

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo

L'animazione nel XXI secolo. Ripensare le immagini e le tecnologie

XXVII Convegno Internazionale di Studi Cinematografici
a cura di

Ilaria A. De Pascalis, Giacomo Ravesi, Elio Ugenti, Christian Uva

in collaborazione con
CPA (Centro Produzione Audiovisivi)
Fondazione Roma Tre Teatro Palladium
Palladium Film Festival. Cinema Oltre
DAMS Università degli Studi Roma Tre

Dal 24 al 26 novembre 2021

Via Ostiense, 139
Teatro Palladium - Piazza Bartolomeo Romano, 8

Da mercoledì 24 a venerdì 26 novembre presso la sede del Dams di Roma Tre in via Ostiense, 139, con due serate presso il Teatro Palladium in collaborazione con **CineMaOltre - Palladium Film Festival**, si terrà il **XXVII Convegno Internazionale di Studi Cinematografici**. *L'animazione nel XXI secolo. Ripensare le immagini e le tecnologie*.

Il XXVII Convegno Internazionale di Studi Cinematografici *L'animazione nel XXI secolo. Ripensare le immagini e le tecnologie*, organizzato dal Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Roma Tre, col patrocinio della CUC - Consulta Universitaria del Cinema, è curato dai docenti Ilaria A. De Pascalis, Giacomo Ravesi, Elio Ugenti, Christian Uva.

Il Convegno intende indagare il ruolo determinante che l'animazione ha assunto nella cultura audiovisiva contemporanea. Nell'ambito dei Film e Media Studies attuali l'immagine animata riveste un ruolo rilevante e dirimente, confermandosi come l'orizzonte audiovisivo in cui si giocano alcune delle sfide più decisive e stimolanti dal punto di vista tecnologico, estetico, narrativo, politico e culturale. Se da un lato le opere contemporanee trattengono, traghettandoli ad un nuovo livello di sofisticazione, alcuni elementi fondamentali della tradizione del cinema d'animazione, dall'altro continuano a

rappresentare un campo di assoluta sperimentazione che riguarda tanto il piano visivo quanto quello sonoro.

Apri il Convegno il **24 novembre**, dalle **17** alle **19**, il workshop "Artist Animation" di Magda Guidi e Claudia Muratori; a seguire, al Teatro Palladium (Piazza Bartolomeo Romano, 8) **Alessandro Rak, Marino Guarnieri e Dario Sansone** presentano il film *Yaya e Lennie - The Walking Liberty*. L'evento è in collaborazione con il Palladium Film Festival – CineMaOltre.

Il **25 novembre**, alle **11.45** è prevista una **Sessione Plenaria** in Aula Parco (via Ostiense, 139) con **-Vincenzo Nisco e Diego Viezzoli** (Rainbow CGI Animation Studio) che ha come discussant Christian Uva. Alle **17.15** un'altra Sessione Plenaria ospita **Maureen Furniss** (California Institute of the Arts) e vede come Chair Ilaria De Pascalis (Università degli Studi Roma Tre) e come discussant Marco Bellano (Università di Padova). Lo stesso giorno alle **21.00** al Teatro Palladium si svolgerà l'incontro con **Bruno Bozzetto** "Il disegno è un'idea con intorno una linea" Introdotto da Christian Uva and Vito Zagarrìo. Modera Pietro Grandi (Visual and Digital Media Designer). L'evento è in collaborazione con il Palladium Film Festival – CineMaOltre.

Il **26 novembre**, fra i vari panel, si svolgerà alle ore **11.45** la Sessione Plenaria di **Paul Wells**, con Chair Elio Ugenti (Università Roma Tre) e discussant Cristina Formenti (Università di Udine), e alle 17.15 quella di **Virgilio Villoresi**, con Chair Giacomo Ravesi (Università Roma Tre) e discussant Bruno Di Marino (Accademia delle Belle Arti di Frosinone). Entrambe si svolgeranno in Aula Parco.

PROGRAMMA

Mercoledì 24 novembre

Polo Aule DAMS (via Ostiense, 139)

17.00-19.00 Aula Parco

Workshop *L'animazione d'artista*

a cura di/by Magda Guidi & Claudia Muratori

Teatro Palladium (Piazza Bartolomeo Romano, 8)

21.00

Serata inaugurale

in collaboration with CineMaOltre - Palladium Film Festival

Incontro con **Alessandro Rak**

Introducono Christian Uva, Vito Zagarrìo

Proiezione del film: *Yaya e Lennie. The Walking Liberty* (2021), alla presenza del regista e degli aiuto-regia **Marino Guarnieri, Dario Sansone**.

Giovedì 25 novembre

Polo Aule DAMS (via Ostiense, 139)

8.30 Registrazione

9.00-9.30 Aula Parco
Saluti istituzionali

9.30-11.30
Panel 1 Aula Parco

Modelli culturali e immaginari transnazionali

Chair: Leonardo De Franceschi (Università degli Studi Roma Tre)

“Show Yourself”: Frozen II e la riscoperta dell’Eroina interiore

Ilaria Franciotti (ricercatrice indipendente)

Con gli occhi verso l’altro. La decolonizzazione dello sguardo nell’opera di Michel Ocelot

Laura Buono (ricercatrice indipendente)

Itinerari glocali di Italianness nell’animazione contemporanea. I casi studio di Luca e La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Livio Lepratto (Università degli Studi di Parma)

Anime, cultura pop e ambientalismo di massa: alcune riflessioni sulla circolazione delle idee ecologiche

Federico Paolini (Università della Campania)

I fantasmi digitali di Gatta Cenerentola

Vito Zagarrò (Università degli Studi Roma Tre)

Panel 2 Aula 1

Tra scienza e tecnologia

Chair: Veronica Pravadelli (Università degli Studi Roma Tre)

Visual Development for Transforming Singaporean Wayang Kulit for VR

Hannes Rall (Nanyang Technological University) | online paper

Luciana Littizzetto's Vocal Performances for Animation and Their Impact on Her Star Image

Cristina Formenti (University of Udine)

Ventriloquist Haptic Space in Wojciech Bąkowski's Animation Films

Kamil Lipiński (University of Białystok)

Real Images from Hypotetic Worlds. Digital Animation and the Rappresentation of Heavenly Bodies

Mattia Cinquegrani (Università degli Studi di Cagliari)

Amplifying animation in the Japanese media landscape

Angela Longo (Tokyo University of the Arts) – online paper

11.30 – 11.45

Pausa

11.45-13.30 Aula Parco

Sessione plenaria

Keynote Speakers: Vincenzo Nisco and Diego Viezzoli (Rainbow CGI Animation Studio)
Animazione 3D: Direzione Artistica e Direzione Tecnica a confronto. Il ruolo della supervisione artistica e quello dell'organizzazione tecnica per la realizzazione di un progetto di Animazione 3D di successo.

Discussant: Christian Uva (Università degli Studi Roma Tre)

Pranzo/Lunch

15.00-17.00

Panel 3 Aula Parco

Immaginari bellici e videoludici

Chair: Marta Perrotta (Università degli Studi Roma Tre)

Here's the Civilized World: spazi "contaminati" e territori selvaggi nella geografia virtuale di Red Dead Redemption 2

Matteo Santandrea (Università degli Studi Roma Tre)

Assassin's Creed II. Rinascimento ri-animato come ri-mediazione tra cinema, animazione, videogame e transmedia storytelling

Gius Gargiulo (MoDyCo, Université Paris Nanterre)

La rappresentazione della Seconda guerra mondiale e la conservazione della memoria nel disegno animato giapponese

Marco Teti (Università degli Studi e-Campus)

Il mondo nel mirino: estetica del bersaglio e de-umanizzazione del soggetto nell'animazione giapponese, dagli anni '70 al contemporaneo

Nicolas Bilchi (Università degli Studi Roma Tre)

Panel 4 Aula 1

Interdisciplinarietà, rilocalizzazione e rimediazione

Chair: Stefania Parigi (Università degli Studi Roma Tre)

La filosofia e l'animazione: forme, orizzonti, teoria

Davide Persico (ricercatore indipendente)

L'ipotesi machinima. Per un'idea di film education nell'epoca postmediale

Massimo Atzori (Università degli Studi di Cagliari)

The Mitchells vs The Machine verso una visual media education

Lorenzo Denicolai (Università degli studi di Torino), Elisa Farinacci (Università di Bologna) | online paper

Ri-animare l'immagine (dei musei) del cinema: il caso di Anima - Museo del Cinema d'animazione di Firenze

Giovanna Santaera (Università degli Studi di Catania)

Fingere l'invisibile. I buchi neri nell'animazione per la divulgazione scientifica

Marco Bellano (Università degli Studi di Padova)

17.00-17.15

Break

17.15-18.45 Aula Parco

Sessione plenaria

Keynote Speaker: Maureen Furniss (California Institute of the Arts) | online session

Looking Back, Looking Forward: Revisiting the Animation Continuum

Chair: Ilaria A. De Pascalis (Università degli Studi Roma Tre)

Discussant: Marco Bellano (Università degli Studi di Padova)

Teatro Palladium (piazza Bartolomeo Romano, 8)

21.00

Incontro con **Bruno Bozzetto**

in collaboration with CineMaOltre - Palladium Film Festival

"Il disegno è un'idea con intorno una linea"

Introducono/Introduced by Christian Uva, Vito Zagarrìo

Moderatore /Moderator **Pietro Grandi** (Visual and Media Designer)

Venerdì 26 novembre

Polo Aule DAMS (via Ostiense, 139)

9.30-11.30

Panel 5 Aula Parco

Documentario animato

Chair: Vito Zagarrìo (Università degli Studi Roma Tre)

Fragments of the World: Rethinking Animated Documentary's Postmodernism

Anastasiia Gushchina (University of Calgary) | online paper

Visão: Performative Recreation of Memory in Documentary Cinema

Bruno Filipe Branco Leal (University of Lisbon) | online paper

Linear and Dialogic Production Methodologies in Animated Documentary

Carla MacKinnon (Arts University Bournemouth) | online paper

Representing 21st Century Realities: Animated Documentaries in an Era of Virtualization and Video Games

Nea Ehrlich (Ben-Gurion University of the Negev) | online paper

"It's Fine as Long as You Draw". Re-enacting Trauma in Animated Documentaries

Samuel Antichi (Sapienza Università di Roma)

Panel 6 Aula 1

Non-fiction e sperimentazione d'artista

Chair: Giacomo Ravesi (Università degli Studi Roma Tre)

La mano e la macchina. Tecniche e dispositivi nell'animazione sperimentale tra analogico e digitale

Bruno Di Marino (Accademia di Belle Arti di Frosinone)

Modulazioni del medium. I mondi magnetici di Saul Saguatti

Pasquale Fameli (Università di Bologna)

Il cartoon come introduzione. Pratiche d'animazione nei titoli di testa del cinema italiano, tra recupero della tradizione e tendenze del contemporaneo

Francesco D'Asero (Università degli Studi Roma Tre)

Traccia grafica di un "dire". L'animazione nel documentario contemporaneo

Alma Mileto (Sapienza Università di Roma)

Animazione e realtà tra legami referenziali e intermedialità

Matteo Quinto (Università degli Studi di Bergamo)

11.30 - 11.45

Pausa

11.45-13.30 Aula Parco

Sessione plenaria

Keynote Speaker: Paul Wells (Loughborough University)

"Same Animal, Different Beast": Muybridge, Motion and Mascots - The Animated Sporting Menagery

Chair: Elio Ugenti (Università degli Studi Roma Tre)

Discussant: Cristina Formenti (University of Udine)

Pranzo

15.00-17.00

Panel 7 Aula Parco

Realismi tecnologici e scenari postmediali

Chair: Enrico Carocci (Università degli Studi Roma Tre)

The Technology, Animation Craft and Aesthetic of Realistic and Believable Digital Characters and Creatures in 21st Century Films

Melanie Beisswenger (Ostfalia University of Applied Sciences) | online paper

Spain at Europe's Vanguard: From Traditional Animation to CGI

Mercedes Álvarez-SanRomán (TECMERIN, Universidad Carlos III de Madrid) | online paper

How to Film a Slaughter Race: Layout and Artificial Realism in CG Animation

Timothy Brayton (University of Wisconsin–Madison) | online paper

Balancing Character and Environmental Rendering Spectrums in 3d Animation to Maximize Empathy

Marc Russo (NC State's College of Design) | online paper

Panel 8 Aula 1

Storie nazionali e industrie culturali

Chair: Federico Paolini (Università della Campania)

R&D and Animation: Industrial Discourse, Data, and Theory

Jordan Gowanlock (Emily Carr University of Art + Design) | online paper

"And they would have gotten away with it...if not for worldbuilding": WarnerMedia, and Scoob!, and the Hanna-Barbera Cinematic Universe

Kevin Sandler (Arizona State University) | online paper

Evolution of the Aesthetics of the Basque Animated Long-Featured Films

Maitane Junguitu Dronda (University of the Basque Country) | online paper

The Other Animation Industries: Production and Circulation of My Life as a Zucchini

Marco Cucco (Università di Bologna)

“Chinpokomon”: a case of Transpacific Transfer between Pokémon and South Park Animation Systems

Giuseppe Gatti (Università degli Studi Roma Tre)

17.00-17.15

Pausa

17.15-18.45 Aula Parco

Sessione plenaria

Keynote Speaker: Virgilio Villoresi (artista)

Fantasmagorie

Chair: Giacomo Ravesi (Università degli Studi Roma Tre)

Discussant: Bruno Di Marino (Accademia di Belle Arti di Frosinone)

18.45-19.00 Aula Parco

Conclusioni

Ilaria A. De Pascalis, Giacomo Ravesi, Elio Ugenti, Christian Uva

Lingue ufficiali del convegno: Italiano, Inglese

Conference Directors: Ilaria A. De Pascalis, Giacomo Ravesi, Elio Ugenti, Christian Uva

Scientific Committee: Enrico Carocci, Leonardo De Franceschi, Ilaria A. De Pascalis, Marco M. Gazzano, Stefania Parigi, Marta Perrotta, Ivelise Perniola, Veronica Pravadelli, Giacomo Ravesi, Elio Ugenti, Christian Uva, Vito Zagarrìo

Organisation: Department of Philosophy, Communication, and Performing Arts – Roma Tre University

Head of Department: Roberto Morozzo Della Rocca

Head of Communication and Performing Arts Section: Veronica Pravadelli

Administration: Attilio Durpetti, Patrizia Necci, Tiziana Ceriola, Maria Rosa Folchetti, Anrea Pini, Sara Urtis

Graphics: Matteo Santandrea, Ivana Mette

Social e Comunicazione: Ivana Mette

Staff: Ivana Mette, Matteo Santandrea, Francesco D'asero, Vincenzo Altobelli

Interns: Capo Giuseppe, Digesù Alessia, Lucarelli Daniela, Pastorelli Caterina, Sircana Chiara, Tosi Veronica, Turchetti Vittoria, Vai Mario, Vita Martina, Zaffina Federica, Zaia Serena.

Fondazione Roma Tre Teatro Palladium

Board: Luca Aversano (President), Silvia Carandini, Giandomenico Celata, Claudio Giovanardi, Simone Trecca

Technical Manager: Rosario Galli

Program and screening: Malvina Giordana, Matteo Santandrea

Technical support: EasyLight srl
Screening: Ciro Toto

Scuola di Lettere Filosofia Lingue

Dean: Mara Frascarelli

Dean's Office Staff: Roberto Sgrulloni (Head), Rosa Basso, Roberto Coticoni, Tiziana Franzò, Nora Rosati

Technical Staff: Massimo Lucci, Paolo Oberto

Collegio Didattico in Scienze e Tecnologie delle Arti, della Musica e dello Spettacolo

Coordinator: Luca Aversano

Staff: Aurora Silvestri, Elisabetta Ferretti

Centro Produzione Audiovisivi

Director: Vito Zaggarro

Technical Staff: Emiliano Aiello, Christian Carmosino

CUC - Consulta Universitaria del Cinema

President: Giulia Carluccio

Professori ordinari (vicepresidenti): Ruggero Eugeni, Stefania Parigi

Professori associati: Claudio Bisoni, Anna Masecchia

Ricercatori: Marco Cucco, Paola Brembilla

Docenti a contratto/Assegnisti di ricerca: Giovanna Maina

Segreteria: Ilaria De Pascalis

Tesoreria: Enrico Carocci

Comunicazione: Adriano D'Aloia

Redazione: Luisa Cutzu, Angela Maiello, Lorenzo Marmo, Giulia Muggeo, Giovanna Santaera

Relazioni con la stampa: Anna Bisogno

Università degli Studi Roma Tre

Via Ostiense, 139

<https://convegnoanimazione.wixsite.com/uniroma3>

<https://www.facebook.com/convegnocinemauniversitaromatre>