

PROGRAMMA DEL CORSO DI NARRATOLOGIA E STORYTELLING

SETTORE SCIENTIFICO

L-FIL-LET/14 (COMP-01/A)

CFU

12

OBIETTIVI

Il corso intende esplorare le teorie fondanti della narratologia moderna e contemporanea, le loro implicazioni socio-culturali e le conseguenti applicazioni utili al processo di analisi di un testo creativo, inizialmente considerato solo nella sua dimensione letteraria e poi esteso fino ai confini della comunicazione audiovisiva e del web.

Dalla pagina allo schermo, dalla sequenza cinematografica alla serialità televisiva, dalla dimensione acustica al regno del digitale e della virtualità: durante il corso verranno identificati gli strumenti metodologici, le strutture minime, i codici narrativi ed estetici utili a decostruire e interpretare testi, oggetti e messaggi, giungendo all'individuazione e definizione delle forme narratologiche e delle prospettive di uno storytelling contemporaneo che interpreta l'audiovisivo nella sua funzione artistica, culturale, sociale, ludica e produttivo-commerciale.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza e capacità di comprensione: L'insegnamento fornirà agli studenti un solido bagaglio di competenze teorico-analitiche relative sia alle principali direttrici della narratologia e dello storytelling, che alle dinamiche artistiche e di mercato dell'industria dello spettacolo, tra prospettive autoriali, tendenze produttive classiche e crossmedialità.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Nel corso saranno esposti numerosi casi applicativi che permetteranno allo studente di comprendere le direttrici dello studio teorico effettuato, interiorizzando gli strumenti di indagine necessari a chi si confronta con l'interpretazione di un oggetto creativo. In particolare, ci si avvarrà di esempi di analisi del testo letterario, filmico, seriale e digitale, sia in prospettiva storica che in un'ottica più contemporanea.

Autonomia e giudizio: Il solido bagaglio teorico e gli esempi presentati durante il corso permetteranno agli studenti di acquisire consapevolezza, autonomia analitica e padronanza di teorie e linguaggi tecnici, in modo da potersi dedicare professionalmente allo studio delle narrazioni letterarie e audiovisive, dello storytelling e dell'engagement

spettatoriale in funzione artistico-produttiva e di mercato. Abilità comunicative: Lo studente sarà messo in grado di acquisire un linguaggio scientifico appropriato con una terminologia specialistica. Capacità di apprendimento: Test di autovalutazione, dispense puntuali sulle singole lezioni del corso, esempi e riferimenti garantiranno

un'attiva comprensione degli argomenti trattati. Altri strumenti didattici integrativi online, quali documenti, articoli di riviste e link a siti e social network, permetteranno di migliorare e sviluppare la capacità di apprendimento.

MODALITÀ DI ESAME ED EVENTUALI VERIFICHE DI PROFITTO IN ITINERE

Lo studente per superare l'esame può scegliere di fare l'esame orale presso la sede dell'Ateneo o la prova scritta presso tutte le sedi in Italia, ivi compresa Roma. Per potere effettuare la prenotazione di esame lo studente deve avere seguito almeno l'80% delle videolezioni. Nel corso dell'anno sono previste almeno 4 sezioni di esame in ciascuna sede, secondo un calendario reso noto all'inizio dell'anno accademico. Le domande di esame, siano esse orali o scritte, coerentemente con i risultati di apprendimento attesi, sono finalizzate a misurare la preparazione acquisita in relazione a:

- Conoscenza e capacità di comprensione attraverso domande specifiche relative alla digitalizzazione dei media e alla rete Internet;
- Capacità di applicare conoscenza e comprensione con domande che consentano di trattare singoli media o contenuti;
- Autonomia di giudizio mediante domande che presuppongono la valutazione autonoma in ordine alle scelte da compiere e alle soluzioni da proporre.

Modalità di iscrizione e di gestione dei rapporti con gli studenti: L'iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti mediante la piattaforma informatica che permette l'iscrizione ai corsi, la fruizione delle lezioni, la partecipazione a forum e tutoraggi, il download del materiale didattico e la comunicazione con il docente. Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste attività.

Attività di didattica erogativa (DE)

72 Videolezioni + 72 test di autovalutazione Impegno totale stimato: 72 ore

Attività di didattica interattiva (DI)

Partecipazione a web conference Svolgimento delle prove in itinere con feedback Svolgimento della simulazione del test finale Totale : 12ore Attività di autoapprendimento: 216 ore per lo studio individuale

Testi del corso:

C. Segre, Avviamento all'analisi del testo letterario, Einaudi, Torino 1999 Ambrosini, Cardone, Cuccu, Introduzione al linguaggio del film, Carocci Editore, Roma 2010 G. Pescatore, Ecosistemi narrativi. Dal fumetto alle serie TV, Carocci Editore, Roma 2018 Dispense a cura del docente

PROGRAMMA DIDATTICO

1. Presentazione e struttura del corso 2. Principi generali della comunicazione letteraria 3. Variazioni di persona, voce e punto di vista 4. Le forme del testo e del testo letterario 5. Questione di struttura 6. L'espressione del testo 7. Avantesto e intertestualità 8. L'importanza del contenuto 9. Fabula, intreccio e le funzioni della narrazione 10. Lo

schema di Propp e “La morfologia della fiaba” 11. La nascita della narratologia 12. Strutture e sentieri del testo: Todorov, Eco e Chatman 13. Testo, discorso, finzione e realtà: verso il visuale 14. Christopher Vogler e “il viaggio dell’eroe” 15. Christopher Booker “The seven basic plots” 16. Centralità degli archetipi per la costruzione di storie 17. Gli archetipi alla base dei racconti identitari 18. Il film tra storia e testo 19. L’evoluzione storica dell’analisi filmica 20. Elementi di analisi del testo filmico 21. Il profilmico 22. Il filmico 23. L’inquadratura come scrittura del visibile 24. Il suono 25. Il montaggio - *découpage* classico 26. Dal montaggio-re al montaggio moderno 27. Il tempo del racconto - Il tempo nel racconto 28. Enunciatore e spettatore tra identificazione e polarizzazione dello sguardo 29. Il personaggio come soggetto e le modalità della sua narrazione 30. Azioni e avvenimenti nel testo filmico 31. La narrazione classica 32. La narrazione moderna 33. La narrazione nei generi cinematografici: il western 34. La narrazione nei generi cinematografici: la commedia 35. La narrazione nei generi cinematografici: il melodramma 36. La narrazione nei generi cinematografici: il noir 37. La narrazione nei generi cinematografici: l’horror 38. La narrazione nei generi cinematografici: il musical 39. La narrazione nei generi cinematografici: il documentario 40. Il cinema digitale 41. Un nuovo strumento di narrativa popolare: la televisione 42. I linguaggi della televisione 43. Format e narrazioni televisive 44. La televisione tra contenitore e infotainment 45. La narrazione del Reality 46. Per una storia della fiction e della serialità 47. La serialità televisiva come nuova frontiera narrativa 48. Twin Peaks e l’anno zero della serialità contemporanea 49. Lo stile HBO 50. La serialità pay: il modello Sky 51. Il fenomeno della narrazione criminale all’italiana in tv 52. Dalla tv di palinsesto al switch off 53. La tv del web: il mercato dei nuovi narratori digitali 54. Il caso Netflix: le origini 55. Gli effetti di Netflix sul mercato televisivo e sulla filiera cinematografica 56. Lo storytelling di Netflix nel sistema Italia 57. Il genere come strategia di successo, tra Netflix ed HBO 58. L’interazione con il fandom e “l’effetto nostalgia” in Netflix 59. La coralità nello sviluppo della narrazione e dei personaggi 60. La narrazione visuale brandizzata Amazon 61. La Quality TV di Amazon 62. Amazon e l’arma del Pilot nel contesto internazionale e italiano 63. Il linguaggio del suono 64. Modelli di narrazione radiofonica 65. La scrittura in radio 66. La parola in radio 67. Il narratore radiofonico 68. La narrazione musicale in radio 69. La radio nel web: il podcasting 70. Storytelling transmediale 71. Il viaggio dell’eroe nel gaming: il caso Pokémon Go 72. Conclusioni