

SCIENCES OF PERFORMING ARTS AND AUDIOVISUAL PRODUCTION

(Università degli Studi)

Teaching THEATER AND CINEMATOGRAPHICAL THEORIES AND PRACTICES

GenCod A006532

Owner professor FRANCESCO CERAOLO

Teaching in italian TEORIE E PRATICHE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE **Course year** 1

Teaching THEATER AND CINEMATOGRAPHICAL THEORIES AND

Language ITALIAN

SSD code L-ART/05

Curriculum PERCORSO COMUNE

Reference course SCIENCES OF PERFORMING ARTS AND AUDIOVISUAL

Location

Course type Laurea Magistrale

Semester First Semester

Credits 9.0

Exam type Oral

Teaching hours Front activity hours: 45.0

Assessment Final grade

For enrolled in 2022/2023

Course timetable

Taught in 2022/2023

<https://easyroom.unisalento.it/Orario>

BRIEF COURSE DESCRIPTION

Il corso si propone di analizzare comparativamente le evoluzioni dei linguaggi teatrali e cinematografici, indagando nello specifico i principali snodi che ne hanno definito le teorie e estetiche nella modernità.

REQUIREMENTS

Conoscenza della storia del teatro e del cinema.

COURSE AIMS

Gli studenti che seguiranno il corso acquisiranno competenze in merito alla natura stessa dei due linguaggi e alle loro valenze nello spettro delle arti contemporanee. In particolare, acquisiranno conoscenze di quelle esperienze artistiche e riflessioni teoriche che, seguendo un percorso comparativo, ne hanno definito i momenti fondativi. Il corso contribuirà a una più consapevole valutazione e giudizio nei confronti delle opere e delle estetiche teatrali e cinematografiche della tradizione occidentale.

TEACHING METHODOLOGY

L'insegnamento si compone di lezioni frontali.

ASSESSMENT TYPE

Prova orale.

L'esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:

- Conoscenza delle evoluzioni dei linguaggi teatrali e cinematografici e dei loro principali snodi teorici nella modernità novecentesca e nella tardo modernità.

Lo studente viene valutato in base ai contenuti esposti, alla correttezza formale e dottrinale, alla capacità di argomentare le proprie tesi.

FULL SYLLABUS

Il corso si propone di analizzare comparativamente le evoluzioni dei linguaggi teatrali e cinematografici, indagando nello specifico i tre principali snodi che ne hanno definito le teorie e estetiche nella modernità: la crisi del canone drammatico e la conseguente separazione tra pratiche drammaturgiche e performative, la crisi del concetto di azione nel passaggio dal cinema classico al moderno, l'evoluzione delle pratiche rappresentative nelle nuove narrazioni seriali e nelle esperienze post-drammatiche.

REFERENCE TEXT BOOKS

- G. Lukacs, *L'anima e l'azione. Scritti su cinema e teatro*, a cura di F. Ceraolo, Pellegrini, Cosenza 2020 (pp. 1-230, 357-364).

Un testo a scelta tra:

- P. Szondi, *Teoria del dramma moderno*, Einaudi, Torino 2000.
- H.-T. Lehmann, *Il teatro postdrammatico*, Cue Press, Imola 2017.

Un testo a scelta tra:

- A. Bazin, *Che cos'è il cinema*, Garzanti, Milano 1999.
- G. Deleuze, *L'immagine-movimento. Cinema 1*, Einaudi, Torino 2016.
- G. Deleuze, *L'immagine tempo. Cinema 2*, Einaudi, Torino 2016.