

Sezione Media, Musica e Spettacolo

Ambiti di Ricerca

Area Cinema e media

Le attività di ricerca coprono numerosi ambiti di specializzazione, in una prospettiva interdisciplinare e attenta non solo agli aspetti storiografici, performativi e teorici dei linguaggi audiovisivi ma anche al ruolo delle nuove tecnologie medialità nella società contemporanea:

- Storia dei **media** (dalla fine dell'Ottocento al periodo attuale).
- Teoria e storia della **testualità cinematografica**, con specifica attenzione alla questione dello stile e della stilistica.
- Storia del **cinema italiano** (il periodo del muto, l'epoca fascista, il cinema italiano contemporaneo, le produzioni cinematografiche in Piemonte).
- Storia del **cinema hollywoodiano** classico, moderno e contemporaneo.
- **Recitazione, attorialità e divismo**, nel cinema italiano e statunitense
- Organizzazione della **produzione cinematografica** e lavoro sul set.
- **Film spectatorship**, con particolare riferimento al periodo del muto.
- Storia della **teoria del cinema in Italia** (il periodo delle origini).
- **Semiotica** dei testi audiovisivi
- Storia e teoria della **sceneggiatura**.
- **Cinema sperimentale**: aspetti storiografici e teorici
- **Cinema di animazione**
- Aspetti teorici e tecnologici del **suono cinematografico**.
- Rapporti tra **letteratura italiana** e cinema
- Rapporti tra **teatro**, cinema e **televisione**.
- Rapporti tra cinema e **storia**, con particolare attenzione alla Prima guerra mondiale.
- Rapporti tra cinema e **scienze della mente**.
- Rapporti tra cinema e **industria**.
- Rapporti tra **nuove tecnologie** e linguaggio audiovisivo (cinema in HD; computer grafica, animazione digitale; utilizzazione live della tecnologia video in contesti performativi; mapping; videoinstallazioni; video on line; video realizzati con i cellulari)
- **Videoarte e videoclip** musicali
- Trasformazioni dell'**universo mitico** nelle società contemporanee
- Aspetti teorici e storici della **ludicità**, anche in relazione all'innovazione tecnologica (per es. gioco d'azzardo on line).

Area Teatro

Gli ambiti di ricerca caratterizzanti sono:

- la scena del *performer* nelle sue varie articolazioni
- lo spettacolo nordico dell'Otto e Novecento, l'avanguardia teatrale
- il teatro *yiddish*
- il teatro russo del Novecento

- la regia italiana
- il rapporto fra teatro e media
- la danza e gli studi coreutici
- il teatro sociale e di comunità
- il teatro e le neuroscienze, le teorie sulla recitazione
- l'attore italiano dell'Otto e Novecento.

Area Musica

Le linee di ricerca si diramano in molteplici direzioni coprendo numerose aree di specializzazione, soprattutto con riferimento alle culture musicali del mondo moderno e contemporaneo, senza limiti di appartenenza sociale della produzione e della fruizione delle musiche, con approcci metodologici diversi che fanno ricorso al metodo storiografico, a quello antropologico culturale, ai *cultural studies*, ai *gender studies*, alla semiologia, alla sociologia. Un'attenzione specialistica è fornita per le fonti in ambito filologico-archivistico, alla performance, alla ricezione delle opere musicali, all'integrazione e interazione di linguaggi, specie in ambito audiovisuale, alla storia e alla tecnologia dei media acustici nella prassi contemporanea dei sistemi produttivi delle arti e dell'industria culturale e della comunicazione.

I principali temi oggetto di studi e progetti di ricerca sono:

- Storia ed estetica del melodramma e dello spettacolo musicale celebrativo tra Sette e Ottocento (Gluck, Mozart, Rossini, Verdi)
- Storia sociale del teatro d'opera italiano nel Settecento
- Musica strumentale italiana nel Settecento (Vivaldi; scuola violinistica piemontese: Somis, Giardini, Pugnani, Viotti)
- Romanticismo musicale tedesco (Schumann)
- Poema sinfonico (Liszt)
- Analisi e ricezione della musica francese tra Otto e Novecento (Debussy)
- Seconda scuola viennese
- Regia operistica
- Critica musicale
- Storia e funzione degli strumenti musicali; storia del pianoforte (Italia, Francia)
- Storia della stampa e dell'editoria musicale
- Gestione e catalogazione di musica manoscritta e a stampa
- Beni musicali e nuove tecnologie
- Popular music
- Sound studies
- Antropologia della musica e del suono
- Musica per film; storia e tecnologia del suono cinematografico
- Clichés e topoi nella musica del cinema mainstream hollywoodiano
- Antropologia del processo creativo in musica
- Musica e rito; musica e carnevali
- Conflitti, diaspora e costruzione dell'identità attraverso la musica
- Polivocalità di tradizione orale
- Musica liturgica e paraliturgica di tradizione orale
- Pratiche musicali, coreutiche e cerimoniali delle comunità di migranti
- Teoria della sistematica organologica

- Etno-organologia
- Teoria e pratica del restauro di strumenti musicali e dei supporti audio
- Identitarismo, contestazione politica e costruzione del “popolare” nella pratica musicale del '900
- Ricerca, folk-music-revival ed elaborazione della “identità musicale” del Piemonte
- Storia dell'etnomusicologia e della ricerca sul campo sui suoni nella cultura
- L'immagine-suono e la teoria dell'audiovisione
- Teoria, prassi ed estetica della presa di suono multicanale
- Museografia ed esperienza musicale
- Musica suoni e video-giochi
- Musica, turismo e antropologia culturale

Infrastrutture

La Biblioteca di Arte, Musica e Spettacolo [link] del Dipartimento offre, sia sul fronte della documentazione audio e video, sia sul piano della conservazione documentaria, un consistente e aggiornato patrimonio di libri e riviste. Da segnalare

- le collezioni complete delle riviste L'arte drammatica e Il Piccolo Faust, e l'Archivio Europeo del Living Theatre.
<http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/biblioteche5/B037?nfpb=true>
- una vasta collezione di film su supporto video, spesso rari o di difficile reperibilità
- parte della biblioteca del poeta danese Halfdan Rasmussen (http://www.unito.it/unitoWAR/page/biblioteche5/B037/B037_link_utili1), una donazione che è andata a incrementare l'ampio e ricco materiale per gli studi di scandinavistica.

Le iniziative e i progetti di studio si esprimono nelle attività dei Centri di ricerca dipartimentali e interdipartimentali legati al cinema, alla comunicazione audiovisiva e alla multimedialità:

- **CRAD** (Centro ricerche sull'attore e sul divismo): promuove iniziative di ricerca e di approfondimento sul tema dell'attore e del divismo, in ambito teatrale, cinematografico e televisivo.
- **CIRMA** www.cirma.it (Centro interdipartimentale di ricerca su multimedia e audiovisivo): promuove attività di ricerca e diffusione nei settori più aggiornati delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione multimediale. A partire dal 2003 svolge: a) iniziative e progetti di ricerca grazie alla capacità di autofinanziamento, b) una intensa attività di eventi, seminari e dibattiti pubblici, dei quali - grazie alla collaborazione del Laboratorio Quazza - sono disponibili i video a partire dal 2008.
- **CIRCe** www.unito.it/circe (Centro interdipartimentale di ricerca sulla comunicazione): promuove, progetta e realizza ricerche disciplinari e interdisciplinari sulla comunicazione e sulle sue principali applicazioni.

Collaborazioni scientifiche

Le attività di ricerca sono incoraggiate e agevolate dalla diffusa presenza sul territorio di manifestazioni, enti e archivi di rilievo internazionale: **inserire link**

- **Museo Nazionale del Cinema:** organizza cicli di proiezioni presso il cinema Massimo (spesso organizzate in collaborazione con i docenti del Dipartimento), e dispone di un immenso patrimonio di fonti storiche, in particolare la ricchissima Bibliomediateca “Mario Gromo”, uno dei centri di documentazione sul cinema e la fotografia più forniti d’Europa.
- **Bibliomediateca RAI – Centro di documentazione “Dino Villani”:** offre un servizio di consultazione dell’archivio Rai tramite Catalogo Multimediale, con accesso a migliaia di programmi radiotelevisivi, foto di scena, spot pubblicitari, manifesti e pubblicazioni storiche della Rai. Conserva un’ampia raccolta di volumi e periodici sui temi della comunicazione di massa, della pubblicità, dello spettacolo e del giornalismo.
- **Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza:** conserva un ricco patrimonio audiovisivo specializzato sui temi della Resistenza, dei regimi fascista e nazista, dell’antifascismo, della deportazione. Dispone inoltre di una cospicua raccolta di testimonianze videoregistrate riguardanti gli anni fra le due guerre mondiali, il periodo della guerra e della lotta partigiana, il secondo dopoguerra.
- **Centro Nazionale del Cortometraggio:** un archivio audiovisivo specializzato nella conservazione e promozione del cortometraggio italiano, strettamente collegato a tutte le principali realtà e festival nazionali.
- **Archivio Nazionale del Cinema d’Impresa (Ivrea):** rappresenta il più importante e fornito archivio nazionale di conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio audiovisivo prodotto dalle imprese italiane.
- **Dipartimento di animazione della Scuola Nazionale di Cinema (Chieri):** promuove un corso di formazione artistica e professionale, sviluppato in continuo confronto con il settore della produzione e della formazione a livello europeo.
- **Teatro Stabile di Torino** (<http://www.teatrostabiletorino.it/>)
- **Fondazione Teatro Piemonte Europa** (<http://fondazionetpe.it/>),
- **Casa del Teatro Ragazzi e Giovani** (<http://www.fondazionetrg.it/>)
- **Fondazione Teatro Nuovo** (<http://www.teatronuovo.torino.it/>),
- **Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare** (<http://www.istitutoteatropopolare.com/>)
- **Teatro Regio** (<http://www.teatroregio.torino.it/>)
- **Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI** (<http://www.orchestrasinfonica.rai.it/dl/osn/Page-7fcd95be-3c6b-4c8e-9474-f1a9068bafd4.html>);
- **Unione Musicale** (<http://www.unionemusica.it/>)
- **Associazione Lingotto Musica** (<http://www.lingottomusica.it/>)
- **De Sono - Associazione per la Musica** (<http://www.desono.it/>)
- **Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi”** (<http://www.conservatoriotorino.eu/>)
- **Accademia Corale Stefano Tempia** (<http://www.stefanotempia.it/>)
- **Biblioteca Civica Musicale “Andrea Della Corte”** (http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/sedi_orari/musicale.shtml)
- **Istituto per i Beni Musicali in Piemonte** (www.ibmp.it)

- **CREL Centro Regionale Etnico Linguistico**
(<http://www.maisonmusique.it/documenti.asp>)
- **Museo del Paesaggio Sonoro di Riva presso Chieri**
(<http://www.museopaesaggiosonoro.org/>)
- **Associazione culturale La Froja**, Riva presso Chieri
(<http://www.museopaesaggiosonoro.org/index.php/menu-info-museo/37-la-froja/50-la-froja>)
- **CEC Centro Etnologico Canavesano** (cec.bajodora.it/)
- **ASAC Associazione di Storia e Arte Canavesana**, Ivrea (www.asacivrea.it/)
- **Associazione Soulestrèlh Sampeyre** (<http://www.escartons.eu/?id=356>)
- **Associazione Lu Rure Sampeyre**
- **Associazione culturale Cantovivo** (<http://www.cantovivo.com/>)
- **Museo della Maschera** di Rocca Grimalda (www.museodellamaschera.it/)
- **Museo Civico Antonio Adriano di Arti e tradizioni popolari**, Magliano Alfieri (www.amicicastelloalfieri.org/museo_it.html)
- **Montebello Gamelan** (www.gamelan.it/)
- **Centro Studi Piemontesi**, Torino (www.studipiemontesi.it/)
- **Associazione Culturale EthnoSuoni**, Casale Monferrato
(<http://www.ethnosuoni.it/popup.htm>)
- **Camerata Corale La Grangia**, Givoletto (www.cameratacoralelagrangia.it/)
- **Gruppo di ricerca Mare Tèra e Museo Etnografico "La Brunetta"**, Barge
(<http://www.aditus.com/brunetta>)
- **Società di post-produzione sonora** italiane con la collaborazione delle quali sono attivi progetti di ricostruzione storica delle tecniche di sonorizzazione e di salvaguardia degli archivi:
  - o **Marinelli Effetti Sonori S.r.l.** ([https://it-it-facebook.com/marinellieffettisonori](https://it-it.facebook.com/marinellieffettisonori))
  - o **Studio 16 Sound S.r.l.** (www.studio16sound.it/)
  - o **New Digital**
  - o **Anzellotti Sound Effects Company S.r.l.** (www.anzellottisound.com/)
  - o **Technicolor S.p.a.**

Ricordiamo la presenza di **Film Commission Torino Piemonte** che ha come primo scopo la promozione della Regione Piemonte e del suo capoluogo Torino come location e luogo di lavoro d'eccellenza per la produzione cinematografica e televisiva.

A Torino si svolgono

Prix Italia, il più antico e prestigioso concorso internazionale per programmi radio, tv e web (fiction, documentari, musica e rappresentazioni artistiche). Concorrono oltre novanta organismi radiotelevisivi, pubblici e privati, dei cinque continenti.

Torino Film Festival (fine novembre-inizio dicembre), la principale manifestazione cinematografica della città, dedicata al cinema giovane ma anche a importanti retrospettive storiche

Torino GLBT Festival (aprile), sul cinema a tematica gay e lesbica,

Cinemambiente (giugno), sui temi della cultura ambientale,

Piemonte Movie Glocal Film Festival (marzo), con un'ampia selezione della produzione audiovisiva regionale,

Sottodiciotto Filmfestival (dicembre), sul cinema per i ragazzi e le scuole.

Festival delle Colline Torinesi (<http://www.festivaldellecolline.it/>),

Festival Torino Danza (<http://torinodanzafestival.it/>).

Da segnalare inoltre le iniziative più recenti, frutto di capacità ideative e organizzative di alcuni nostri giovani laureati

Teatro della Caduta (<http://www.teatrodellacaduta.org/>)

Teatro Fringe Festival (<http://www.tofringe.it/>).

Riviste/collane

Le attività di ricerca sono supportate e rese conoscibili dalla costante progettazione di spazi editoriali:

Mimesis Journal. Rivista semestrale di studi sulla vita e le forme del teatro (<http://www.mimesis.unito.it/>), la pubblicazione teatrale di riferimento del settore, diretta da Antonio Attisani e Franco Perrelli

Il Castello di Elsinore, del cui comitato di direzione fanno parte i prof. Franco Perrelli e Alessandro Pontremoli

Gli spazi della musica, rivista *open access* di ricerca musicologica e culture comparate (<http://www.ojs.unito.it/index.php/spazidellamusica>)

La Valle dell'Eden, rivista di cinema attiva dal 1999, in fase di rinnovamento

È in fase di progettazione una rivista on line di storia e teoria dei media, gestita unitariamente alla University of Toronto e ad altri centri di ricerca francesi e di altri paesi.

collane editoriali

Mimesis Journal Books e Tutto era musica diretta dal prof. Antonio Attisani presso gli editori Accademia University Press

Il secolo grottesco. Studi sul teatro del Novecento diretta dal prof. Antonio Attisani presso le Edizioni dell'Orso (Alessandria)

Biblioteca dello Spettacolo Nordico (saggi e testi) edita da Pagina, sotto il patrocinio di StudiUm, diretta dal prof. Franco Perrelli

CONVEGNI, INIZIATIVE...attività

I temi di ricerca sono discussi e approfonditi grazie all'organizzazione di frequenti seminari, convegni, proiezioni e incontri con personalità e professionisti dei vari settori.

Tra le principali iniziative, da segnalare il ciclo di seminari

Intorno ai media. Scambi e discussioni (<https://it-it.facebook.com/Intornoaimedia>) avviato nel 2008, e l'osservatorio permanente sulle teorie e i metodi di analisi della testualità cinematografica, nato da una serie di prestigiosi convegni internazionali organizzati dal 2003 (*Il lavoro sul film*, www.illavorosulfilm.unito.it).

Summer School sulla televisione (settembre), nata dalla collaborazione tra i Dipartimenti di Studi Umanistici e di Culture, Politica, Società e il Prix Italia. La

summer school si avvale della presenza di dirigenti, autori e registi del mondo radiotelevisivo e di studiosi internazionali.

Seminario permanente di filosofia delle arti dinamiche “Carmelo Bene” organizzato dal prof. Antonio Attisani.

Progetti di ricerca

Progetto Co.Health (finanziamento 2013 Fondazione CRT) sulla formazione del personale sanitario attraverso le *performing arts*. Responsabile scientifico prof. Alessandro Pontremoli

Progetto Caravan, <http://projectcaravan.eu/> finanziato nel 2011 del Bando europeo Cultura EACEA (con Fondazione CRT e Master di Teatro Sociale e di Comunità) responsabile italiano prof. Alessandro Pontremoli

Officine sintetiche. Piattaforma di Arti Performative e Interattività Digitale

(http://www.officinesintetiche.it/ita/add_address.php) Finanziamento 2013 Fondazione CRT responsabile prof. Antonio Pizzo

CABIRIA: Census, Cataloguing and Study of Manuscript and Printed Music for the Cinema in Piedmont (Bando Scienze Umane - Regione Piemonte, 2010-4): censimento, catalogazione e studio di quasi 3.000 documenti musicali manoscritti e a stampa per film conservati in Piemonte, tra cui le partiture per i film *L'assassinat du Duc de Guise* (1908), *Lo schiavo di Cartagine* (1910), *Gli ultimi giorni di Pompei* (1913), *Cabiria* (1914), *The Birth of a Nation* (1915), *Frate sole* (1918), e collane quali *Gaietyfilm*, *Mysticfilm*, *Cosmofilm*, *Tragicfilm*, *Dramafilm* e *Répertoire des cinémas* (Choudens), *Domesticum-Film-Serie* (Schott), *Biblioteca Cinema* (Ricordi) Responsabile prof.ssa Annarita Colturato.

http://www.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FSRepo/D075/Allegati/progetto_cabiria.pdf

Riordino, catalogazione e studio dei documenti manoscritti e a stampa conservati nell'Archivio musicale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI (FIRB - Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, 2012-5): lettere e partiture autografe di Bach, Beethoven, Donizetti, Paganini, Verdi, Wagner, Liszt ecc.; collezione di arrangiamenti manoscritti realizzati dalla RAI tra gli anni '30 e '70 del Novecento; rari libretti d'opera pubblicati tra Sette e Novecento. Responsabile Dott. Andrea Malvano.

http://www.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FSRepo/D075/Allegati/progetto_firb.pdf

The Promotion of the Artistic and Expressive Intangible Heritage in Piedmont: Toward a Digital Creativity Model (Compagnia di San Paolo/Università di Torino; 2012-4). Responsabile prof. Guido Rizzi.

Progetto sui generi musicali, mirato alla riformulazione dei protocolli di tagging per i files audio utilizzati sul web. **Finanziato da chi??**

Articoli musicali nei quotidiani dell'Ottocento in Italia: una banca dati - ARTMUS (PRIN - Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica 2012, responsabile dell'unità torinese prof.ssa Annarita Colturato)

Studio sul campo, attraverso il web e gli archivi della pratica musicale neo-tradizionale delle comunità della Diaspora croata della Posavina, con particolare riferimento al repertorio di canto accompagnato dal liuto šargija e dal violino (PRIN - Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica 2010-2011: *Processi di trasformazione nelle musiche di tradizione orale dal 1900 ad oggi. Ricerche storiche e indagini sulle pratiche musicali contemporanee*, responsabile dell'unità torinese prof. Febo Guizzi)

Costruzione del caos e affermazione di sé: dal carnevale ai movimenti, attraverso i suoni e il travestimento (fase di approfondimento derivata dalla ricerca finanziata da PRIN- Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica 2008: *Musica, travestimento, inversione nelle tradizioni orali e scritte della musica* responsabile dell'unità torinese prof. Febo Guizzi).

Con questi ci sono collaborazioni scientifiche in atto?

- **Associazione “Il Saggiatore musicale”** (<http://www.saggiatoremusicale.it/>)
- **Fondazione «Bellini»** di Catania
- **Istituto Nazionale di Studi Verdiani** (<http://www.studiverdiani.it/>)
- **Società Italiana di Musicologia** (<http://www.sidm.it>)
- **Accademia Montis Regalis** (<http://www.academiamontisregalis.it/>)
- **Associazione Musicale Sergio Gaggia** (www.sergiogaggia.com/)
- **Compagnia Sacco** Ceriana (www.compagniasacco.it/)
- **IMS International Musicological Society** (www.ims-online.ch/)
- **IASPM International Association for the Study of Popular Music** (<http://www.iaspm.net/>)
- **Sound in Media Culture** (German Research Foundation *DFG* - Leuphana Universität Lüneburg; <http://www.soundmediaculture.net/>)
- **International Semiotics Institute** (Kaunas, Lituania; <http://www.isisemiotics.eu/>)
- **International Council for Traditional Music** (www.ictmusic.org/)
- **SEM Society for Ethnomusicology** (www.ethnomusicology.org/)
- **ESEM European Seminar in Ethnomusicology** (esem-music.eu/)
- **Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb** (www.ief.hr/)
- **Centro di dialettologia e di etnografia della Svizzera italiana** (www.ti.ch/cde)
- **Association CORDAE - La Talvera**, Centre Occitan de Recherche, de Documentation et d'Animation Ethnographiques (www.talvera.org/)
- Gruppo di ricerca internazionale **TTT (Titles, Teasers, Trailers)**, coordinato da Annette Davison della University of Edinburgh, UK, per lo studio della musica e dei rituali di soglia musicali dei media contemporanei
- **SMPTE Society of Motion Picture and Television Engineers**