea nello spazio (2001: A Space Odyssey), Stanley Kubrick, 1968, 141'; 2) Blade Runner, Ridley Scott, 1982, 116'; 3) Matrix, Andy e Larry Wachowski, 1999, 136'; 4) Minority Report, Steven Spielberg, 2002, 145'; 5) The Social network, David Fincher, 2010, 121'; 6) Quinto potere (Network), Sidney Lumet, 1976, 116'; 7) The Truman show, Peter Weir, 1998, 103'; 8) Ready Player One, Steven Spielberg, 2018.

L'esame orale è obbligatorio e riguarderà tutto il programma (cfr. "Testi e film di riferimento"). Per gli studenti che avranno sostenuto e superato l'esonero l'esame orale verterà soltanto sui testi e film non compresi nel programma verificato dall'esonero.

Altre informazioni sulle modalità d'esame saranno reperibili sul sito dell'insegnamento webclass. I film saranno reperibili dopo le lezioni nella biblioteca del Dipartimento di Scienze umane e sociali presso la Palazzina Valitutti in Viale Carlo Manuali 3 (II piano).

All'esame orale gli studenti dovranno portare copia del programma e tutti i volumi studiati.

TESTI E FILM DI RIFERIMENTO

Per studenti frequentanti e non frequentanti

I modulo - Il passaggio dei media alla cultura della convergenza digitale.

- Due saggi/volumi:

- 1) A. Catolfi, Old media, new media. Tecniche e teorie dai vecchi ai nuovi media, Urbino, Quattroventi, 2005; in alternativa: E. Menduni, I media digitali. Tecnologie, linguaggi, usi sociali, Roma-Bari, Laterza, 2016; S. Arcagni, Visioni digitali, video, web e nuove tecnologie, Torino, Einaudi, 2016; W. Isaacson, Gli innovatori, Milano, Mondadori, 2014; V. Re (a cura di), Streaming media. Distribuzione, circolazione, accesso, Udine, Mimesis, 2017.
- 2) E. Menduni, G. Nencioni, M. Pannoizzo, Social Network, Milano, Mondadori, 2011; in alternativa: G. Riva, I social network, Bologna, Il Mulino, 2016; F. Rampini, Rete padrona, Milano, Feltrinelli, 2014; H. Jenkins, Cultura convergente, Milano, Apogeo, 2007.

- Film:

- 1) 2001 Odissea nello spazio (2001: A Space Odyssey), Stanley Kubrick, 1968, 141'; 2) Blade Runner, Ridley Scott, 1982, 116'; 3) Strange Days, Kathryn Bigelow, 1995, 145'; 4) Matrix, Andy e Larry Wachowski, 1999, 136'; 5) Minority Report, Steven Spielberg, 2002, 145'; 6) The Social network, David Fincher, 2010, 121'.

II modulo – La narrazione e la produzione crossmediale, dai fumetti alla tv digitale, You Tube e serie tv.

- Due saggi/volumi:

- 1) A. Catolfi, E. Menduni, *Produrre tv, dallo studio televisivo a Internet*, Roma-Bari, Laterza, 2009 e A. Catolfi, E. Menduni, *Digital aesthetic forms between cinema and television: the need for new research directions*, in "G|A|M|E", n. 2, 2013, pp. 1-10 (articolo disponibile su <http://www.gamejournal.it/issues/game-n-22013/vol-1-journal/>).
- 2) Un volume come lettura tra: G. Pescatore (a cura di), *Ecosistemi narrativi. Dal fumetto alla serie tv*, Roma, Carocci, 2018; E. Menduni, *Televisione e radio nel XXI secolo*, Roma, Bari, Laterza, 2017; E. Menduni, *Video storia. L'Italia e la tv 1975 – 2015*, Milano, Bompiani, 2018; V. Innocenti, M. Perrotta (a cura di), *Factual, reality, makeover, lo spettacolo della trasformazione nella televisione contemporanea*, Roma, Bulzoni, 2013; J. K. Chalaby, *L'era dei format, la svolta radicale dell'intrattenimento televisivo*, Roma, Minimum fax, 2017; J. Burgess, Joshua Green, *You Tube*, Milano, Egea, 2009; Amanda d. Lotz, *Post network, la rivoluzione della tv*, Roma, Minimum Fax, 2017; E. Negri, *La rivoluzione transmediale. Dal testo audiovisivo alla progettazione crossmediale di mondi narrativi*, Torino, Lindau, 2015.

- Film:

- 1) *Quinto potere (Network)*, Sidney Lumet, 1976, 116'; 2) *Re per una notte (The King of Comedy)*, Martin Scorsese, 1983, 109'; 3) *Videodrome*, David Cronenberg, 1983, 87'; 4) *Dentro la notizia (Broadcast news)*, James L. Brooks, 1988, 127'; 5) *The Truman show*, Peter Weir, 1998, 103'; 6) *EdTV*, Ron Howard, 1999, 122'.

III modulo - L'immagine videoludica, la cultura del software, il videogioco e la gamification in ambito pubblicitario.

- Due saggi/volumi:

- 1) Un volume a scelta tra: A. Catolfi, F. Giordano, *L'immagine videoludica*, Napoli, Ipermedium, 2015; Jane McGonigal, *La realtà in gioco*, Apogeo, Milano, 2011; V. Petruzzi, *Il potere della gamification*, Franco Angeli, 2015; M. Bertolo, I. Mariani, *Game Design. Gioco e giocare tra teoria e progetto*, Milano, Pearson, 2014; S. Bartezzaghi, *La ludoteca di Babele*, Utet, 2016.
- 2) Un volume come lettura a scelta tra: L. Manovich, *Software culturale*, Milano, Olivares, 2010; M. B. Carbone, R. Fassone, *Il videogioco in Italia*, Mimesis, 2018; A. Greenfield, *Tecnologie radicali*, Einaudi, 2017; R. Fassone, *Cinema e videogiochi*, Roma, Carocci, 2017; M. Accordi Rickards, *Storia del videogioco*, Carocci + M. Accordi Rickards e F. Vannucchi, *Il videogioco. Mercato, giochi e giocatori*, Mondadori 2013 (pp. 25-100); A. Antoniazzi, P. Antoniazzi, *Personal Computer. Sandit*, 2011; F. Carletti, *Non è nato in un garage*, Create Space, 2016; D. Casalegno, *Uomini e computer*, Hoepli, 2010; M. De Rosa, L. Fales, *Media Archaeology. New Perspectives*, Udine, Mimesis, 2018; A. Brodesco, F. Giordano, *Body Images in the Post-Cinematic Scenario. The Digitization of the Bodies*, Udine, Mimesis, 2017; F. Giordano and B. Perron, *The archives*. Mimesis International, 2014;

- Film:

- 1) *War Games*, John Badham, 1983, o *Nirvana*, Gabriele Salvatores, 1997 o *Ready Player One*, Steven Spielberg, 2018 2) *Lola Corre*, Tom Tykwer, 1998 o *Ralph Spaccatutto*, Rich More, 2012 o *Pixels*, Chris Columbus, 2015

Per gli studenti non frequentanti è obbligatorio lo studio delle slide presenti su webclass.

Gli studenti Erasmus dovranno contattare i docenti durante le lezioni o tramite le loro mail.

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO

T. Standage, I tweet di Cicerone. I primi 2000 anni dei social media, Torino, Codice, 2015;

- J. Lanier, *La dignità ai tempi internet*, Milano, Il Saggiatore, 2014;
- H. Gardner, K. Davis, *Generazione App*, Milano, Feltrinelli, 2014; - A. McEwen, H. Cassimally, *L'internet delle cose*, Milano, Apogeo, 2014; - S. Turkle, *Insieme ma soli*, Torino, Codice, 2012.

Ulteriori indicazioni saranno fornite dai docenti mediante la piattaforma Webclass.

ALTRE INFORMAZIONI

Riferimenti dei docenti: [antonio.catolfi\(at\)gmail.com](mailto:antonio.catolfi(at)gmail.com); [federico.giordano\(at\)unistrapg.it](mailto:federico.giordano(at)unistrapg.it)

Collaborano con la cattedra: Stefano Paolillo
– [stefano.paolillo\(at\)libero.it](mailto:stefano.paolillo(at)libero.it)