

Università
per Stranieri
di Perugia

PROGRAMMA D'ESAME

Corso di laurea in: **Lingua e Cultura Italiana (LICI)**

Insegnamento: **Storia e critica del cinema**

Curriculum: **Insegnamento, Promozione**

Anno di corso: **III**

Semestre: **I**

Docenti: **Antonio Catolfi** (6 CFU) – **Leonardo**

Galeassi (3 CFU)

SSD: **L-ART/06** (Cinema, fotografia e televisione)

CFU: **9 (6+3)**

Carico di lavoro globale: **225 ore**

Ripartizione del carico di lavoro: **60 ore di lezioni**

frontali e 165 ore di studio individuale

Lingua di insegnamento: **Italiano**

Anno Accademico 2018-2019

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 solide conoscenze relative alla cultura filmica, al linguaggio cinematografico e alla metodologia dell'interpretazione dei film;
- conoscere i passaggi salienti della storia del cinema italiano;
- conoscere il percorso professionale dei maggiori registi italiani;
- comprendere le varie forme e generi del cinema italiano;
- conoscere i film e gli autori italiani che maggiormente hanno influenzato la cinematografia mondiale.

Capacità di applicare conoscenze e comprensione

- Saper analizzare in modo esaustivo i maggiori film che hanno fatto la storia del cinema italiano;
- Saper applicare in modo critico e concreto la conoscenza del metodo italiano riguardo le forme di storytelling visivo che hanno reso il cinema del nostro Paese un modello culturale per le cinematografie internazionali.

CONTENUTO DEL CORSO

L'insegnamento di Storia e critica del cinema per l'anno accademico 2018-19 si suddivide in tre moduli: modulo 1: dal periodo del muto agli anni Sessanta/Settanta;

modulo 2: dagli anni Settanta ai giorni nostri;

modulo 3: cineforum e parte monografica.

Nel modulo 1 e 2 il corso intende esaminare le fasi più importanti della storia del cinema italiano. Durante i tre mesi di lezione (ottobre-dicembre 2018) verrà effettuata una ricognizione storica, dal periodo del cinema muto ai giorni nostri per offrire le conoscenze di base sul cinema italiano. Si analizzerà il percorso professionale dei maggiori registi italiani che hanno influenzato la cinematografia internazionale in modo da fornire agli studenti gli strumenti critici per comprendere nella sua totalità il racconto per immagini filmico italiano.

Nel modulo 3 "cineforum" verranno visionati integralmente e commentati i più importanti film che hanno fatto la storia del cinema italiano. Nella parte "monografica" (modulo 3) si esaminerà lo storytelling del cinema italiano in campo internazionale, gli stili e soprattutto le forme narrative (soggetti, sceneggiature, messe in scena) dei principali autori italiani in relazione al cinema internazionale, ai luoghi italiani e ai blockbuster.

Verranno analizzati - attraverso i film - tutti gli autori italiani che hanno maggiormente ispirato registi internazionali come Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Robert Altman, Woody Allen, Martin Scorsese, Brian De Palma e molti altri autori del cinema internazionale.

In particolare saranno sviluppati i seguenti argomenti:

Modulo 1: dal periodo del muto agli anni Sessanta-Settanta.

1. Il linguaggio cinematografico. L'analisi del film (metodi e linguaggi), il periodo del muto e il cinema sonoro;
2. Il neorealismo, Roberto Rossellini; 3. Vittorio De Sica e Cesare Zavattini; 4. Giuseppe De Santis; 5. Luchino Visconti; 6. Il cinema degli anni Cinquanta e Sessanta; Federico Fellini; 7. Michelangelo Antonioni;
8. Mario Monicelli; 9. Dino Risi, la commedia all'italiana; 10. Gli anni Settanta .
- Tutti i film elencati nella sezione "Testi di riferimento – Bibliografia – Filmografia"

Modulo 2: dagli anni Settanta ai giorni nostri.

11. Elio Petri e Francesco Rosi; 12. Marco Bellocchio; 13. Bernardo Bertolucci; 14. Ettore Scola; 15. Pier Paolo Pasolini; 16. Sergio Leone; 17. Dario Argento; 18. Nanni Moretti; 19. Giuseppe Tornatore – Roberto Benigni;
20. I nuovi autori. Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Daniele Vicari;
- Tutti i film elencati nella sezione "Testi di riferimento – Bibliografia – Filmografia"

Modulo 3: parte "Cineforum"

Selezione di dieci film che verranno commentati e visionati interamente durante le lezioni del modulo 3:

1. *Roma città aperta* di Roberto Rossellini (1945, 99'); 2. *Ladri di biciclette* di Vittorio De Sica (1948, 90');
3. *I soliti ignoti* di Mario Monicelli (1958, 102'); 4. *I vitelloni* di Federico Fellini (1953, 104'); 5. *Bellissima* di Luchino Visconti (1951, 109') e/o *Blow up* di Michelangelo Antonioni (1966, 111');
6. *Il sorpasso* di Dino Risi (1962, 102') e/o *Il conformista* di B. Bertolucci (1970, 112'); 7. *La ricotta* (35', 1963, quarto episodio di *RoGoPaG*, 117') di P. P. Pasolini e un estratto di *C'era una volta il west* di Sergio Leone (1968, 175'); 8. *Una giornata particolare* di Ettore Scola (1977, 105') o *C'eravamo tanto amati* (1974, 120'); 9. *Il Caimano* di Nanni Moretti (2006, 108'), o *Caro diario* (1993, 96'); 10. *Il divo* di Paolo Sorrentino (2008, 110'), *Non essere cattivo* di Claudio Caligari (2015, 98'), o *Lo chiamavano Jeeg Robot* di Gabriele Mainetti (2015, 113').

Modulo 3: parte monografica

Lo storytelling del cinema italiano nel mondo. Regie e forme narrative dei maggiori autori italiani in relazione al cinema internazionale, ai blockbuster e ai luoghi del cinema italiano, dall'influenza del cinema neorealista sulla poetica di Martin Scorsese al rapporto tra Fellini e Woody Allen; dal gioco di rimandi del cinema di Quentin Tarantino con il genere italiano degli anni Sessanta e Settanta all'influenza del thriller all'italiana sul cinema horror internazionale degli ultimi trent'anni.

METODI DIDATTICI

Studenti frequentanti: lezioni frontali, visione e discussione di parti significative dei film presenti in bibliografia con la presenza di esperti, critici, operatori del settore e workshop con i collaboratori alla cattedra; convegni, presentazioni di volumi/ricerche/lavori con studiosi e professionisti del settore.

Studenti non frequentanti: è previsto un seminario/workshop/convegno nella seconda metà del semestre (data da definirsi che sarà comunicata su webclass). È obbligatorio studiare le slide presenti su webclass.

Studenti frequentanti e non frequentanti: appunti, articoli, integrazioni, slide e informazioni sulle lezioni presenti sul sito webclass: <https://webclass.unistrapg.it/>.

Gli studenti Erasmus dovranno contattare i docenti durante le lezioni o tramite le loro email.

Per ogni eventuale domanda sul programma scrivere sempre ai docenti: [antonio.catolfi\(at\)unistrapg.it](mailto:antonio.catolfi(at)unistrapg.it); [antonio.catolfi\(at\)gmail.com](mailto:antonio.catolfi(at)gmail.com); altro docente da definire.

MODALITA' DI VALUTAZIONE

L'esame è in forma orale. Un esonero scritto facoltativo è previsto al termine delle lezioni.

L'esame si propone di verificare l'acquisizione delle conoscenze disciplinari e la capacità, da parte dello studente, di applicare le conoscenze della storia del cinema e della cultura cinematografica italiana in relazione all'influenza che ha determinato sulle cinematografie mondiali.

Tutti gli studenti che decidono di sostenere l'esame orale dovranno:

- **A)** studiare due volumi per i moduli 1 e 2:

Il primo: G. P. Brunetta, *Guida alla storia del cinema italiano*, Torino, Einaudi, 2003;

Il secondo scelto tra: Antonio Costa, *Il cinema italiano. Generi, figure, film del passato e del presente*, Bologna, Il Mulino, 2013 o Steve della Casa, *Splendor, storia inconsueta del cinema italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2013;

- **B)** vedere, saper analizzare e commentare tutti i film indicati nella sezione "Testi di riferimento-bibliografia/filmografia".

- **C)** Per la parte "monografica" (modulo 3) studiare tre saggi, articoli, documentari di cui: 1°)

Un saggio scelto tra i seguenti volumi:

- F. Giordano, *Paesaggi meridionali, luoghi, spazi, territori del Sud nel cinema italiano (1987-2004)*, Udine, Mimesis, 2018;

- Laurent Tirard (a cura di), *L'occhio del regista, 25 lezioni dei maestri del cinema contemporaneo*, Roma, Minimum fax, 2017.

- Gabriele Rigola (a cura di), *Elio Petri, uomo di cinema. Impegno, spettacolo, industria culturale*, Roma, Bonanno, 2015 oppure *Una storia moderna: Ugo Tognazzi. Cinema, cultura e società italiana*, Torino, Kaplan, 2018;

- Luca Malavasi, Emiliano Morreale (a cura di), *Pietro Germi*, Edizioni Sabinae, 2017;

- Federico Vitella, *Michelangelo Antonioni, L'avventura*, Torino, Lindau, 2010;

- Antonio Costa, *Federico Fellini, La dolce vita*, Torino, Lindau, 2010;

2°) un articolo/saggio scelto tra:

- A. Catolfi, *Luoghi produttivi del 3D in Italia: Xilostudios*, in "Quaderni del CSCI", n.13, 2017, pp. 101-107.

- A. Catolfi, G. Nencioni, *Il comico tra cinema e nuovi media: dalla commedia all'italiana alle webseries*, in S. Covino e V. Faraoni, *Linguaggio e comicità, lingua, dialetti e mistilinguismo nell'intrattenimento comico italiano tra vecchi e nuovi media*, Bern, Peter Lang, 2016, pp. 139-160.

- A. Catolfi, *Cinema e paesaggio. Le isole di Nanni Moretti*, in A. Gaudio, N. Arrigo, S. Severino (a cura di), *Ripensare il Sud. Contraddizioni e possibilità di un nuovo umanesimo*, in "Rivista di Studi Italiani", Anno XXXIV, n.1, aprile 2016, pp. 142-148;

- A. Catolfi, *Elio Petri e La proprietà non è più un furto*, in G. Rigola (a cura di), *Elio Petri, uomo di cinema. Impegno, spettacolo, industria culturale*, Roma, Bonanno, 2015, pp. 197 – 203;

- A. Catolfi, *Censura e doppiaggio nelle forme narrative del cinema italiano, nel cruciale passaggio al sonoro degli anni Trenta*, in "Between", vol. V, n. 9 (Maggio/May 2015), <http://www.Between-journal.it/>.

- A. Catolfi, *L'attualità di Elio Petri. Il cinema politico negli anni Settanta*, in "Storia e problemi contemporanei", n. 60, 2012, pp. 193-206; - A. Catolfi, *Il rito nell'esorcista di William Friedkin*, in "Fata Morgana", n. 17, 2012, pp. 195-204;

3°) Un documentario scelto tra:

- E. Menduni, *L'ultima voce, Guido Notari*, DVD, doc., 63', Istituto Luce Cinecittà, 2016;

- Gianni Borgna, Enrico Menduni, *Profezia, l'Africa di Pasolini*, DVD, doc., 73', Istituto Luce Cinecittà, 2013

- S. della Casa, *La commedia all'Italiana*, DVD, Lezioni di Cinema n.9, 79', La Repubblica-L'Espresso, 2015;

- *Vittorio D.*, di Mario Canale e Annarosa Morri, DVD, doc., 90'; CG Home Video, 2009;

- *Il mio viaggio in Italia*, di Martin Scorsese, DVD, doc., 246', 1999;

- *Un secolo di cinema - Viaggio nel cinema americano*, di Martin Scorsese, DVD, doc., 225', 1995;

- *Un amico magico: il maestro Nino Rota*, di Mario Monicelli, DVD, doc., 58', Istituto Luce Cinecittà, 1999;

- *Dante Ferretti. Scenografo italiano*, di Gianfranco Giagni, DVD, doc., 55', Cinecittà Luce, 2010;

- *Roberto Rossellini, il suo sguardo alla realtà e alla storia*, di Carlo Lizzani, DVD, doc., 64', Rai Cinema, 2001;

- *L'ultimo Gattopardo*, di Giuseppe Tornatore, DVD, doc., 100', Medusa, 2012;

Gli studenti che sostengono l'esame orale dovranno portare copia del programma e tutti i volumi/saggi studiati. Un esonero scritto facoltativo della durata di 90/100' è previsto al termine delle lezioni, si compone di domande a risposta aperta, atte a verificare conoscenze e capacità interpretative (esempi sono reperibili su webclass), e si baserà sui seguenti volumi/articoli e film:

- G. P. Brunetta, *Guida alla storia del cinema italiano*, Torino, Einaudi, 2003;

- Antonio Costa, *Il cinema italiano. Generi, figure, film del passato e del presente*, Bologna, Il Mulino, 2013;

- A. Catolfi, G. Nencioni, *Il comico tra cinema e nuovi media: dalla commedia all'italiana alle webseries*, in S. Covino e V. Faraoni, *Linguaggio e comicità, lingua, dialetti e mistilinguismo nell'intrattenimento comico italiano tra vecchi e nuovi media*, Bern, Peter Lang, 2016, pp.139-160.

- commento e analisi di tutti i film indicati nella sezione "Testi di riferimento – bibliografia/filmografia" (per i registi a cui vengono attribuiti più film si dovrà prendere in considerazione sempre il primo titolo).

Altre informazioni su date e modalità dell'esame scritto sono reperibili sul sito webclass (<https://webclass.unistrapg.it/>). La data esatta dell'esonero scritto verrà resa nota durante lo svolgimento delle lezioni o potrà essere richiesta via email ai docenti. La prova scritta verrà proposta una sola volta per anno accademico. L'esame orale è facoltativo per chi sostiene in modo positivo la prova scritta. Gli studenti, frequentanti e non frequentanti, per sostenere l'esame devono obbligatoriamente iscriversi al sistema webclass (<https://webclass.unistrapg.it/>) e Esse3Web. La chiave di accesso al corso su webclass sarà fornita durante le prime lezioni del corso o potrà essere richiesta via email ai docenti [antonio.catolfi(at)gmail.com e leo.galeassi(at)gmail.com]. I film saranno reperibili dopo le lezioni presso la biblioteca del Dipartimento di Scienze umane e sociali (Palazzina Valitutti, I piano, Viale Carlo Manuali 3).

TESTI DI RIFERIMENTO – BIBLIOGRAFIA - FILMOGRAFIA

Volumi e film per frequentanti e non frequentanti:

Modulo 1: dal periodo del muto agli anni Sessanta-Settanta.

- G. P. Brunetta, *Guida alla storia del cinema italiano*, Torino, Einaudi, 2003; Antonio Costa, *Il cinema italiano. Generi, figure, film del passato e del presente*, Bologna, Il Mulino, 2013; Steve della Casa, *Splendor, storia inconsueta del cinema italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2013;

È parte fondamentale dell'esame la visione e l'analisi dei seguenti film: 1. *Roma città aperta* (1945) di Roberto Rossellini; 2. *Ladri di biciclette* (1948) di Vittorio De Sica; 3. *Riso Amaro* (1949) di Giuseppe De Santis; 4. *Blow up* (1966) o *L'avventura* (1959) di Michelangelo Antonioni; 5. *I soliti ignoti* (1958) o *La grande guerra* (1959) di Mario Monicelli; 6. *I vitelloni* (1953), *La dolce vita* (1960) o *8½* (1963) di Federico Fellini; 7. *Bellissima* (1951) o *Rocco e i suoi fratelli* (1960) di Luchino Visconti; 8. *Il sorpasso* (1962) o *Una vita difficile* (1961) di Dino Risi; 9. *Le mani sulla città* (1963) o *Salvatore Giuliano* (1962) di Francesco Rosi; 10. *I pugni in tasca* (1965) o *Buongiorno notte* (2003) di Marco Bellocchio; 11. *La ricotta* (quarto episodio di RoGoPaG, 1963) o *Accattone* (1961) di Pier Paolo Pasolini. E' richiesto agli studenti di saper analizzare e commentare i film.

Modulo 2: dagli anni Settanta ai giorni nostri.

- G. P. Brunetta, *Guida alla storia del cinema italiano*, Torino, Einaudi, 2003; Antonio Costa, *Il cinema italiano. Generi, figure, film del passato e del presente*, Bologna, Il Mulino, 2013; Steve della Casa, *Splendor, storia inconsueta del cinema italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2013;

È parte fondamentale dell'esame la visione e l'analisi dei seguenti film: 1. *Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto* (1970), *La proprietà non è più un furto* (1973) o *Todo modo* (1975) di Elio Petri; 2. *Il conformista* (1970) o *Ultimo tango a Parigi* (1972), di Bernardo Bertolucci, oppure *Profondo Rosso* (1975) di Dario Argento; 3. *Una giornata particolare* (1977) o *C'eravamo tanto amanti* (1974) di Ettore Scola; 4. *C'era una volta il west* (1968) o *C'era una volta in America* (1984) di Sergio Leone; 5. *Nuovo cinema paradiso* (1988) di Giuseppe Tornatore o *La vita è bella* (1997) di Roberto Benigni; 6. *Il Caimano* (2006), o *Caro diario* (1993) oppure *Habemus Papam* (2011) di Nanni Moretti; 7. *Il divo* (2008) o *La grande bellezza* (2013) di Paolo Sorrentino; 8. *Reality* (2012) o *Gomorra* (2008) di Matteo Garrone; 9. *Diaz, don't clean up this blood* (2012) di Daniele Vicari o uno dei seguenti film: *Non essere cattivo* (2015) di Claudio Caligari, *Perfetti sconosciuti* (2016) di Paolo Genovese, *Lo chiamavano Jeeg Robot* (2015) di Gabriele Mainetti. E' richiesto agli studenti di saper analizzare e commentare i film.

Modulo 3: parte "cineforum" – visione e commento dei dieci film indicati nel paragrafo "Contenuto del corso".

Modulo 3: parte "monografica":

Tre saggi, articoli e documentari.

1°) Un saggio tra i seguenti volumi:

- F. Giordano, *Paesaggi meridionali, luoghi, spazi, territori del Sud nel cinema italiano (1987-2004)*, Udine, Mimesis, 2018;
- Laurent Tirard (a cura di), *L'occhio del regista, 25 lezioni dei maestri del cinema contemporaneo*, Roma, Minimum fax, 2017.
- Gabriele Rigola (a cura di), *Elio Petri, uomo di cinema. Impegno, spettacolo, industria culturale*, Roma, Bonanno, 2015 oppure *Una storia moderna: Ugo Tognazzi. Cinema, cultura e società italiana*, Torino, Kaplan, 2018;
- Luca Malavasi, Emiliano Morreale (a cura di), *Pietro Germi*, Edizioni Sabinae, 2017;
- Federico Vitella, *Michelangelo Antonioni, L'avventura*, Torino, Lindau, 2010;
- Antonio Costa, *Federico Fellini, La dolce vita*, Torino, Lindau, 2010;
- Mariapia Comand, *Dino Risi, Il sorpasso*, Torino, Lindau, 2010;
- David Bruni, *Roberto Rossellini, Roma città aperta*, Torino, Lindau, 2006;

2°) un articolo/saggio scelto tra:

- A. Catolfi, *Luoghi produttivi del 3D in Italia: Xilostudios*, in "Quaderni del CSCI", n.13, 2017, pp. 101-107.
- A. Catolfi, G. Nencioni, *Il comico tra cinema e nuovi media: dalla commedia all'italiana alle webseries*, in S. Covino e V. Faraoni, *Linguaggio e comicità, lingua, dialetti e mistilinguismo nell'intrattenimento comico italiano tra vecchi e nuovi media*, Bern, Peter Lang, 2016, pp. 139-160.
- A. Catolfi, *Cinema e paesaggio. Le isole di Nanni Moretti*, in A. Gaudio, N. Arrigo, S. Severino (a cura di), *Ripensare il Sud. Contraddizioni e possibilità di un nuovo umanesimo*, in "Rivista di Studi Italiani", Anno XXXIV, n.1, aprile 2016, pp. 142-148;
- A. Catolfi, *Elio Petri e La proprietà non è più un furto*, in G. Rigola (a cura di), *Elio Petri, uomo di cinema. Impegno, spettacolo, industria culturale*, Roma, Bonanno, 2015, pp. 197 – 203;
- A. Catolfi, *Censura e doppiaggio nelle forme narrative del cinema italiano, nel cruciale passaggio al sonoro degli anni Trenta*, in "Between", vol. V, n. 9 (Maggio/May 2015), <http://www.Between-journal.it/>.
- A. Catolfi, *L'attualità di Elio Petri. Il cinema politico negli anni Settanta*, in "Storia e problemi contemporanei", n. 60, 2012, pp. 193-206; - A. Catolfi, *Il rito nell'esorcista di William Friedkin*, in "Fata Morgana", n. 17, 2012, pp. 195-204;
- A. Catolfi, *Lo squalo animale totem, tra creatività e spirito produttivo*, in "Fata Morgana", n. 14, 2011, pp. 193-199;

3°) Un documentario scelto tra:

- E. Menduni, *L'ultima voce, Guido Notari*, DVD, doc., 63', Istituto Luce Cinecittà, 2016;
- Gianni Borgna, Enrico Menduni, *Profezia, l'Africa di Pasolini*, DVD, doc., 73', Istituto Luce Cinecittà, 2013
- S. della Casa, *La commedia all'Italiana*, DVD, Lezioni di Cinema n.9, 79', La Repubblica-L'Espresso, 2015;
- R. Fassone, *Il cinema popolare italiano*, DVD, Lezioni di cinema n.13, 88', La Repubblica-L'Espresso, 2015.
- *Vittorio D.*, di Mario Canale e Annarosa Morri, DVD, doc., 90'; CG Home Video, 2009;
- *Il mio viaggio in Italia*, di Martin Scorsese, DVD, doc., 246', 1999;
- *Un secolo di cinema - Viaggio nel cinema americano*, di Martin Scorsese, DVD, doc., 225', 1995;
- *Un amico magico: il maestro Nino Rota*, di Mario Monicelli, DVD, doc., 58', Istituto Luce Cinecittà, 1999;
- *Dante Ferretti. Scenografo italiano*, di Gianfranco Giagni, DVD, doc., 55', Cinecittà Luce, 2010;
- *Roberto Rossellini, il suo sguardo alla realtà e alla storia*, di Carlo Lizzani, DVD, doc., 64', Rai Cinema, 2001;
- *L'ultimo Gattopardo*, di Giuseppe Tornatore, DVD, doc., 100', Medusa, 2012;

Per gli studenti non frequentanti è obbligatorio lo studio delle slide presenti su webclass.

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO

- Gilles Deleuze, *L'immagine movimento, Cinema 1*, nuova edizione italiana, Torino, Einaudi, 2016;
- Francesco Rosi, *Io lo chiamo cinematografo*, Milano, Mondadori, 2012;
- Bernardo Bertolucci, *La mia magnifica ossessione*, Milano, Garzanti, 2010;
- Giulia Carluccio (a cura di), *America oggi: cinema, media, narrazioni del nuovo secolo*, Torino, Kaplan, 2014;
- Francesco Casetti, *La galassia Lumière. Sette parole chiave per il cinema che viene*, Milano, Bompiani, 2015.

ALTRE INFORMAZIONI

Per ogni informazione gli studenti possono contattare i docenti: Antonio Catolfi – [antonio.catolfi\(at\)gmail.com](mailto:antonio.catolfi(at)gmail.com); Leonardo Galeassi - [leo.galeassi\(at\)gmail.com](mailto:leo.galeassi(at)gmail.com).

Collaborano con la cattedra: Giacomo Nencioni [giacomo.nencioni\(at\)gmail.com](mailto:giacomo.nencioni(at)gmail.com) e Federico Giordano, [fedegiorda\(at\)alice.it](mailto:fedegiorda(at)alice.it); Luogo e orari del ricevimento studenti e tutte le informazioni sul corso saranno pubblicati sul sito webclass (<https://webclass.unistrapg.it/>).