

Università
per Stranieri
di Perugia

PROGRAMMA D'ESAME

Corso di laurea in: **Lingua e Cultura Italiana**

Insegnamento: **Storia e critica del cinema**

Curriculum: **Insegnamento, Promozione**

Anno di corso: **III**

Semestre: **I**

Docenti: **Antonio Catolfi** (3 CFU) – **Giacomo Nencioni** (3 CFU)

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

CFU: **6**

Carico di lavoro globale: **150 ore**

Ripartizione del carico di lavoro: **40 ore di lezioni**

frontali e 110 ore di studio individuale

Lingua di insegnamento: **Italiano**

Anno Accademico 2016-2017

PREREQUISITI

Buona conoscenza della cultura italiana.

OBIETTIVI FORMATIVI

L'insegnamento di Storia e critica del cinema per l'anno accademico 2016-2017 si suddivide in due parti: generale (I-II) e monografica. Nella parte generale il corso intende esaminare le fasi più importanti della storia del cinema italiano. Durante i tre mesi di lezione (ottobre-dicembre 2016) 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 attraverso l'esame dei film 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. Nella parte monografica si esaminerà invece lo storytelling del cinema italiano nel mondo, le regie, gli stili e soprattutto le forme narrative (soggetti, sceneggiature, messe in scena) dei maggiori autori italiani in relazione al cinema internazionale e ai blockbuster. Verranno analizzati tutti gli autori 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.

CONTENUTO DEL CORSO

Saranno sviluppati i seguenti argomenti:

Parte generale I:

1. L'analisi del film (metodi e linguaggi), il periodo del muto e il cinema sonoro; 2. Il neorealismo; 3. Vittorio De Sica e Cesare Zavattini; 4. Giuseppe De Santis; 5. Luchino Visconti; 6. Il cinema degli anni Sessanta e oltre; 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"

Parte generale II

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;

Parte monografica

Lo storytelling del cinema italiano nel mondo. Regie forme narrative dei maggiori autori italiani in relazione al cinema internazionale e ai blockbuster.

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 sul sito webclass: <https://webclass.unistrapg.it/>.

Tutti gli studenti per sostenere l'esame dovranno obbligatoriamente iscriversi su webclass e Esse3Web.

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@unistrapg.it; giacomo.nencioni@gmail.com.

MODALITA' DI VALUTAZIONE

L'esame è in forma orale. Un esonero scritto facoltativo è previsto al termine delle lezioni. Tutti gli studenti che decidono di sostenere l'esame orale dovranno:

- **A)** studiare due volumi per la parte generale I e II:

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 studiare tre articoli, saggi, documentari, di cui:

1) Un saggio, volume o documentario scelto tra:

- Gabriele Rigola (a cura di), *Elio Petri, uomo di cinema. Impegno, spettacolo, industria culturale*, Roma, Bonanno, 2015;

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

- Federico Giordano (a cura di), *Le parole di Tornatore*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2007 (in alternativa F. Giordano, *Paesaggi meridionali*, Udine, Mimesis, 2013);

- Emanuele d'Onofrio, *Film music, nazione e identità narrativa*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2013;

- 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;
- 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;

2-3) due articoli/saggi scelti tra:

- 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, *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, *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;
- 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, *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;
- Anthony Tamburri, *Re-Viewing, Italian Americana*, New York, Bordighera Press, 2011;

Visione e analisi (facoltativa) dei seguenti due film: *Django* (1966) di Sergio Corbucci e *Django unchained* (2012) di Quentin Tarantino in alternativa *Il Gattopardo* (1963) di L. Visconti e *L'età dell'innocenza* (1993) di M. Scorsese.

Gli studenti che sostengono l'esame orale dovranno portare copia del programma e tutti i volumi/saggi studiati.

Un esonero scritto facoltativo è previsto al termine delle lezioni e 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, *L'attualità di Elio Petri. Il cinema politico negli anni Settanta*, in "Storia e problemi contemporanei", n. 60, 2012, pp. 193-206;
- commento e analisi di tutti i film indicati nella sezione "Testi di riferimento – bibliografia/filmografia".

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)unistrapg.it; giacomo.nencioni(at)gmail.com]. I film saranno reperibili dopo le lezioni presso la biblioteca del Dipartimento di Scienze umane e sociali (Palazzina Valitutti, II piano, Viale Carlo Manuali 3).

Gli studenti Erasmus dovranno contattare i docenti via email o durante le lezioni/ricevimento.

TESTI DI RIFERIMENTO – BIBLIOGRAFIA - FILMOGRAFIA

Volumi e film per frequentanti e non frequentanti:

Parte generale I:

- 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. *L'avventura* (1959) di Michelangelo Antonioni; 5. *I soliti ignoti* (1958) o *La grande guerra* (1959) di Mario Monicelli; 6. *La dolce vita* (1960), *I vitelloni* (1953) o *8½* (1963) di Federico Fellini; 7. *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. *Accattone* (1961) o *La ricotta* (1963) di Pier Paolo Pasolini. E' richiesto agli studenti di saper analizzare e commentare i film.

Parte generale II:

- 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. *Ultimo tango a Parigi* (1972) di Bernardo Bertolucci o *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 in America* (1984) o *C'era una volta il west* (1968) 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 *Habemus Papam* (2011) di Nanni Moretti; 7. *La grande bellezza* (2013) o *Il divo* (2008) 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.

Parte monografica:

Tre saggi, articoli o documentari.

1) Un saggio, volume o documentario scelto tra:

- Gabriele Rigola (a cura di), *Elio Petri, uomo di cinema. Impegno, spettacolo, industria culturale*, Roma, Bonanno, 2015;
- E. Menduni, *L'ultima voce, Guido Notari*, DVD, doc., 63', Istituto Luce Cinecittà, 2016;
- Federico Giordano (a cura di), *Le parole di Tornatore*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2007 (in alternativa F. Giordano, *Paesaggi meridionali*, Udine, Mimesis, 2013);
- Emanuele d'Onofrio, *Film music, nazione e identità narrativa*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2013;
- Gianni Borgna, Enrico Menduni, *Profezia, l'Africa di Pasolini*, doc., 73', Istituto Luce Cinecittà, 2013
- Steve della Casa, *La commedia all'Italiana*, DVD, Lezioni di Cinema, n.9, La Repubblica-L'Espresso, 2015;
- R. Fassone, *Il cinema popolare italiano*, DVD, Lezioni di cinema, n.13, La Repubblica-L'Espresso, 2015.
- *Vittorio D.*, di Mario Canale e Annarosa Morri, doc., 90'; CG Home Video, 2009;
- *Il mio viaggio in Italia*, di Martin Scorsese, doc., 246', 1999;
- *Un secolo di cinema - Viaggio nel cinema americano*, di Martin Scorsese, doc., 225', 1995;
- *Un amico magico: il maestro Nino Rota*, di Mario Monicelli, doc., 58', Istituto Luce Cinecittà, 1999;
- *Dante Ferretti. Scenografo italiano*, di Gianfranco Giagni, doc., 55', Cinecittà Luce, 2010;
- *Roberto Rossellini, il suo sguardo alla realtà e alla storia*, di Carlo Lizzani, doc., 64'; Rai Cinema, 2001;
- *L'ultimo Gattopardo*, di Giuseppe Tornatore, doc., 100', Medusa, 2012;
- 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;

2-3) due articoli/saggi scelti tra:

- 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, *Le isole di Nanni Moretti*, in A. Gaudio, N. Arrigo, S. Severino (a cura di), *Il romanzo del Sud*, Perugia, Morlacchi, 2015;
- 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, *La proprietà non è più un furto*, in Gabriele Rigola (a cura di), *Elio Petri, uomo di cinema. Impegno, spettacolo, industria culturale*, Roma, Bonanno, 2015;
- A. Catolfi, *Il rito nell'esorcista di William Friedkin*, in "Fata Morgana", n. 17, 2012;
- A. Catolfi, *Lo squalo animale totem, tra creatività e spirito produttivo*, in "Fata Morgana", n. 14, 2011;

- Anthony Tamburri, *Re-Viewing, Italian Americana*, New York, Bordighera Press, 2011;

Visione e analisi (facoltativa) dei seguenti due film: *Django* (1966) di Sergio Corbucci e *Django unchained* (2012) di Quentin Tarantino in alternativa *Il Gattopardo* (1963) di L. Visconti e *L'età dell'innocenza* (1993) di M. Scorsese.

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)unistrapg.it; Giacomo Nencioni – giacomo.nencioni(at)gmail.com

Collaborano con la cattedra: Federico Giordano, fedegiorda(at)alice.it; Emanuele D'Onofrio, emadonofrio(at)googlemail.com. Luogo e orari del ricevimento studenti e tutte le informazioni sul corso saranno pubblicati sul sito webclass (<https://webclass.unistrapg.it/>).