

insegnamento	Progetti audiovisivi dall'idea alla produzione/Modulo I
cfu	12
eventuale articolazione in moduli	Il corso è suddiviso in due moduli didattici, uno per semestre
anno di corso	3°
semestre	annuale
docente	Arianna Vergari (Modulo I); Aldo Allegrini (Modulo II)
e-mail	a.vergari@unilink.it ; a.allegrini@unilink.it
ricevimento	I ricevimenti si svolgono online su appuntamento da fissare tramite email.

MODULO I: Arianna Vergari (6CFU; primo semestre)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

L'insegnamento ha l'obiettivo di far conseguire i seguenti risultati di apprendimento:

1. **CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE:** Al termine del corso lo/a studente acquisisce le conoscenze base delle logiche economiche e industriali di un prodotto audiovisivo, con particolare attenzione ai modelli cinematografici e televisivi; comprende le co-implicazioni tra modi produttivi e rappresentativi in chiave diacronica; comprende i meccanismi produttivi che regolano differenti generi e differenti esperienze mediali attraverso il confronto tra il contesto italiano e quello statunitense.
2. **CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE APPLICATE:** Al termine del corso lo/a studente: è in grado di identificare le varie fasi produttive, così come gli apparati legislativi odierni, che regolano la filiera cinematografica e televisiva; padroneggia i concetti fondamentali, sia teorici che pratici, per analizzare criticamente le dinamiche produttive di differenti contenuti audiovisivi, riuscendo a fondere gli aspetti tecnico-organizzativo e quelli estetico-creativi; usa correttamente le metodologie e gli strumenti d'indagine propri dei Media Industry Studies.
3. **ABILITÀ COMUNICATIVE:** Al termine del corso lo/a studente conosce e applica correttamente il linguaggio specifico della disciplina.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Il corso si propone di esplorare la natura economica dei prodotti audiovisivi, attraverso l'approfondimento delle dinamiche industriali che regolano i processi di ideazione e sviluppo di un progetto mediale, nello specifico cinematografico e televisivo. Attraverso un focus sul contesto italiano, analizzato in comparazione al modello americano (e precisamente statunitense), il corso fornisce le nozioni fondamentali per comprendere gli ingranaggi che sottostanno alle varie fasi di lavorazione di un prodotto audiovisivo, a partire dall'ideazione, dunque dalla pre-produzione, per arrivare, percorrendo l'intera filiera, al momento delle riprese. Servendosi di numerosi case studies, il corso si propone inoltre di fondere l'analisi economica con dei percorsi storici e critico-interpretativi, nonché metodologici, indispensabili per comprendere la relazione tra meccanismi industriali e creativi.

Di seguito, i nodi centrali che verranno discussi durante il corso:

- La produzione e la filiera cinematografica
- I caratteri distintivi dell'economia dei media e il mercato dei media in Italia
- Accenni storici: il modello industriale italiano e quello hollywoodiano
- Modi di produzione e modi di rappresentazione
- Metodologie di studio: il contesto produttivo nell'analisi e nella teoria
- Media Industries e televisione: alcuni strumenti
- L'idea: l'high concept americano e il "genio" italiano
- Il caso atipico del documentario
- Mestieri e tecniche della produzione cinematografica (dalla preparazione al set)
- L'apparato legislativo odierno
- Il caso italiano: il cinema di stato
- Produzione fuori-norma: l'avanguardia e il cinema indipendente contemporaneo
- Economia della televisione (web, vod e ott)

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE

--

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

L'esame si svolge in presenza, presso la sede di accreditamento del Corso di Laurea.

La valutazione si basa su un colloquio orale relativo al testo obbligatorio e al materiale di approfondimento fornito dalla docente durante il corso.

CRITERI DI VALUTAZIONE

L'esame finale valuterà:

1. **CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE:** acquisizione dei concetti fondamentali relativi agli argomenti e ai *case studies* affrontati durante il corso.
2. **CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE APPLICATE:** conoscenza del funzionamento economico delle varie fasi realizzative di differenti prodotti audiovisivi, operando collegamenti e connessioni che tengano conto dei contesti geografici, così come dello stretto rapporto tra elementi industriali e creativi.
3. **ABILITÀ COMUNICATIVE:** oltre alla correttezza dei contenuti delle risposte, anche la capacità di esporre gli argomenti in maniera chiara ed esaustiva, attraverso l'articolazione di discorsi ampi e strutturati.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

Verrà attribuito il massimo dei voti a fronte di un'esposizione degli argomenti articolata, corretta e approfondita, indice di una comprensione profonda delle complesse dinamiche produttive analizzate durante il corso. Verranno valutate anche le capacità critiche e interpretative, così come le capacità di spaziare autonomamente tra le differenti esperienze medialità, creando connessioni e parallelismi. Una valutazione discreta sarà attribuita agli/alle studenti che dimostreranno una conoscenza di base della materia, non sempre approfondita e

caratterizzata da un'esposizione sintetica. Una scarsa preparazione, dovuta ad uno studio frammentato del materiale fornito, così come la mancata padronanza del linguaggio specifico proprio della disciplina, comporteranno delle valutazioni appena sufficienti. Verrà attribuita l'insufficienza a fronte di una scarsa o nulla preparazione, alla mancanza di un linguaggio appropriato, all'incapacità di articolare risposte adeguate.

MATERIALI DIDATTICI

Un testo a scelta tra:

- a) M. Cucco, *Economia del film. Industria, politiche, mercati*, Carocci, Roma 2020.
- b) F. D'urso, *Economia dell'audiovisivo. Politiche pubbliche e struttura del mercato*, DinoAudino Editore, Roma 2023.

I saggi discussi e messi a disposizione durante le lezioni sono da considerarsi obbligatori per la preparazione dell'esame.

Ulteriori letture di approfondimento verranno messe a disposizione e segnalate durante le

lezioni. In relazione all'ambito televisivo si consiglia inoltre la lettura di M. Scaglioni, A. Sfardini (a cura di), *La Televisione. Approcci teorici e percorsi d'analisi*, Carocci, Roma, 2017.

CONSIGLI DEL DOCENTE

Per le modalità di apprendimento e le attività formative proposte si consiglia la frequenza in presenza presso la sede accreditata.

MODULO II: Aldo Allegrini (6CFU; secondo semestre)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

L'insegnamento ha l'obiettivo di far conseguire i seguenti risultati di apprendimento:

1. **CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE:** Al termine del corso lo/a studente acquisisce la conoscenza dei processi artistici e produttivi dei progetti audiovisivi, le basi generali che ne permettono la progettazione e la realizzazione, con particolare attenzione alle metodologie pratiche. La conoscenza dei meccanismi realizzativi che regolano i differenti generi dei progetti audiovisivi.
2. **CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE APPLICATE:** Al termine del corso lo/a studente è in grado di identificare le varie fasi dall'ideazione alla realizzazione, alla distribuzione delle varie tipologie dei progetti audiovisivi, di comprendere il contesto artistico ed economico. La conoscenza delle figure professionali coinvolte e il corretto posizionamento all'interno della filiera produttiva.
3. **ABILITÀ COMUNICATIVE:** Al termine del corso lo/a studente conosce e applica correttamente il linguaggio specifico della disciplina.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Il modulo si propone l'obiettivo di approfondire l'intero processo che porta alla realizzazione di un progetto audiovisivo dalla sua ideazione alla sua realizzazione e distribuzione sul mercato con particolare riferimento alle metodologie del project management applicato all'audiovisivo.

Nelle specifico si affronteranno i seguenti temi:

L'idea di un progetto audiovisivo:

il progetto, l'idea, il soggetto e la sceneggiatura;

il piano di realizzazione.

La preparazione:

il piano di realizzazione;

la pre produzione;

la creazione del budget e il suo controllo;

le risorse finanziarie.

Le riprese:

elementi di regia;

l'equipaggiamento e le tecniche;

i mestieri: i ruoli e le attività.

La post produzione:

il montaggio;

suoni, effetti digitali e color correction.

Il mercato:

La distribuzione e promozione.

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE

--

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

L'esame si svolge in presenza, presso la sede di accreditamento del Corso di Laurea.

La valutazione si basa su un colloquio orale relativo al testo obbligatorio e al materiale di approfondimento fornito dalla docente durante il corso.

CRITERI DI VALUTAZIONE

L'esame finale valuterà:

1. **CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE:** acquisizione dei concetti fondamentali relativi agli argomenti e ai *case studies* affrontati durante il corso.
2. **CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE APPLICATE:** conoscenza dello studente del funzionamento artistico ed economico delle varie fasi realizzative di differenti prodotti audiovisivi.
3. **ABILITÀ COMUNICATIVE:** oltre alla correttezza dei contenuti delle risposte, anche la capacità di esporre gli argomenti in maniera chiara ed esaustiva, attraverso l'articolazione di discorsi ampi e strutturati.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

Verrà attribuito il massimo dei voti a fronte di un'esposizione degli argomenti articolata, corretta e approfondita, indice di una comprensione profonda delle complesse dinamiche produttive analizzate durante il corso. Verranno valutate anche le capacità critiche e interpretative, così come le capacità di spaziare autonomamente tra le differenti esperienze mediali, creando connessioni e parallelismi. Una valutazione discreta sarà attribuita agli/alle studenti che dimostreranno una conoscenza di base della materia, non sempre approfondita e caratterizzata da un'esposizione sintetica. Una scarsa preparazione, dovuta ad uno studio frammentato del materiale fornito, così come la mancata padronanza del linguaggio specifico proprio della disciplina, comporteranno delle valutazioni appena sufficienti. Verrà attribuita l'insufficienza a fronte di una scarsa o nulla preparazione, alla mancanza di un linguaggio appropriato, all'incapacità di articolare risposte adeguate.

MATERIALI DIDATTICI

Un testo a scelta tra:

- a) Myrl A. Schereibman, *Preparare un film*, Dino Audino Editore, Roma 2012 ;
- b) Roberto Farina, *Fare un film ...ma anche tv, spot e video per il web*, Dino Audino Editore, Roma 2018 .

Le dispense e i materiali didattici messi a disposizione durante le lezioni sono da considerarsi obbligatori per la preparazione dell'esame.

Ulteriori letture di approfondimento verranno segnalate e messe a disposizione durante le lezioni.

CONSIGLI DEL DOCENTE

Per le modalità di apprendimento e le attività formative proposte si consiglia la frequenza in presenza presso la sede accreditata.