

1-> *Syllabus in deutscher Sprache*

Syllabus Course description

Course title	History and criticism of audiovisual media
Course code	97101
Scientific sector	L-ART/06
Degree	Bachelor in Design and Art (L-4)
Semester	Summer semester 2023/24
Year	2 nd , 3 rd
Credits	6
Modular	No

Total lecturing hours	30
Total hours of self-study and/ or other individual educational activities	about 120
Attendance	not compulsory but recommended
Prerequisites	none
Maximum number of students per class	

Course description	<p><i>The course belongs to the class "caratterizzante" in both major in Design and in Art.</i></p> <p>The course aims at providing students with the essential tools to approach the analysis, the history and the criticism of film and audiovisual media. In order to achieve this goal, the key issue that the course will address is the close-knit relationship that exists between technologies, ways of organizing the audiovisual narrative space and the resulting ways of consumption and interaction.</p> <p>With this fundamental issue in mind, the course will focus on the analysis of the mechanisms of creation of meaning developed within the cinematic medium through a historical and theoretical approach. During the lessons, diverse theories will be compared and discussed through the analysis of some relevant oeuvres. At the same time, the main cinematographic streams and their underlying theories will be examined as the product of specific socio-political and cultural contexts. Particular emphasis will be placed on the characteristics of the moving images produced within different technological contexts (the celluloid, the electrical signal and the binary coding), and on the relationship that each type of image establishes with social backgrounds.</p> <p>More importantly, the course will highlight that every</p>
---------------------------	---

	<p>technological progress made in the field of image contributes to radically transforming the notion of objectivity tied to the cinematic image. With respect to this important topic, the course will address in particular the only apparent dichotomy that exists between documentary film and fictional film, a dichotomy that emerges in the first phase of cinematography and accompanies it all along its history. Therefore, a substantial part of the course will deal with the analysis of the documentary film, its evolution and its transformation after the birth of the Live TV and of the digital media. The last part of the course will be devoted to the study of the audiovisual practices that emerged from the assimilation of digital technology into the audiovisual field, that is the audiovisual effects, the ways of constructing the narrative space, the interaction with the audience and the consumption of images. This survey will aim at making the class capable to perform a critical analysis of the nature of the digital image and of the transformation that this new technology is exerting on the production, conceiving, consumption and structuring of narrative spaces within the audiovisuals.</p>
<p>Specific educational objectives</p>	<p>Knowledge and understanding</p> <ul style="list-style-type: none"> - have acquired a solid cultural heritage in which technical and media skills are combined with theoretical reflection, a necessary prerequisite for approaching the complex phenomena of today's society with awareness and being prepared to act as active participants. - have acquired the ability to grasp and analyse contemporary cultural and social phenomena that characterise design and art.

<p>Lecturer</p>	<p>German A. Duarte Peñaranda Email GDuarte@unibz.it, Tel. +39 0471 015108, Webpage https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/37717-german-a-duarte</p>
<p>Scientific sector of the lecturer</p>	<p>L-ART/06</p>
<p>Teaching language</p>	<p>German</p>
<p>Office hours</p>	<p>Wednesday 9:30 - 11:00</p>
<p>List of topics covered</p>	<p>Film History, Documentary Film, Theory of Media, Film Theory, New Media</p>
<p>Teaching format</p>	<p>Frontal lecture</p>

<p>Expected learning outcomes</p>	<p>Disciplinary competence</p> <p><i>Knowledge and understanding</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - have acquired the basic knowledge to be able to turn a critical eye to their own work and to deal with
--	--

	<p>contemporary complexity</p> <ul style="list-style-type: none"> - have acquired the basic knowledge necessary for further Master's studies in all components of project culture as well as in scientific and theoretical subjects. <p><i>Applying knowledge and understanding</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - recognise the main phenomena of contemporary society, to observe them critically, also from an ethical and social point of view, and to elaborate appropriate solutions at the level of a design proposal/response. - make use of the skills acquired during the course of study in the event of continuing studies in a Master's degree programme in the field of design and to develop them further. <p>Transversal competence and soft skills</p> <p><i>Making judgements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Be able to make independent judgements, both in the critical evaluation of their own work and in their ability to use the right interpretative tools in those contexts in which they will work professionally in design and/or continue their studies, also considering ethical and social aspects. <p><i>Communication skills</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - to professionally communicate and substantiate their own decisions and justify them from a theoretical point of view. <p><i>Learning skills</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - have acquired basic knowledge in theoretical subjects as well as a study methodology suitable for continuing studies with a Master's degree programme.
--	---

Assessment	Oral examination
Assessment language	The same as the teaching language
Evaluation criteria and criteria for awarding marks	<p>The final assessment is based on the content of all the exercises according to the following criteria:</p> <p>Ability to summarize</p> <p>Ability to contextualize audiovisual oeuvres in socio-cultural contexts</p> <p>Ability to establish relationships between topics</p> <p>Clarity in presenting and structuring ideas.</p>

Required readings	<ul style="list-style-type: none"> - Marshall McLuhan, <i>Understanding Media. The Extensions of Man</i>, Cambridge Massachusetts: MIT Press, pp. 7-32 (Chapters 1. The medium is the message - Media Hot and cold)
--------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Erwin Panofsky, <i>Style and Medium In the Motion Pictures</i>. - Kristin Thompson - David Bordwell, <i>Film History. An Introduction</i> (2nd ed.), pp. 13- 31. Chapters: The invention of the Cinema - Early Filmmaking and Exhibition. - Siegfried Kracauer, <i>Theory of Film. The Redemption of Physical Reality</i>, Princeton: Princeton University press, pp. 175 – 192. Chapter Experimental film. - Siegfried Kracauer, <i>From Caligari To Hitler</i>, Princeton University Press, pp. 43-87. Chapters 4. The shock of freedom, 5. Caligari, 6. Procession of Tyrans. - Sergei Eisenstein, <i>Film Form. Essay in Film Theory</i> (ed. And trans. by Jay Leyda), N.Y. H.B. Chapters: The Cinematographic Principle and The Ideogram (p. 28-44) and Methods of Montage (p. 72-83) - Jean Baudrillard, <i>The perfect Crime</i> Chapters: The Perfect Crime – The Spectre of the Will - The Radical Illusion – Trompe-l’oeil Genesis - Umberto Eco, <i>Opera Aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee</i>, Chapter: Il caso e L’intreccio. L’esperienza televisiva e l’estetica pp. 185-209. - Jay David Bolter – Richard Grusin, <i>Remediation. Understanding New Media: MIT Press. Part 1. Theory</i> (pp. 20-64
Supplementary readings	

Syllabus

Beschreibung der Lehrveranstaltung

Titel der Lehrveranstaltung	Geschichte und Kritik der audiovisuellen Medien
Code der Lehrveranstaltung	97101
Wissenschaftlich-disziplinärer Bereich der Lehrveranstaltung	L-ART/06
Studiengang	Bachelor in Design und Künste (L-4)
Semester	Sommersemester 2023/24
Studienjahr	2., 3.
Kreditpunkte	6
Modular	Nein

Gesamtanzahl der Vorlesungsstunden	30
Gesamtanzahl der Stunden für das Eigenstudium und andere individuelle Bildungstätigkeiten	ca. 120
Anwesenheit	Nicht verpflichtend aber empfohlen
Voraussetzungen	Keine

Beschreibung der Lehrveranstaltung	<p>Diese Lehrveranstaltung gehört zum Bildungsbereich „fachtypisch“ beider Studiengänge Design und Kunst:</p> <p>Die Lehrveranstaltung vermittelt den Studierenden die grundlegenden Werkzeuge, um sich der Analyse, Geschichte und Kritik von Filmen und audiovisuellen Medien zu nähern. Um dieses Ziel zu erreichen, beschäftigt sich die Lehrveranstaltung im Kern mit der engen Beziehung, die zwischen Technologien, der Arten der Organisation des audiovisuellen Erzählraums und den daraus resultierenden Arten des Konsums und der Interaktion besteht.</p> <p>Unter Berücksichtigung dieses Schwerpunkts konzentriert sich diese Lehrveranstaltung unter Anwendung eines historischen und theoretischen Ansatzes auf die Analyse der Sinngemebungsmechanismen, die innerhalb des filmischen Mediums entwickelt wurden. Während des Unterrichts werden verschiedene Theorien verglichen und durch die Analyse mehrerer wichtiger Werke erörtert. Gleichzeitig werden die wichtigsten Strömungen und ihre zugrundeliegenden Theorien als Produkt spezifischer sozio-politischer und kultureller Kontexte untersucht. Dabei werden insbesondere die Eigenschaften der bewegten Bilder unterstrichen, die innerhalb verschiedener technischer Kontexte (Zelluloid, elektrisches Signal und Binär-Codierung) produziert werden sowie die</p>
---	--

	<p>Beziehung hervorgehoben, die jede Art von Bild mit sozialen Hintergründen bildet.</p> <p>Darüber hinaus betont die Lehrveranstaltung, dass jeder technische Fortschritt im Bereich der Bilder radikal das Konzept der Objektivität verändert, das mit dem filmischen Bild einhergeht. Hinsichtlich dieses wichtigen Themas befasst sich die Lehrveranstaltung insbesondere mit der nur offensichtlichen Dichotomie, die zwischen Dokumentarfilmen und Spielfilmen besteht – diese Dichotomie zeichnete sich in der ersten Phase der Filmkunst ab und begleitete sie während ihrer Geschichte. Daher befasst sich ein wesentlicher Teil der Lehrveranstaltung mit der Analyse des Dokumentarfilms, seiner Evolution und Veränderung nach der Geburt des Live-Fernsehens und der digitalen Medien. Der letzte Teil der Lehrveranstaltung widmet sich dem Studium von audiovisuellen Praktiken, die aus der Assimilation von digitaler Technik in das audiovisuelle Gebiet auftraten. Dazu gehören die audiovisuellen Effekte, die Art des Aufbaus des Erzählraums, die Interaktion mit den Zuschauern und der Konsum von Bildern. Diese Untersuchung soll den Studierenden die Fähigkeiten vermitteln, eine kritische Analyse der Natur des digitalen Bildes und der Transformation durchzuführen, die diese neue Technologie auf die Produktion, Rezeption, den Konsum und die Strukturierung der Erzählräume innerhalb der audiovisuellen Medien ausübt.</p>
<p>Spezifische Bildungsziele</p>	<p>Wissen und Verstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein solides kulturelles Wissen erworben haben, das technisch-mediale Kompetenz mit theoretischer Reflexion verbindet; dies ist eine unabdingbare Voraussetzung für die bewusste Annäherung an die komplexen Phänomene der heutigen Gesellschaft und um imstande zu sein, aktiv eingreifen zu können. - Die Fähigkeit erworben haben, die zeitgenössischen kulturellen und sozialen Phänomene, die Design und Kunst prägen, wahrzunehmen und zu analysieren.
<p>Dozent*in</p>	<p>German A. Duarte Peñaranda Email GDuarte@unibz.it, Tel. +39 0471 015108, Webpage https://www.unibz.it/en/faculties/design-art/academic-staff/person/37717-german-a-duarte</p>
<p>Wissenschaftlich-disziplinärer Bereich des*r Dozenten*in</p>	<p>L-ART/06</p>
<p>Unterrichtssprache</p>	<p>Deutsch</p>
<p>Sprechzeiten</p>	<p>Mittwoch 9:30-11:00</p>

Auflistung der behandelten Themen	Filmgeschichte, Dokumentarfilm, Medientheorie, Filmtheorie, Neue Medien
Unterrichtsform	Vorlesung

Erwartete Lernergebnisse	<p>Wissen und Verstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Grundkenntnisse erworben haben, um ein kritisches Augenmerk auf die eigene Arbeit zu richten und sich mit der zeitgenössischen Komplexität auseinanderzusetzen. - Die für ein weiterführendes Masterstudium notwendigen Grundkenntnisse sowohl in allen Bestandteilen der Projektkultur als auch in wissenschaftlichen und theoretischen Fächern erworben haben. <p>Anwenden von Wissen und Verstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Hauptphänomene der gegenwärtigen Gesellschaft zu erkennen, kritisch zu beobachten, auch aus ethischer und sozialer Sicht und geeignete Lösungen auf der Ebene eines/r gestalterischen Vorschlags/Antwort auszuarbeiten. - Sich der während des Studienverlaufes angeeigneten Fähigkeiten im Falle einer Studienfortsetzung in einem Masterstudiengang im Bereich Design zu bedienen und diese weiterzuentwickeln. <p>Urteilen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selbständig urteilen können, sowohl in der kritischen Bewertung der eigenen Arbeit, als auch was die Fähigkeit betrifft, die richtigen Interpretationsinstrumente in jenen Kontexten zu verwenden, in denen sie gestalterisch beruflich tätig werden und/oder ihr Studium weiterführen werden, auch in Anbetracht ethischer und sozialer Aspekte <p>Kommunikationsfähigkeit (communication skills)</p> <ul style="list-style-type: none"> - eigene Entscheidungen professionell zu kommunizieren und zu hinterlegen und diese vom theoretischem Standpunkt aus zu begründen. <p>Lernfähigkeit (learning skills)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundkenntnisse in theoretischen Fächern erlangt haben sowie eine für eine Fortsetzung des Studiums mit einem Masterstudium geeignete Studienmethodik. -
---------------------------------	---

Art der Prüfung	Mündliche Prüfung
Prüfungssprache	Entspricht der Unterrichtssprache
Bewertungskriterien und	Fähigkeit audiovisuelle Werke in soziokulturellen

Kriterien für die Notenermittlung	Kontexten zu kontextualisieren Fähigkeit Zusammenhänge zwischen Themen herzustellen Klarheit in der Präsentation und Strukturierung von Ideen
Pflichtliteratur	<ul style="list-style-type: none"> - Marshall McLuhan, <i>Understanding Media. The Extensions of Man</i>, Cambridge Massachusetts: MIT Press, pp. 7-32 (Chapters 1. The medium is the message - Media Hot and cold) - Erwin Panofsky, <i>Style and Medium In the Motion Pictures</i>. - Kristin Thompson - David Bordwell, <i>Film History. An Introduction</i> (2nd ed.), pp. 13- 31. Chapters: The invention of the Cinema - Early Filmmaking and Exhibition. - Siegfried Kracauer, <i>Theory of Film. The Redemption of Physical Reality</i>, Princeton: Princeton University press, pp. 175 – 192. Chapter Experimental film. - Siegfried Kracauer, <i>From Caligari To Hitler</i>, Princeton University Press, pp. 43-87. Chapters 4. The shock of freedom, 5. Caligari, 6. Procession of Tyrans. - Sergei Eisenstein, <i>Film Form. Essay in Film Theory</i> (ed. And trans. by Jay Leyda), N.Y. H.B. Chapters: The Cinematographic Principle and The Ideogram (p. 28-44) and Methods of Montage (p. 72-83) - Jean Baudrillard, <i>The perfect Crime</i> Chapters: The Perfect Crime – The Spectre of the Will - The Radical Illusion – Trompe-l’oeil Genesis - Umberto Eco, <i>Opera Aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee</i>, Chapter: Il caso e L’intreccio. L’esperienza televisiva e l’estetica pp. 185-209. - Jay David Bolter – Richard Grusin, <i>Remediation. Understanding New Media: MIT Press. Part 1. Theory</i> (pp. 20-64
Weiterführende Literatur	/