

MARIAPIA COMAND CURRICULUM VITAE

Email: mariapia.comand@uniud.it

PEC: mariapiacomand@pec.it

Qualifica: Professoressa ordinaria

Settore ERC: SH5_4 Visual and performing arts, design, arts-based research

SSD: L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione/Cinema, photography and television

Key Words: storia del cinema italiano; women's studies; sceneggiatura; storytelling; educazione ai media (Media Literacy).

Afferenza: Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, Università degli Studi di Udine

Formazione, titoli

Laurea in Lettere Moderne, indirizzo in Comunicazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; dottorato di ricerca alla Cattolica di Milano in Linguistica applicata e linguaggi della Comunicazione (1998-99); ricercatore L-ART/06 (2002-2005); professoressa associata L-ART/06 (2005-2018);

Ruoli organizzativi, istituzionali all'Università degli studi di Udine

Direttore Master in Scritture per il Cinema. Sceneggiatura/Critica, Università degli studi di Udine (2005-2009); membro della Giunta del Dipartimento di Storia e tutela dei beni culturali, Università degli studi di Udine (2009-2012); presidente della Commissione Paritetica del Dipartimento di Storia e tutela dei beni culturali, Università di Udine (2014); delegata alla Ricerca Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale (2015-2018); coordinatrice corso di Studi DAMS (2015-2021); membro del comitato scientifico del Master in Marketing digitale (dal 2020).

Coordinatrice Sezione di ricerca DIUM Cinema, Musica, Culture mediali (dal 2018).

Attività didattica

Titolare degli insegnamenti di Caratteri del cinema italiano e Storytelling alla Laurea Magistrale in Scienze del patrimonio audiovisivo e dei nuovi media dell'Università degli Studi di Udine; docente di Storia del cinema nella triennale di Beni culturali.

3. Attività di Ricerca, direzione riviste e collane editoriali

E' membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia dell'arte, Cinema, Media audiovisivi e Musica; membro del Dottorato nazionale in Heritage Science, coordinato dalla Sapienza di Roma; membro del comitato scientifico di FilmForum, International Film Studies Conference e di Magis; membro dell'advisory board del progetto "Women in Italian film production: industrial histories and gendered labour, 1945-1985"(2023-2026), Arts and Humanities Research Council (UK) large research grant.

Membro del Comitato scientifico della collana "Narrazioni Seriali", Mimesis Editore, Milano/Udine; membro del Comitato scientifico della collana Mimesis/Cinema (dal 2018); membro del Comitato scientifico della collana "FAScinA", collana del Forum delle Studiose di Cinema e Audiovisivi, Edizioni ETS, Pisa; membro del comitato scientifico "Classici della Drammaturgia" edito da Dino Audino Editori, in partnership con Writers Guild Italia (dal 2021).

Nel biennio 2016-17 ha diretto la rivista di fascia A Bianco e Nero (edita dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma). Attualmente è nel comitato direttivo della rivista di fascia A "L'avventura. International Journal of Italian Film and Media Landscapes", edita da Il Mulino Editore, Bologna.

Co-dirige la collana *Retrosceca*, Marsilio.

E' referente del "Tavolo Archivi" della Consulta Universitaria Cinema", organo nazionale dei docenti di Cinema italiani; nominata esperta e membro del Comitato Scientifico interministeriale MIUR-MIBACT sulla Media Education, Piano nazionale cinema per la scuola (2019).

Ha vinto il Prin 2017, nel ruolo di Principal Investigator (coordinamento scientifico nazionale) con il progetto "Modi, memorie e culture della produzione cinematografica italiana, 1949-1976 (2020-2024).

Ha vinto il bando CIPS (Ministero dell'Istruzione/Ministero per i beni e le attività culturali) con il progetto S.M.A.R.T. Storytelling per i Media Audiovisivi e per il Racconto del Territorio (2022-23); ha vinto un grant MUR (Finanziamenti ulteriori FFO 2020) per il progetto "Polo Media Lab" dell'Università di Udine (2020); ha vinto il bando CIPS MIBAC-MIUR con il progetto "DiStory, Digital Storytelling" (2019); ha vinto il bando CIPS MIBAC-MIUR con il progetto "Raccontare e fare il cinema italiano" nel ruolo di referente scientifico nazionale (2018-19); ha vinto il bando PRID (peer reviewed) del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale con il progetto "Ephemera e cinema italiano. scrapbooks, fan mail e diari delle spettatrici nell'Italia del regime" (2018).

Ha partecipato alla ricerca interdipartimentale dell'Università degli Studi di Udine "Cantiere Friuli, Officina 8" (2018); ha partecipato al programma di ricerca europeo "Geografie dell'audiovisivo contemporaneo 3. Dalla proprietà alla partecipazione, Estremi del contratto o della collaborazione" (2012-13); ha vinto il bando europeo Programma LLP "Scritture convergenti. Sceneggiature per i nuovi media". Nel 2017 ha preso parte su invito alla ricerca PRIN 2015 "Comizi d'amore. Il cinema e la questione sessuale in Italia (1948-1978)"; ha preso parte al PRIN "La tecnologia del cinema italiano. La tecnologia nel cinema italiano" (2004-05).

Dirige il Digital Storytelling Lab a Udine, centro dedicato alle narrazioni multimediali e digitali, specializzato in Media education.

E' responsabile di Cinemantica, laboratorio dell'Università di Udine. specializzato nella produzione audiovisiva e multimediale.

Premi: PREMIO KINOMATA 2019 della Consulta Universitaria di Cinema e FAScinA – Forum Annuale delle Studiose di Cinema: per il miglior articolo di storia del cinema a tema femminile, per il saggio "Gli Scrapbooks di Tatiana Granding" (su rivista *Cinema e storia* 2018), scritto con Andrea Mariani.

Terza missione: è stata direttrice artistica del Premio alla Migliore Sceneggiatura Sergio Amidei/ International Award for the Best Screenplay Sergio Amidei, festival internazionale dedicato alla Sceneggiatura (fino al 2018), è attualmente nel comitato scientifico della manifestazione; è membro del nel 2008 è stata nominata esperta per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni audiovisive, componente del Comitato Fondo Audiovisivo FVG Film Commission. Ha curato, tra le altre, le seguenti retrospettive, incontri e iniziative di promozione della cultura cinematografica: *La meglio scrittura: Rulli e Petraglia*, 2007; Retrospettiva *Il cinema di Bruce Springsteen*, 2008; *Gli anni 60 in Italia*, 2010; Retrospettiva e tavola rotonda sui Fratelli Taviani con Carlo Taviani, 2012; Retrospettiva e tavola rotonda su Carlo Mazzacurati, 2014; Retrospettiva e tavola rotonda su e con Carlo Verdone, 2016; Retrospettiva e tavola rotonda su e con Silvio Soldini, 2017. Dal 2015 ha rivestito il ruolo di direttore artistico del Premio Internazionale alla Migliore Sceneggiatura Sergio Amidei/ International Award for the Best Screenplay Sergio Amidei, festival internazionale dedicato alla Sceneggiatura.

Siede nel Comitato direttivo dell'Associazione palazzo del cinema – Hiša filma di Gorizia su nomina del Rettore dell'Università degli Studi di Udine (dal 2022).

Pubblicazioni

Selezione di monografie

- M. Comand, *L'immagine dialogica. Il cinema tra intertestualità e dialogismo*, Hybris, Bologna, 2001
M. Comand, *Il sorpasso*, Lindau, Torino, 2002
M. Comand, R. Menarini, *Cinema Europeo*, Laterza, Bari/Roma, 2006 (cap. 2, 5, 6, 9 e 10)
M. Comand, *Commedia all'italiana*, Editrice Il castoro, Milano, 2010
M. Comand, *I personaggi dei film*, Marsilio, Venezia, 2012
M. Comand, A. Mariani, *Effemeridi del film*, Meltemi, Roma, 2019
M. Comand, Elsa de' Giorgi, *Storia, discorsi e memorie del cinema*, Mimesis, Udine/Milano, 2022

Selezione di curatele

- M. Comand, A. Sainati (a cura di), *Storia del cinema italiano*, Pearson, Milano, 2022
M. Comand, S. Venturini, *Anica Universe in L'avventura. International Journal of Italian Film and Media Landscapes*, il Mulino, Bologna, 2021
M. Comand, A. Mariani, *Ephemera. Scrapbooks, fan mail e diari delle spettatrici nell'Italia del regime*, Marsilio, Venezia, 2020
M. Comand con S. Gundle (a cura di), *Alida Valli*, Bianco e Nero, Silvana editore, Milano, 2016
M. Comand, *Nuove tendenze della ricerca sul cinema in Italia*, BN, Bianco & Nero, Carocci, Milano-Roma, 2012
M. Comand, *Sulla carta. Storia e storie della sceneggiatura in Italia*, Lindau, Torino, 2006

Ultimi saggi pubblicati:

- M. Comand, *Screenwriting Manuals and Pedagogy in Italy from the 1930s to the End of the Twentieth Century* in *The Palgrave Handbook of Screenwriting Studies. History, Theory and Practice of Screenwriting Research* (R. Davies, P. Russo, C. Tieber, eds), Palgrave Macmillan, London, 2023.
M. Comand, S. Venturini, *Anica Universe in L'avventura. International Journal of Italian Film and Media Landscapes*, il Mulino, Bologna, 2021, pp. 13-33 (paragrafi I e III).
M. Comand, M. Zanco, *Scritture delle fan e testi terziari all'ombra del fascismo* in *Scrivere la storia, costruire l'archivio*, Meltemi, Milano, 2021, pp. 81-106.
M. Comand, *Thinking with his Hands. Narrative intelligence in Ettore Scola, Screenwriter and (Compulsive) Drawer*, in *The Cinema of Ettore Scola* (E. Bowen, R. Fournier Lanzoni eds.), Wayne State University Press, Detroit, 2020.
M. Comand, *Erlebnis via Ephemera. Le spettatrici italiane nel periodo interbellico attraverso testi terziari e scritture secondarie*. curatori in M. Comand, A. Mariani, *Ephemera. Scrapbooks, fan mail e diari delle spettatrici nell'Italia del regime*, Marsilio, Venezia, 2020, pp. 17-59.
M. Comand con A. Mariani, *Gli scrapbook di Tatiana Grauding. Una spettatrice tra materialità e storia del cinema* in M. Fanchi, D. Garofalo (a cura di), *Storia e storie dell'audience in era globale*, "Cinema e Storia", Rubbettino, Catanzaro, 2018, pp. 201-216.
M. Comand, *Elvira Notari and Italian Silent Cinema* in Jill Nelmes, Jule Selbo (ed.), *Women Screenwriters An International Guide*, Palgrave Macmillan, London, 2015, pp. 468-502.
M. Comand, «*Risponde Giulietta Masina*»: *discorso sessuale, corpo attoriale, contesto mediale attraverso la rubrica di posta* in Laura Busetta, Federico Vitella (a cura di), *Stelle di mezzo secolo: divismo e rappresentazione della sessualità nel cinema italiano (1948-1978)*, in "Schermi. Storie e culture del cinema e dei media in Italia", n. 8, 2020, pp. 133-148.

CURRICULUM VITAE

Email: mariapia.comand@uniud.it

Certified email address: mariapiacomand@pec.it

Position: Full professor

ERC evaluation panel: SH5_4 Visual and performing arts, design, arts-based research

Italian academic discipline classification: L-ART/06 Cinema, photography and television

Keywords: history of Italian cinema; women's studies; scriptwriting; storytelling; media literacy.

Institution: Department of Humanistic Studies and Cultural Heritage, University of Udine, Italy

Qualifications

Bachelor of Modern Arts degree in Communication from the Catholic University of the Sacred Heart (UCSC) in Milan; PhD in Applied Linguistics and Languages of Communication from the same university (1998-1999); researcher in L-ART/06 Cinema, photography and television (2002-2005); associate professor in L-ART/06 (2005-2018).

University of Udine organizational and institutional roles

Director of the Master's in Cinema Writing, Scriptwriting/Criticism, University of Udine (2005-2009); Department of History and Cultural Heritage Protection board member, University of Udine (2009-2012); chair of the Department of History and Cultural Heritage Protection supervisory commission, University of Udine (2014); Department of Humanistic Studies and Cultural Heritage research delegate (2015-2018); Performing Arts course coordinator (2015-2021); Master's in Digital Marketing advisory board member (since 2020).

Department of Humanistic Studies and Cultural Heritage Cinema, Music and Media Culture research section coordinator (since 2018).

Teaching activities

Head of the University of Udine Master's in Sciences of the Audiovisual Heritage and New Media Features of Italian Cinema and Storytelling course; lecturer on the Bachelor's in Cultural Heritage History of Cinema course.

Research activities, journal and book series directorships

Member of the PhD in History of Art, Cinema, Audiovisual Media and Music teaching body; member of the Italian national PhD in Heritage Science coordinated by La Sapienza University of Rome; member of the FilmForum, International Film Studies Conference and Magis advisory boards; member of the Arts and Humanities Research Council (UK) large research grant "Women in Italian Film Production: Industrial Histories and Gendered Labour, 1945-1985" (2023-2026) project advisory board.

Member of the academic committee of the "Narrazioni Seriali" series, Mimesis Editore, Milan/Udine; member of the academic committee of the "Mimesis/Cinema" series (since 2018); member of the academic committee of the Forum delle Studiose di Cinema e Audiovisivi (Women Cinema and Audiovisual Scholars Forum) "FAScinA" series, Edizioni ETS, Pisa; member of the academic committee of "Classici della Drammaturgia" published by Dino Audino Editori, in partnership with Writers Guild Italia (since 2021).

In 2016-2017 she was director of the class A journal "Bianco e Nero" (published by the Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome). She is currently on the managing committee of the class A international journal "L'avventura. International Journal of Italian Film and Media Landscapes", published by Il Mulino Editore, Bologna. She is co-director of the "Retrosцена" series published by Marsilio, Venice.

She is head of the Consulta Universitaria Cinema (National Film Studies Association) "Tavolo Archivi" archives workgroup; appointed expert and member of the Ministry of Education, Universities and Research/Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism advisory board on Media Education, National Cinema in Schools Plan (2019).

As principal investigator (national project coordinator), she won the 2017 PRIN (Research of Significant National Interest) call for projects with “Modi, memorie e culture della produzione cinematografica italiana (1949-1976)” (Modes, Memories and Cultures of Italian Film Production (1949-1976)) (2020-2024).

She won the Ministry of Education/Ministry of Cultural Heritage and Activities CIPS (Cinema and Images for Schools) call for projects with “S.M.A.R.T. Storytelling per i Media Audiovisivi e per il Racconto del Territorio” (S.M.A.R.T. Storytelling for the Audiovisual Media and the Landscape) (2022-2023); she won a Ministry of Universities and Research grant (FFO 2020 additional funding) for the University of Udine “Polo Media Lab” project (2020); she won the Ministry of Cultural Heritage and Activities/Ministry of Education, Universities and Research CIPS (Cinema and Images for Schools) call for projects with “DiStory, Digital Storytelling” (2019); as national head academic she won the Ministry of Cultural Heritage and Activities/Ministry of Education, Universities and Research CIPS call for projects with “Raccontare e fare il cinema italiano” (Telling and Making Italian Cinema) (2018-2019); she won the Department of Humanistic Studies and Cultural Heritage PRID (Project of Departmental Interest) peer-reviewed call for projects with “Ephemera e cinema italiano. scrapbooks, fan mail e diari delle spettatrici nell’Italia del regime” (Ephemera and Italian Cinema. Scrapbooks, Fan Mail and Diaries of Women Cinema Viewers in Fascist Italy) (2018).

She took part in the University of Udine “Cantiere Friuli, Officina 8” interdepartmental research project (2018); she took part in the “Geografie dell’audiovisivo contemporaneo 3. Dalla proprietà alla partecipazione, Estremi del contratto o della collaborazione” (Geographies of the Contemporary Audiovisual Industry 3. From Ownership to Participation, Contract or Collaboration Details) European research programme (2012-2013); she won the European LLP call for projects “Scritture convergenti. Sceneggiature per i nuovi media” (Converging Storytelling. Writing for the New Media). In 2017 she was invited to take part in the PRIN 2015 research “Comizi d’amore. Il cinema e la questione sessuale in Italia (1948-1978)” (Comizi d’amore. Cinema and the Question of Sex in Italy (1948-1978)); she took part in the PRIN “La tecnologia del cinema italiano” (Italian Film Technology) research project (2004-2005).

She directs the Digital Storytelling Lab in Udine, a centre for multimedia and digital storytelling specialized in media education.

She is head of Cinemantina, the University of Udine lab specialized in audiovisual and multimedia production.

Awards: PREMIO KINOMATA 2019 awarded by the Consulta Universitaria di Cinema and FAScinA – Forum Annuale delle Studiose di Cinema for the best article on women’s film history, *Gli Scrapbooks di Tatiana Granding* (in the “Cinema e storia” journal, 2018), coauthored with Andrea Mariani.

Third mission: She was art director of the Sergio Amidei International Award for the Best Screenplay at the international screenplay festival (until 2018), she is currently on the event’s advisory board; in 2008 she was appointed a member of the Comitato Fondo Audiovisivo FVG Film Commission and expert in the promotion, advancement and development of audiovisual productions. She has curated retrospectives and organized meetings and initiatives to promote cinema culture, including: *La meglio scrittura: Rulli e Petraglia*, 2007; *Il cinema di Bruce Springsteen*, retrospective, 2008; *Gli anni 60 in Italia*, 2010; retrospective and round table on the Fratelli Taviani with Carlo Taviani, 2012; retrospective and round table on Carlo Mazzacurati, 2014; retrospective and round table on and with Carlo Verdone, 2016; retrospective and round table on and with Silvio Soldini, 2017. Since 2015 she has been art director of the Sergio Amidei International Award for the Best Screenplay at the international screenplay festival.

Upon appointment by the University of Udine rector, she sits on the managing committee of the Associazione Palazzo del Cinema – Hiša Filma in Gorizia (since 2022).

Publications

Selection of monographs

- M. Comand, *L'immagine dialogica. Il cinema tra intertestualità e dialogismo*, Hybris, Bologna, 2001.
M. Comand, *Il sorpasso*, Lindau, Turin, 2002.
M. Comand, R. Menarini, *Cinema Europeo*, Laterza, Bari/Rome, 2006 (chs. 2, 5, 6, 9 and 10).
M. Comand, *Commedia all'italiana*, Editrice Il castoro, Milan, 2010.
M Comand, *I personaggi dei film*, Marsilio, Venice, 2012.
M: Comand, A. Mariani, *Effemeridi del film*, Meltemi, Rome, 2019.
M. Comand, Elsa de' Giorgi. *Storia, discorsi e memorie del cinema*, Mimesis, Udine/Milan, 2022.

Selection of edited books

- M. Comand, A. Sainati (eds), *Storia del cinema italiano*, Pearson, Milan, 2022.
Comand M., Venturini S., *Anica Universe in L'avventura. International Journal of Italian Film and Media Landscapes*, il Mulino, Bologna, 2021.
M. Comand, A. Mariani, *Ephemera. Scrapbooks, fan mail e diari delle spettatrici nell'Italia del regime*, Marsilio, Venice, 2020.
M Comand with S. Gundle (eds), *Alida Valli, "Bianco e Nero"*, Silvana editore, Milan, 2016.
M. Comand, *Nuove tendenze della ricerca sul cinema in Italia*, BN, "Bianco & Nero", Carocci, Milan-Rome, 2012.
M. Comand, *Sulla carta. Storia e storie della sceneggiatura in Italia*, Lindau, Turin, 2006.

Latest published articles/chapters:

- M. Comand, *Screenwriting Manuals and Pedagogy in Italy from the 1930s to the End of the Twentieth Century in The Palgrave Handbook of Screenwriting Studies. History, Theory and Practice of Screenwriting Research* (R. Davies, P. Russo, C. Tieber, eds), Palgrave Macmillan, London, 2023.
M. Comand, S. Venturini, *Anica Universe in "L'avventura. International Journal of Italian Film and Media Landscapes"*, il Mulino, Bologna, 2021, pp. 13-33 (paragraphs I and III).
M. Comand, M. Zanco, *Scritture delle fan e testi terziari all'ombra del fascismo in Scrivere la storia, costruire l'archivio*, Meltemi, Milan, 2021, pp. 81-106.
M. Comand, *Thinking with His Hands. Narrative Intelligence in Ettore Scola, Screenwriter and (Compulsive) Drawer*, in *The Cinema of Ettore Scola* (E. Bowen, R. Fournier Lanzoni eds), Wayne State University Press, Detroit, 2020.
M. Comand, *Erlebnis via Ephemera. Le spettatrici italiane nel periodo interbellico attraverso testi terziari e scritture secondarie*. curatori in M. Comand, A. Mariani (eds), *Ephemera. Scrapbooks, fan mail e diari delle spettatrici nell'Italia del regime*, Marsilio, Venice, 2020, pp. 17-59.
M. Comand with A. Mariani, *Gli scrapbook di Tatiana Grauding. Una spettatrice tra materialità e storia del cinema* in M. Fanchi, D. Garofalo (eds), *Storia e storie dell'audience in era globale*, "Cinema e Storia", Rubbettino, Catanzaro, 2018, pp. 201-216.
M. Comand, *Elvira Notari and Italian Silent Cinema* in Jill Nelmes, Jule Selbo (eds), *Women Screenwriters. An International Guide*, Palgrave Macmillan, London, 2015, pp. 468-502.
M. Comand, *"Risponde Giulietta Masina": discorso sessuale, corpo attoriale, contesto mediale attraverso la rubrica di posta* in Laura Busetta, Federico Vitella (eds), *Stelle di mezzo secolo: divismo e rappresentazione della sessualità nel cinema italiano (1948-1978)*, "Schermi. Storie e culture del cinema e dei media in Italia", no. 8, 2020, pp. 133-148.