

Università
per Stranieri
di Perugia

PROGRAMMA D'ESAME

Laurea Magistrale: **Promozione dell'Italia
all'Estero**

Insegnamento: **Cinema, televisione e arti visive**

Anno di corso: **II**

Semestre: **II**

Docente: **Giordano Federico**

SSD: **L-ART/06**

CFU: **6**

Carico di lavoro globale: **150 ore**

Ripartizione del carico di lavoro: **40 ore di lezione e
110 ore di studio individuale**

Lingua di insegnamento: **Italiano**

Anno Accademico 2014-2015

PREREQUISITI

Ottima conoscenza della lingua italiana. Conoscenza dei termini basilari del linguaggio cinematografico e televisivo (sceneggiatura, produzione, regia, fotografia, montaggio, postproduzione, distribuzione) tramite la lettura facoltativa di un testo introduttivo al linguaggio cinematografico e alla storia del cinema italiano come: A. Costa, *Saper vedere il cinema*, Bompiani, Milano, 2011.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti analitici per una lettura del prodotto audiovisivo ed un quadro generale dell'evoluzione storica e critica del cinema italiano. Il corso intende, inoltre, indagare alcuni elementi specifici del rapporto fra il cinema, la televisione e le arti visive, che hanno assunto particolare rilievo nella contemporaneità (il paesaggio, lo spazio, il corpo, la meraviglia, la ludicizzazione).

CONTENUTO DEL CORSO

La prima parte del corso si occuperà di come il prodotto audiovisivo si ponga come oggetto indagabile, sezionabile, sottoponibile ad un costante processo interpretativo da parte dei fruitori. Verrà esaminato il film, e più in generale l'audiovisivo, come "oggetto estetico-artistico", capace di stimolare differenti prospettive ermeneutiche. Si analizzerà la funzione del giudizio estetico, di valore, di gusto, che si sviluppa nella visione di un prodotto audiovisivo.

La seconda parte del corso intende ripercorrere le principali tappe della storia del cinema, in particolar modo quello che presenta stretti rapporti con le arti visive. Verrà analizzata nel dettaglio soprattutto l'evoluzione del cinema italiano. Fra gli argomenti che verranno presi in esame vi saranno: il precinema, il cinema delle origini, le avanguardie storiche, il cinema fascista, il neorealismo, il cinema d'autore italiano e la commedia all'italiana, il cinema contemporaneo.

La terza parte del corso intende esaminare alcuni aspetti specifici dei rapporti fra cinema e arti visive, soffermandosi in particolare su: rapporti fra cinema e architettura, cinema e spazio, cinema e paesaggio, intermedialità, televisione e altri media, televisione e distopia, videogiochi e cinema nelle forme della *gamification*, archivi e nuovi media.

METODI DIDATTICI

Per studenti frequentanti

Lezioni frontali, analisi di sequenze filmate, seminari con professionisti del settore, esercitazioni e analisi dei film con studiosi e ricercatori, forum sul sito internet: <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>.

Per studenti non frequentanti

Gli argomenti del corso verranno affrontati mediante la proposta della lettura dei testi d'esame, nonché delle slides presenti sul <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>, inoltre sarà richiesta la visione dei film in programma.

TIPO DI ESAME

L'esame è in forma orale. E' previsto un esonero scritto basato sulle lezioni e sui testi e film di riferimento. Per chi non possiede precedenti nozioni in ambito cinematografico e televisivo, con particolare riferimento ai non frequentanti, è fortemente consigliata la lettura preventiva di un testo introduttivo come: A. Costa, *Saper vedere il cinema*, Bompiani, Milano, 2011, P. Bertetto, *La macchina del cinema*, Laterza, 2010, A. Catolfi, E. Menduni, *Produrre tv*, Laterza, 2009.

TESTI DI RIFERIMENTO

Per studenti frequentanti:

- Sandro Bernardi, *L'avventura del cinematografo*, Marsilio, Venezia, pp. 15-48, pp. 76- 142, pp. 195-217, pp. 241-258
- Federico Giordano, *Paesaggi meridionali*, Mimesis, 2014, (Se il testo non dovesse essere ancora edito sostituire con Roy Menarini, *Il cinema dopo il cinema. Dieci idee sul cinema italiano 2000-2010*, Le Mani, Genova, 2010).
- Antonio Catolfi, Federico Giordano (a cura di), *L'immagine videoludica*, Ipermedium, Napoli, 2014.
- Dispense e slides disponibili su <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>

Filmografia:

1) Assunta Spina (Gustavo Serena, 1915) 2) Terra madre (Alessandro Blasetti, 1931) 3) Acciaio (Walter Ruttmann, 1933) 4) Riso Amaro (Giuseppe De Santis, 1949) o Ladri di Biciclette (Vittorio De Sica, 1948) 5) L'avventura, Michelangelo Antonioni, 1960) 6) La ricotta (Pier Paolo Pasolini, 1963) + La dolce vita (Federico Fellini, 1960) 7) Il ladro di bambini (Gianni Amelio, 1991) 8) L'amore molesto (Mario Martone, 1995) 9) Nirvana (Gabriele Salvatores, 1997) 10) Io non ho paura (Gabriele Salvatores, 2003)

I film sono parte integrante del programma d'esame

Per studenti non frequentanti:

- Sandro Bernardi, *L'avventura del cinematografo*, Marsilio, Venezia, pp. 15-48, pp. 76- 142, pp. 195-217, pp. 241-258.
- Antonio Costa, *Il cinema italiano. Generi, figure, film, del passato e del presente*, Il Mulino,

Bologna, 2013.

- Federico Giordano, *Paesaggi meridiani*, Mimesis, 2014 (se il testo non dovesse essere ancora edito sostituire con Roy Menarini, *Il cinema dopo il cinema. Dieci idee sul cinema italiano 2000-2010*, Le Mani, Genova, 2010).
- Antonio Catolfi, Federico Giordano (a cura di), *L'immagine videoludica*, Ipermedium, Napoli, 2014 oppure Federico Giordano, Bernard Perron (a cura di), *The Archives. Post-Cinema and Videogame Between Memory and the Image of the Present*, Mimesis, Milano-Udine, 2014.

Filmografia:

6 film a scelta tra: 1) Assunta Spina, Gustavo Serena, 1915 2) Terra madre (Alessandro Blasetti, 1931) 3) Acciaio (Walter Ruttmann, 1933 4) 1860 (Alessandro Blasetti, 1934) o Ossessione (Luchino Visconti, 1943) 5) Paisà (Roberto Rossellini, 1946) o Riso amaro (Giuseppe De Santis, 1949) 6) Ladri di Biciclette (Vittorio De Sica, 1948) 7) Viaggio in Italia (Roberto Rossellini, 1954) o Stromboli terra di Dio (1950, Roberto Rossellini) 8) L'avventura (1960) o Blow Up (Michelangelo Antonioni, 1966) 9) La ricotta (Pier Paolo Pasolini, 1963) + La dolce vita (Federico Fellini, 1960) 10) Le mani sulla città (Francesco Rosi, 1963) 11) Un certo giorno (1968) o L'albero degli zoccoli (Ermanno Olmi, 1978)

4 film a scelta tra: 1) EsCoriandoli (1996) o Ottimismo democratico (Antonio Rezza, 2009) 2) L'amore molesto (Mario Martone, 1995) o Preferisco il rumore del mare (Mimmo Calopresti, 2000) 3) Il ladro di bambini (Gianni Amelio, 1991) o Le acrobate (Silvio Soldini, 1997) 4) L'uomo delle stelle (1995) in alternativa La sconosciuta (2007, Giuseppe Tornatore) 5) Il nascondiglio (Pupi Avati 2007) o Il vento fa il suo giro, (Giorgio Diritti, 2005) 6) Scarlet Diva, (Asia Argento, 2000) 7) Lo zio di Brooklin (Ciprì e Maresco, 1995) 8) Polvere di Napoli (Antonio Capuano, 1997) oppure I buchi neri (Pappi Corsicato, 1995) 9) Nirvana (1997) 10) Io non ho paura (Gabriele Salvatores, 2003) 11) Alla fine della notte, Salvatore Piscicelli, 2003 12) Il caimano (Nanni Moretti, 2006) 13) Tutta la vita davanti (Paolo Virzi, 2008) 14) Gomorra (Matteo Garrone, 2008).

I film sono parte integrante del programma d'esame

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO

- D. Angelucci, Estetica e cinema, Il Mulino, 2009
- A. Catolfi, Comunicazione e sport, Urbino, Quattroventi, 2006.
- J. Cray, Le tecniche dell'osservatore. Visione e modernità del XIX secolo, Einaudi, 2013.
- M. Augé, Nonluoghi, Eleuthera, 2009.
- F. Alinovi, Game Start. Strumenti per comprendere i videogiochi, Springer, 2014.
- S. Alovio, Cabiria (Giovanni Pastrone, 1914), Lo spettacolo della storia, Mimesis, 2014.
- W. Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica (1936), Einaudi, 2011
- A. Grasso, M. Scaglioni (a cura di), Televisione convergente. La tv oltre il piccolo schermo. Milano, Link ricerca, 2010.
- S. Alovio G. Carluccio, Introduzione al cinema muto italiano, Utet, 2014.
- M. Bertozzi (a cura di), Il cinema, l'architettura, la città, a cura di, Dedalo, Roma, 2001
- M. Bertozzi, Storia del documentario italiano, Marsilio, 2008.
- M. Bittanti (a cura di), Intermedialità, Unicopli, 2008.
- G. P. Brunetta, Guida alla storia del cinema italiano, Einaudi, 2003.
- D. Bruni, Commedia anni Trenta, Il Castoro, 2013.
- D. Bruni, Roberto Rossellini. Roma città aperta, Lindau, 2013.
- G. Canova, L. Farinotti, Atlante del cinema italiano. Corpi, paesaggi, figure del contemporaneo, Garzanti, 2011.
- F. Crispino, Alle origini di Gomorra. Salvatore Piscicelli tra Nuovo Cinema e Nuova televisione, Liguori, 2010.
- A. Costa, Federico Fellini. La dolce vita, Lindau, 2010.
- E. Costa, Con Francesco Rosi. A lezione di urbanistica, Città del sole, 2012
- G. Canova (a cura di), Voglia di cinema. Comunicazione e promozione del film in Italia, Forum, 2013.
- R. Catanese, Lacune binarie. Il restauro dei film e le tecnologie digitali, Bulzoni, 2014.
- M. Cucco, G. Richeri, Il mercato delle location cinematografiche, Marsilio, 2013.
- E. D'Onofrio, Film music, nazione e identità narrativa. Il cinema italiano contemporaneo rivisita gli anni Settanta, Città del Sole, 2013.
- L. Di Girolamo, Il cinema e la città. Identità, riscritture e sopravvivenze nel primo cinema napoletano, ETS, 2014.

- F. Giordano (a cura di), *Le parole di Tornatore*, Città del Sole, 2007.
- M. Gerosa (a cura di), *Il cinema di Tony Scott*, Il foglio letterario, 2014.
- G. Bruno, *Atlante delle emozioni. In viaggio tra arte architettura e cinema*, Bruno Mondadori, 2012.
- F. Di Chiara, *Generi e industria cinematografica in Italia. Il caso Titanus*, Lindau, Torino, 2013.
- M. Fanchi, *L'audience*, Laterza, 2014.
- M. Gerosa, *Cinema e tecnologia*, Le Mani, 2011.
- M. De Rosa, *Cinema e Postmedia*, Postmedia Books, 2013.
- R. De Gaetano, B. Roberti, Mario Martone. *La scena e lo schermo*, Donzelli, Roma, 2014.
- F. Farinelli, *Geografia*, Einaudi, Torino, 2003
- I. De Pascalis, *Commedia nell'Italia contemporanea*, Il Castoro 2013.
- D. Ferrari (a cura di), *Neoludica. Arte e videogames*, Skira, Milano, 2011
- M. M. Gazzano, S.Parigi, V. Zaggarro (a cura di), *Territori del cinema italiano. Produzione, diffusione, alfabetizzazione*, Forum, 2013.
- R. Guins, *Game After: A Cultural Study of Video Game Afterlife*, MIT Press, 2014.
- Z. Bauman, D. Lyon, *Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida*, Laterza, 2014.
- T. Ferrero-Regis, *Recent Italian Cinema*, Troubador, 2009
- W. Hope, *Un nuovo cinema politico italiano? Vol I o II*, Troubador, Leicester
- G. Alonge, *Ladri di biciclette*, Lindau, 2007.
- I. Fulco, *Virtual Geographic. Viaggi nei mondi dei videogiochi*, Costa & Nolan, 2006.
- A. Gaudio, N. Arrigo (a cura di), *Il romanzo del Sud*, Morlacchi, 2014.
- F. Giordano, *Giro d'orizzonte. Cinema, spazi, paesaggi da Sud e oltre*, Città del Sole, Reggio Calabria, 2011.
- P. Iaccio, *L'alba del cinema in Campania*, Liguori, Napoli, 2010.
- V. Innocenti, M. Perrotta, *Factual, reality, makeover. Lo spettacolo della trasformazione della televisione contemporanea*, Bulzoni, 2014.
- C. Marra, *Fotografia e arti visive*, Carocci, Roma, 2014.
- A. Costa, *Il cinema e le arti visive*, Einaudi, 2002.
- S. Isola (a cura di), *Cinegemma. Luci e ombre sul nuovo cinema italiano*, Sovera, 2010.
- M. Luceri, L. Nepi, *L'uomo dei sogni. Il cinema di Giuseppe Tornatore*, ETS, 2014.
- Lev Manovich, *Software Culture*, Olivares, 2010.
- G. Manzoli, *Da Ercole a Fantozzi. Cinema popolare e società italiana dal boom economico alla neotelevisione (1958-1976)*, Carocci, 2013.
- A. Catolfi, E. Menduni, *Produrre tv*, Laterza, Roma-Bari, 2009.
- D. Dottorini (a cura di), *Per un cinema del reale. Forme e pratiche del cinema documentario contemporaneo*, Forum Editrice, Udine 2013.
- J. McGonigal, *La realtà in gioco*, Apogeo, 2011.
- S. Martin (a cura di), *Scritture, figure, mondi. Utopie ed eterotopie nelle serie televisive contemporanee*, Mimesis, 2014.
- Alex Marlow-Mann, *The New neapolitan Cinema*, Edinburgh University Press, 2011.
- F. Giordano, *Le parole di Tornatore*, Città del Sole, 2007.
- V. Innocenti, G. Pescatore (a cura di), *Le nuove forme della serialità televisiva*, Archetipo Libri, 2008.
- E. Mandelli, V. Re, *Fate il vostro gioco. Cinema e videogame nella rete. Pratiche di contaminazione*, Terra Ferma, 2011.
- Ippolita, *"La Rete è libera e democratica"(Falso!)*, Laterza, 2013.
- Emanuela Martini, Gianni Amelio, *Il Castoro*, 2006.
- E. Menduni, G. Nencioni, M. Panozzo, *Social Network*, Mondadori Università, 2011.
- Mirco Melanco, *Paesaggi passaggi e passioni. Come cinema italiano ha raccontato la trasformazione del paesaggio dal sonoro ad oggi*, Liguori, Napoli, 2005.
- E. Menduni, *Televisioni*, Il Mulino, 2009.
- E. Menduni, *Entertainment. Spettacoli, centri commerciali, talk show, parchi a tema, social network*, Il Mulino, 2013.
- R. Menarini (a cura di), *Italiana Off. Pratiche del cinema italiano periferico*, Transmedia, Gorizia, 2008.
- J. Newman, *Best Before. Videogames, Supersession and Obsolescence*, Routledge, 2012.
- Veronica Pravadelli, *Le donne del cinema*, Laterza, 2014.
- Emiliano Morreale, Cipri e Maresco, *Falsopiano*, 2003.
- Enrico Menduni, *La grande accusata. La televisione nei romanzi e nel cinema*, Archetipolibri, 2012.
- Ninni Panzera, (a cura di), *L'isola di Tornatore*, Silvana Editoriale, 2010.
- Federico Giordano, Bernard Perron (a cura di), *The Archives. Post-Cinema and Videogame Between Memory and the Image of the Present*, Mimesis, Milano-Udine, 2014.
- S. Parigi, *Neorealismo. Il nuovo cinema del dopoguerra*, Marsilio, 2014.
- F. Pitassio, P. Noto, *Il cinema neorealista*, Archetipolibri, 2010.

- L. Quaresima (a cura di), *Il cinema e le altre arti*, Marsilio, 1996.
- M. Salvador, *Il videogioco*, La scuola, Brescia, 2013.
- M. Scaglioni, *Tv di culto. La serialità televisiva americana e il suo fandom*, Vita & Pensiero, 2006.
- M. Senaldi, *Rapporto confidenziale. Percorsi tra cinema e arti visive*, Mimesis, 2013.
- G. Spagnoletti, *Il reale allo specchio. Il documentario italiano contemporaneo*, Marsilio, 2012.
- A. Grasso, M. Scaglioni, *Arredo di serie. I mondi possibili della serialità televisiva americana*, Vita & Pensiero, 2009.
- M. Scaglioni, *La tv dopo la tv. Il decennio che ha cambiato la televisione: scenario, offerta, pubblico*, Vita & Pensiero, 2011.
- R. Tabanelli, *I "pori" di Napoli. Il cinema di Mario Martone, Antonio Capuano, Pappi Corsicato*, Longo, 2011.
- M. Teti, V. Teti (a cura di), *Alchimie digitali. Linguaggi, estetiche e pratiche video-artistiche al tempo dell'immagine numerica*, Città del Sole, Reggio Calabria, 2012.
- E. Turri, *Il paesaggio e il silenzio*, Marsilio, Venezia, 2004.
- M. B. Urban, R. de Rooy, I. Vedder, Scorretti, *Le frontiere del Sud. Culture e lingue a contatto*, Cucc, 2011.
- Federico Vitella, *Michelangelo Antonioni. L'avventura*, Lindau, 2010.
- Vito Zagarro, *Il cinema italiano degli anni novanta*, Marsilio, 1998.
- Vito Zagarro, *Cinema e fascismo*, Marsilio, 2004.
- Federico Zecca, *Cinema e intermedialità*, Forum, Udine, 2014.
- Federico Zecca (a cura di), *Lo spettacolo del reale. Il cinema di Paolo Virzì, Felici*, 2011.

ALTRE INFORMAZIONI

Luogo e orari del ricevimento studenti e tutte le informazioni sul corso saranno pubblicati sul sito <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>, e www.unistrapg.it.