

Università
per Stranieri
di Perugia

Anno Accademico 2015-2016

PROGRAMMA D'ESAME

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

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

Anno di corso: **II**

Semestre: **II**

Docente: **Federico Giordano**

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**

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; E. Menduni, A. Catolfi, *Produrre Tv*, Laterza, 2009 o S. Dagna, M. Giori, C. Formenti, *Corso introduttivo allo studio della storia del cinema*, Libraccio, 2014. Conoscenza dei termini essenziali del dibattito sull'interpretazione dell'opera d'arte: si consiglia, a tal proposito, la lettura facoltativa di testi come L. Mazzei, *Estetica e semiotica. Teorie a confronto*, Book, Bologna, 2002 o M. Modica, *Che cos'è l'estetica*, Editori Riuniti, 1996.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti analitici per una lettura del prodotto audiovisivo e 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, la ludicizzazione, i nuovi media).

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. Si introdurranno i concetti essenziali della retorica e della grammatica del linguaggio cinematografico (montaggio, fotografia, regia ecc.)

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, cinema e altri media, 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 audiovisivo, con particolare riferimento ai non frequentanti, è fortemente consigliata la lettura preventiva di un testo introduttivo al linguaggio e all'estetica cinematografica.

TESTI DI RIFERIMENTO

Per frequentanti:

- Sandro Bernardi, *L'avventura del cinematografo*, Marsilio, Venezia, 2008 pp. 15-48, pp. 76- 142, pp. 195-217, pp. 241-258 o Antonio Costa, *Il cinema italiano. Generi, figure, film, del passato e del presente*, Il Mulino, Bologna, 2013.
- Federico Giordano, *Paesaggi meridiani*, Mimesis, Udine-Milano, 2015 (se il testo non dovesse essere ancora edito verranno rese disponibili delle dispense sostitutive su <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>)
- Antonio Catolfi, Federico Giordano (a cura di), *L'immagine videoludica*, Ipermedium, Napoli, 2015.
- Dispense e slides disponibili su <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>

1) *Assunta Spina*, Gustavo Serena, 1915 2) *Acciaio*, Walter Ruttmann, 1933 3) *Riso Amaro*, Giuseppe De Santis, 1949 o *Roma città aperta*, Roberto Rossellini, 1945, o *Ladri di biciclette*, Vittorio De Sica, 1948 4) *Il cammino della speranza*, 1951 o *Il brigante di Tacca del lupo*, 1952, Pietro Germi 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) *Giro di luna tra terra e mare*, Giuseppe Gaudino, 1999 10) *I vesuviani*, 1995, o *Lo zio di Brooklyn*, Ciprì e Maresco 1995 o *I buchi neri*, Pappi Corsicato, 1997 11) *Io non ho paura*, Gabriele Salvatores, 2003

I film sono parte integrante del programma d'esame.

Per 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, 2015 (se il testo non dovesse essere ancora edito verranno rese disponibili delle dispense sostitutive su <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>)
- 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.
- Dispense e slides disponibili su <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>

Filmografia:

7 film a scelta tra: 1) *Assunta Spina*, 1915, Gustavo Serena 2) *Terra madre*, 1931, Alessandro Blasetti 3) *Acciaio*, 1933, Walter Ruttmann 4) *Ossessione*, 1943, Luchino Visconti o *Roma città aperta*, 1945, Roberto Rossellini 5) *Riso amaro*, 1949, Giuseppe De Santis o *Ladri di Bicyclette*, 1948, Vittorio De Sica 6) *Il cammino della speranza*, 1950 o *Il brigante di Tacca del lupo*, 1952, Pietro Germi 7) *L'avventura*, 1960 o *Blow Up*, 1966, Michelangelo Antonioni 8) *La ricotta*, Pier Paolo Pasolini, 1963 + *L'uomo dei cinque palloni*, Marco Ferreri, 1965 9) *La dolce vita*, 1960, Federico Fellini 10) *Le mani sulla città*, 1963, Francesco Rosi o *Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto*, Elio Petri, 1970 11) *Un certo giorno*, 1968 o *L'albero degli zoccoli*, Ermanno Olmi, 1978 oppure *I pugni in tasca*, 1965, Marco Bellocchio 13) *Il buono, il brutto e il cattivo*, Sergio Leone, 1966, oppure *Diabolik*, Mario Bava, 1968, oppure *Profondo Rosso*, Dario Argento, 1975 14) *La vita è bella*, 1997, Roberto Benigni 15) *Buongiorno, notte*, 2003, Marco Bellocchio, oppure *Il*

caimano, 2006, oppure *Diaz*, Daniele Vicari, 2012 16) *L'amico di famiglia*, Paolo Sorrentino, 2006, oppure *Gomorra*, Matteo Garrone, 2008

4 film a scelta tra: 1) *Nuovo cinema Paradiso*, 1988 o *L'uomo delle stelle*, 1995, Giuseppe Tornatore 2) *Morte di un matematico napoletano*, 1992, o *L'amore molesto*, Mario Martone, 1995 3) *Le acrobate*, Silvio Soldini, 1997 4) *Il ladro di bambini*, Gianni Amelio, 1991 o *Preferisco il rumore del mare*, Mimmo Calopresti, 2000 5) *Nostos*, Franco Piavoli o *Giro di lune tra terra e mare*, Gaudino, 1998 o *Appassionate*, Tonino De Bernardi, 1999 6) 7) *Lo zio di Brooklin*, 1995, o *Totò che visse due volte*, Cipri e Maresco, 1998 8) *Polvere di Napoli*, 1997, Antonio Capuano, oppure *I buchi neri* 1995, Pappi Corsicato, oppure *I vesuviani*, 1997 9) *Mediterraneo*, 1991, Gabriele Salvatores, o *Panarea*, Pipolo, 1998 o *I figli di Annibale*, Davide Ferrario, 1998 10) *Nirvana*, 1997, *Denti*, 2000, o *Io non ho paura*, 2003, Gabriele Salvatores, 11) *Placido Rizzotto*, Pasquale Scimeca, 2000 12) *Alla fine della notte*, Salvatore Piscicelli, 2003

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO

- M. Accordi Rickards, *Storia del videogioco. Dagli anni Cinquanta a oggi*, Mondadori, 2014.
- F. Alinovi, *Game Start. Strumenti per comprendere i videogiochi*, Springer, 2014.
- G. Alonge, *Ladri di biciclette*, Lindau, 2007.
- S. Alovio, G. Carluccio, *Introduzione al cinema muto italiano*, Utet, 2014.
- D. Angelucci, *Estetica e cinema*, Il Mulino, 2009.
- S. Arcagni (a cura di), *I media digitali e l'interazione uomo-macchina*, Aracne, Roma 2015.
- 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.
- D. Bruni, *Commedia degli anni Trenta*, il Castoro, Milano 2013.
- D. Bruni, *Roberto Rossellini. Roma città aperta*, Lindau, 2013.
- G. Bruno, *atlante delle emozioni. In viaggio tra arte, architettura, cinema*, Joahan e Levi, Milano, 2015.
- A. Boschi, F. Di Chiara (a cura di), *Michelangelo Antonioni: prospettive, culture, politiche, spazi*, Il Castoro, 2015.
- G. P. Brunetta, *Cent'anni di cinema italiano*, vol. 1 e 2, Laterza 2004
- P. Caneppele, D. Lotti, *La documentazione cinematografica ovvero le fonti storico cinematografiche. Manuale per studiosi, studenti e appassionati*, Persiani Editore, Bologna 2014.
- G. Canova, L. Farinotti, *Atlante del cinema italiano. Corpi, paesaggi, figure del contemporaneo*, Garzanti, 2011.
- G. Carluccio, L. Malavasi, F. Villa (a cura di), *Il cinema di Renato Castellani*, Centro Sperimentale di Cinematografia-Carocci, Roma 2015.
- F. Cassano *Il pensiero meridiano*, Laterza, 1997.
- R. Catanese, *Lacune binarie. Il restauro dei film e le tecnologie digitali*, Bulzoni, 2014.
- L. Catania, *Sicilia terra d'elezione. Viaggio nel cinema siciliano di Pietro Germi*, Algra, 2015.
- A. Costa, *Il cinema e le arti visive*, Einaudi, 2002.
- E. Costa, Con Francesco Rosi. A lezione di urbanistica, Città del Sole, 2012
- A. Costa, *Federico Fellini. La dolce vita*, Lindau, 2010.
- J. Cray, *Le tecniche dell'osservatore. Visione e modernità del XIX secolo*, Einaudi, 2013. F. Crispino, *Alle origini di Gomorra. Salvatore Piscicelli tra Nuovo Cinema e Nuova televisione*, Liguori, 2010.
- M. Cucco, G. Richeri, *Il mercato delle location cinematografiche*, Marsilio, Venezia 2013
- G. De Caro, *Rifondare gli italiani? Neorealismo e cinema*, Jaca Book, 2014
- R. De Gaetano, B. Roberti (a cura di), *Mario Martone La scena e lo schermo*, Donzelli, Roma 2013
- M. De Rosa, *Cinema e postmedia. I territori del filmico nel contemporaneo*, Potmedia books, 2013
- F. Di Chiara, *Generi e industria cinematografica in Italia. Il caso Titanus (1949-1964)*, Lindau, Torino 2013
- L. Di Girolamo, *Il cinema e la città, Identità, riscritture e sopravvivenze nel primo cinema napoletano*, ETS, 2015.
- E. D'Onofrio, *Film music, nazione e identità narrativa. Il cinema italiano contemporaneo rivisita gli anni Settanta*, Città del Sole, 2013.
- D. Dottorini (a cura di), *Per un cinema del reale. Forme e pratiche del cinema documentario contemporaneo*, Forum Editrice, 2013.
- N. Dusi, *Dal cinema ai media digitali. Logiche del sensibile tra corpi, oggetti, passioni*, Mimesis, 2014
- F. Farinelli, *Geografia*, Einaudi, 2003.
- F. Federici, C. G. Saba, *Cinema and art as archive. Form, medium, memory*, Mimesis International, 2014.
- T. Ferrero-Regis, *Recent Italian Cinema*, Troubador, 2009
- W. Hope, *Un nuovo cinema politico italiano? Vol I o II*, Troubador, Leicester, 2014
- M. Gerosa, *Cinema e tecnologia*, Le Mani, 2011.

- F. Giordano, *Giro d'orizzonte. Cinema, spazi, paesaggi da Sud e oltre*, Città del Sole, 2011.
- F. Giordano, *Le parole di Tornatore*, Città del Sole, 2007.
- R. Guins, *Game After: A Cultural Study of Video Game Afterlife*, MIT Press, 2014.
- P. Iaccio, *L'alba del cinema in Campania*, Liguori, Napoli, 2010.
- P. Iaccio, *Napoli d'altri tempi. La Campania dal cinema muto a «Paisà»*, Liguori, 2014.
- S. Isola (a cura di), *Cinegomorra. Luci e ombre sul nuovo cinema italiano*, Sovera, 2010.
- M. Luceri, L. Nepi, *L'uomo dei sogni. Il cinema di Giuseppe Tornatore*, ETS, 2014.
- E. Mandelli, V. Re, *Fate il vostro gioco. Cinema e videogame nella rete. Pratiche di contaminazione*, Terra Ferma, 2011.
- G. Manzoli, *Da Ercole a Fantozzi. Cinema popolare e società italiana dal boom economico alla neotelevisione (1958-1976)*, Carocci, 2013.
- E. Martini, *Gianni Amelio*, Il Castoro, 2006.
- J. McGonigal, *La realtà in gioco*, Apogeo, 2011.
- M. Melanco, *Paesaggi passaggi e passioni. Come cinema italiano ha raccontato le trasformazioni del paesaggio dal sonoro ad oggi*, Liguori, , 2005.
- R. Menarini, *Il corpo nel cinema: Storia, simboli, immaginari*, Pearson, 2015.
- E. Menduni, G. Nencioni, M. Panozzo, *Social Network*, Mondadori Università, 2011. E. Menduni, *Entertainment. Spettacoli, centri commerciali, talk show, parchi a tema, social network*, il Mulino, Bologna 2013.
- E. Morreale, *Cipri e Maresco*, Falsopiano, 2003.
- J. Newman, *Best Before. Videogames, Supersession and Obsolescence*, Routledge, 2012.
- N. Panzera, (a cura di), *L'isola di Tornatore*, Silvana Editoriale, 2010.
- S. Parigi, *Pier Paolo Pasolini. Accattone*, Lindau, 2008.
- S. Parigi, *Neorealismo. Il nuovo cinema del dopoguerra*, Marsilio, 2014.
- F. Pitassio, P. Noto, *Il cinema neorealista*, Archetipolibri, 2010.
- V. Pravadelli, *Le donne del cinema*, Laterza, 2014.
- L. Quaresima (a cura di), *Il cinema e le altre arti*, Marsilio, 1996. M. Salvador, *Il videogioco*, La scuola, 2013.
- C. Uva, *L'immagine politica. Forme del contropotere tra cinema, video e fotografia nell'Italia degli anni Settanta*, Mimesis, Milano 2015.
- 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, 2012.
- E. Turri, *Il paesaggio e il silenzio*, Marsilio, 2004.
- M. B. Urban, R. de Rooy, I. Vedder, Scorretti, *Le frontiere del Sud. Culture e lingue a contatto*, Cuec, 2011.
- F. Vitella, *Michelangelo Antonioni. L'avventura*, Lindau, 2010.
- V. Zagarrio, *Il cinema italiano degli anni novanta*, Marsilio, 1998.
- V. Zagarrio, *Cinema e fascismo*, Marsilio, 2004.
- F. Zecca, *Cinema e intermedialità*, Forum, Udine, 2014

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.