

Università
per Stranieri
di Perugia

Anno Accademico 2018-2019

PROGRAMMA D'ESAME

Laurea Magistrale: **Comunicazione Pubblicitaria, Storytelling e Cultura d'immagine (COMPSSI)**

Insegnamento: **L'opera italiana vista dal cinema, i media digitali e dalla letteratura**

Anno di corso: **II**

Semestre: **II**

Docenti: **Walter Zidarič**

SSD: **L-ART/06** (Cinema, fotografia e televisione) - **L-ART/05** (discipline dello spettacolo) **CFU: 3**

Carico di lavoro globale: **75 ore**

Ripartizione del carico di lavoro: **20 ore di**

lezioni frontali, 55 ore di studio individuale

Lingua di insegnamento: **Italiano e Francese**

PREREQUISITI

Buona conoscenza della lingua e della cultura italiana. Per gli studenti stranieri che non possiedono una solida padronanza della lingua italiana si raccomanda di frequentare prima i lettori offerti dall'Ateneo.

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenze e comprensione

- Acquisire conoscenze di base relative alle fasi salienti della storia dell'opera lirica italiana evidenziando i periodi, gli autori, i principi, la storia della costruzione dell'immagine dell'opera italiana nel mondo;
- conoscere le tecniche, le metodiche e le professionalità strettamente legate al mondo dell'opera lirica;
- comprendere le principali tecniche di costruzione dell'opera.
- conoscere le fasi della produzione e messa in scena di un'opera lirica.

Capacità di applicare conoscenze e comprensione

- saper analizzare un'opera sia dal punto di vista storico che del contenuto;
- saper pianificare l'analisi di un'opera in relazione al tipo di racconto per immagini, passando dalla messa in scena tradizionale alle nuove forme di visione tra tv, cinema e web;
- saper applicare concretamente le conoscenze acquisite in relazione al mondo dell'opera lirica italiana.

CONTENUTI DEL CORSO

L' insegnamento vuole prendere in considerazione i caratteri generali dell'opera lirica italiana in relazione alla sua rappresentazione attraverso il cinema, i media digitali e la letteratura.

Si tratterà un profilo storico e geografico dell'opera italiana, da Monteverdi a Puccini, evidenziando le sue principali caratteristiche strutturali che mettono in risalto la produttività straordinaria di questa forma d'arte nel corso di quattro secoli.

L'opera lirica è riuscita a tramandarsi e ad affermarsi nel mondo come uno stile tipicamente italiano non solo nei teatri ma anche attraverso il cinema, la televisione, i media digitali e la letteratura. Questa forma d'arte tipicamente italiana è il risultato di una creatività straordinaria realizzata da un gruppo eterogeneo di artisti diversi come i librettisti, i compositori, i cantanti, il coro, gli orchestrali ma anche da registi, scenografi, disegnatori, pittori e direttori della fotografia che spesso sono determinanti ma che rimangono nell'ombra rispetto alle figure preminenti dei cantanti e dell'orchestra. Tutte queste professionalità e le modalità di costruzione dello spettacolo operistico verranno studiate nel corso in collaborazione con altri studiosi, professionisti e docenti che analizzeranno le interrelazioni con il cinema, la televisione i media digitali e la letteratura.

Particolare attenzione verrà data alle realizzazioni dell'opera lirica italiana nei film in diretta televisiva prodotti da Andrea Andermann dal 1992 fino ai giorni nostri.

L'insegnamento verrà svolto in sinergia multidisciplinare con altri insegnamenti attivati nell'ateneo.

Ripartizione di massima delle lezioni:

- 1) Caratteri generali dell'opera lirica italiana nel mondo.
- 2) Lo spettacolo operistico.
- 3) L'opera barocca, seria, buffa e il melodramma romantico.
- 4) I grandi compositori nella storia della musica italiana.
- 5) l'opera italiana vista dal cinema e dalla televisione nelle produzioni multimediali.
- 6) L'opera italiana e i media digitali.
- 7) Opera italiana e la letteratura.
- 8) L'interpretazione semiotica dell'opera.
- 9) Lingua italiana e opera.
- 10) i grandi produttori dell'opera italiana multimediale: Andrea Andermann.
- 11) Tavola rotonda interdisciplinare e conclusioni.

Prenderanno parte alle lezioni come discutant e in tavole rotonde altri docenti dell'ateneo.

Il corso prevede:

- 1) 20 ore di didattica frontale (3 CFU) che saranno svolte nell'arco di tre mesi, da marzo a maggio 2019;
- 2) una tavola rotonda conclusiva di circa tre ore;
- 3) una visita guidata presso il Teatro dell'Opera di Roma (1 giornata).

« L'opéra italien vu à travers le cinéma, les médias numériques et la littérature », (20h, 3 CFU)

Enseignant : Prof. Walter Zidarič (Université de Nantes)

L'enseignement s'intéresse notamment aux caractéristiques générales de l'opéra italien en relation avec sa représentation à travers le cinéma, les médias numériques et la littérature. Il s'agira de tracer un profil historique et géographique de l'opéra italien, de Monteverdi à Puccini, en mettant en évidence ses caractéristiques structurelles qui font ressortir l'extraordinaire production de cette forme d'art au cours de 4 siècles. L'opéra a réussi à se développer et à s'affirmer dans le monde entier en tant qu'élément typiquement italien non seulement dans les théâtres mais aussi à travers le cinéma, la télévision, les médias numériques et la littérature. Cette forme d'art typiquement italien est le résultat d'une créativité extraordinaire, c'est un produit élaboré par un groupe hétérogène d'artistes d'horizons différents, comme les librettistes, les compositeurs, les chanteurs solistes et le chœur, les musiciens de l'orchestre mais aussi les metteurs en scène, les scénographes, les dessinateurs, les peintres et les directeurs de la photographie qui sont souvent déterminants bien qu'ils restent dans l'ombre par rapport aux figures prédominantes des chanteurs et des musiciens. Toutes ces professions ainsi que les modalités d'élaboration du spectacle opératique seront étudiées lors du cours en collaboration avec d'autres experts, qu'ils soient chercheurs, professionnels ou enseignants, et qui analyseront les interrelations avec le cinéma, la télévision, les médias numériques et la littérature. Une attention toute particulière sera donnée aux réalisations opératiques italiennes diffusées en direct à la télévision et produites par Andrea Andermann à partir de 1992 et jusqu'à nos jours.

METODI DIDATTICI

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici, e in particolare le conoscenze e la comprensione, l'insegnamento si focalizzerà sulla storia dell'opera italiana in relazione ad altri media come cinema, televisione, media digitali e testi letterari per far acquisire agli studenti solide conoscenze relative alla diffusione dell'opera italiana nel mondo. Il corso vuole far conoscere le professionalità, i protagonisti, le metodiche e le tecniche della realizzazione dello spettacolo operistico diffuso nei vari media sia analogici che digitali e innovativi.

Studenti frequentanti:

lezioni frontali, alcune lezioni seminariali, visione e discussione di alcune opere con esperti del settore e i professori indicati nella sezione contenuti del corso.

Studenti non frequentanti:

È prevista una tavola rotonda alla fine del semestre (date da definirsi che verranno comunicate su webclass durante il secondo semestre). Slide del corso reperibili su webclass (obbligatorie per i non frequentanti).

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/>.

Le lezioni saranno svolte dal Prof. Walter Zidarič attraverso anche dei seminari tematici applicativi, esercitazioni con altri docenti e studiosi.

METODI DI ACCERTAMENTO

Per sostenere l'esame tutti gli studenti dovranno obbligatoriamente iscriversi su webclass (<https://webclass.unistrapg.it/>) ed Esse3web (<https://unistrapg.esse3.cineca.it/>).L'esame è in forma orale e si propone di verificare l'acquisizione delle conoscenze disciplinari e la capacità, da parte dello studente, di applicare tali conoscenze della storia e della cultura dell'opera lirica italiano in relazione al cinema, ai media digitali e alla letteratura.

TESTI E OPERE DI RIFERIMENTO

- Vittorio Coletti, *Da Monteverdi a Puccini. Introduzione all'opera italiana*, Torino, Einaudi, 2017.
- Walter Zidarič, *Fonti e influenze italiane per libretti d'opera del '900 e oltre*, Libreria musicale italiana, Lucca, 2013.
- A. Catolfi, *Luoghi d'Italia tra opera, cinema e televisione: la Tosca a Roma in un film in diretta*, Atti del XVII Congresso International de la Sociedad Espanola de Italianistas "Italia puente hacia un nuevo humanesimo", Universidad de Salamanca (España), 19 mayo 2018 (in stampa).
- *Rigoletto* a Mantova, *La traviata* a Paris, *La Tosca* a Roma, 3 DVD, Rada Film – Rai Radiotelevisione italiano, 2016
- Cenerentola*, DVD, Rada Film – Rai Radiotelevisione italiano, 2013

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO

- Lorenzo Bianconi, *Il teatro d'opera in Italia*, Bologna, Il Mulino, 1993.
- Ennio Simeon, *Manuale di storia della musica nel cinema*, Rugginenti, Milano, 2006

ALTRE INFORMAZIONI

Per ogni informazione gli studenti possono contattare il docente all'indirizzo [walter.zidaric\(at\)univ-nantes.fr](mailto:walter.zidaric(at)univ-nantes.fr).

Si raccomanda una regolare frequenza alle lezioni.

Luogo e orari del ricevimento studenti e tutte le informazioni sul corso saranno pubblicati sul sito webclass (<https://webclass.unistrapg.it/>, e www.unistrapg.it).