

Università
per Stranieri
di Perugia

PROGRAMMA D'ESAME

Laurea Magistrale: **Promozione dell'Italia e del Made in Italy**

Insegnamento: **Cinema e arti visive dell'Italia**

Semestre: **II**

Docente: **Federico Giordano**

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 2016-2017

PREREQUISITI

Sono richieste:

- la padronanza della lingua italiana a livello C1 del QCER
- la conoscenza dei termini di base del linguaggio cinematografico e televisivo (sceneggiatura, produzione, regia, fotografia, montaggio, distribuzione).

È consigliata la lettura facoltativa di un testo introduttivo al linguaggio cinematografico e alla storia del cinema italiano. Per esempio, A. Costa, *Saper vedere il cinema*, Bompiani, Milano, 2011; E. Menduni, A. Catolfi, *Produrre Tv*, Laterza, 2009; S. Dagna, M. Giori, C. Formenti, *Corso introduttivo allo studio della storia del cinema*, Libraccio, 2014.

È consigliata inoltre la conoscenza dei termini essenziali del dibattito sull'interpretazione dell'opera d'arte. A tale proposito si consiglia 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

Conoscenze e comprensione

- Acquisire conoscenze nel leggere il prodotto audiovisivo
- Acquisire conoscenze nell'inquadrare il prodotto audiovisivo nell'evoluzione storica e critica del cinema italiano
- Acquisire conoscenze nell'indagare, analizzando alcuni dei movimenti più importanti nel panorama artistico italiano che abbiano coltivato il rapporto con il cinema (futurismo, pop art ecc.)
- Acquisire conoscenze nell'illustrare alcune delle dimensioni dell'audiovisivo che hanno assunto particolare rilievo nella contemporaneità (gamification e rapporto con il videogioco, serialità sul web ecc.).

Applicazione delle conoscenze

- Saper leggere il prodotto audiovisivo
- Saper inquadrare il prodotto audiovisivo nell'evoluzione storica e critica del cinema italiano
- Saper indagare e analizzare alcuni elementi specifici del rapporto fra il cinema e le arti visive
- Saper individuare alcune dimensioni dell'audiovisivo particolarmente significative nella contemporaneità

CONTENUTO DEL CORSO

Il corso è diviso in due parti.

La prima parte del corso si occuperà di come un audiovisivo possa essere interpretato come un'opera d'arte, sottoponibile ad un costante processo interpretativo da parte degli interpreti. 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 intende ripercorrere le principali tappe della storia del cinema, in particolar modo quello che presenta stretti rapporti con le arti visive, soffermandosi su alcuni movimenti artistici di particolare rilievo in questo senso (futurismo, pop art, ecc.). 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 contemporaneità, soffermandosi su alcune questioni che mettono in campo i rapporti fra vecchi e nuovi media, come gamification, serialità sul web, archiviazione dei media digitali.

METODI DIDATTICI

Per gli studenti frequentanti

Lezioni frontali, lezioni partecipate, 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/>. Gli argomenti affrontati nel corso delle lezioni saranno il principale elemento sul quale si baserà la valutazione in sede di verifica di apprendimento dei contenuti nel corso dell'esame.

Per gli 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.

MODALITA' DI VALUTAZIONE

Per gli studenti frequentanti e non frequentanti.

Numero di prove annuali: cinque.

Durata dell'esame: 20 minuti ca.

Modalità di tipologia della prova: l'esame è orale. Le domande saranno volte a sondare le conoscenze e le competenze raggiunte dallo studente. Le domande saranno strutturate secondo un percorso che affronterà sia i testi in programma, che la filmografia, che i materiali resi disponibili su Webclass. Le domande prevederanno una risposta aperta.

È previsto, per una sola volta nel corso dell'anno, al termine delle lezioni e solo per i frequentanti, un esonero scritto basato sulle lezioni e sui testi e film di riferimento.

TESTI DI RIFERIMENTO

Per gli studenti frequentanti:

- Dispense e slides disponibili su <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>

- Antonio Catolfi, Federico Giordano (a cura di), *L'immagine videoludica*, Ipermedium, Napoli, 2016.
- La filmografia per frequentanti verrà fornita nel corso delle lezioni.

Per gli studenti non frequentanti:

- Gian Piero Brunetta, *Guida alla storia del cinema italiano*, Einaudi, 2003
- Un testo a scelta tra: Antonio Catolfi, Federico Giordano (a cura di), *L'immagine videoludica*, Ipermedium, Napoli, 2015; 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; Alberto Brodesco, Federico Giordano (a cura di), *Bodification & Post-Cinema*, Mimesis, Milano-Udine, 2017.
- Federico Giordano, *Paesaggi meridiani*, Mimesis, 2017 (se il testo non dovesse essere ancora edito, sostituire con le slides che verranno rese disponibili su <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>)

Filmografia:

10 film a scelta fra: 1) *Assunta Spina*, 1915, Gustavo Serena 2) *Cabiria*, Giovanni Pastrone, 1914 3) *Terra madre*, 1931, Alessandro Blasetti 4) *Acciaio*, 1933, Walter Ruttmann 5) *Gli uomini che mascalzoni*, 1932, o *Grandi Magazzini*, 1939 o, *Centomila dollari*, 1939, Mario Camerini 6) *Ossessione*, 1943, Luchino Visconti o *Roma città aperta*, 1945, Roberto Rossellini 7) *Riso amaro*, 1949, Giuseppe De Santis o *Ladri di Biciclette*, 1948, Vittorio De Sica 8) *Il cammino della speranza*, 1950 o *Il brigante di Tacca del lupo*, 1952, Pietro Germi 9) *Due soldi di speranza*, Renato Castellani, 1952, o *Pane, amore e fantasia*, L. Comencini 1953 10) *L'avventura*, 1960 o *Blow Up*, 1966, Michelangelo Antonioni 11) *La ricotta*, Pier Paolo Pasolini, 1963 + *L'uomo dei cinque palloni*, Marco Ferreri, 1965 12) *La dolce vita*, 1960, Federico Fellini 13) *Le mani sulla città*, 1963, Francesco Rosi 14) *Il sorpasso*, Dino Risi, 1962, o *I soliti ignoti*, 1958 o *La grande guerra*, 1959, Mario Monicelli 15) *Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto*, Elio Petri, 1970 16) *Un certo giorno*, 1968 o *L'albero degli zoccoli*, Ermanno Olmi, 1978 oppure *I pugni in tasca*, 1965, Marco Bellocchio 16) *Il buono, il brutto e il cattivo*, Sergio Leone, 1966, oppure *Diabolik*, Mario Bava, 1968, oppure *Profondo Rosso*, Dario Argento, 1975 17) *C'eravamo tanto amati*, 1974, o *Brutti, sporchi e cattivi*, 1976, Ettore Scola 18) *Ultimo tango a Parigi*, 1972, o *Piccolo Buddha*, 1990, Bernardo Bertolucci, 19) *Nuovo cinema Paradiso*, 1988, Giuseppe Tornatore, 20) *Il ladro di*

bambini, Gianni Amelio, 1991 o *L'amore molesto*, Mario Martone, 1995 21) *La vita è bella*, 1997, Roberto Benigni 22) *Buongiorno, notte*, 2003, Marco Bellocchio, oppure *Il caimano*, Nanni Moretti, 2006, oppure *Diaz*, Daniele Vicari, 2012 23) *La grande bellezza*, 2013, Paolo Sorrentino, 2006, oppure *Gomorra*, 2008, Matteo Garrone 24) *Nirvana*, 1997 o *Il ragazzo invisibile*, 2014, Gabriele Salvatores

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO

- Sandro Bernardi, *L'avventura del cinematografo*, Marsilio, Venezia
- Emiliano Morreale, Luca Malavasi, *Pietro Germi Sabinae*, 2016
- Federico Giordano, Alberto Brodesco, *Bodification & Postcinema*, Mimesis International, 2017
- Stefania Parigi, *Neorealismo. Il nuovo cinema del dopoguerra*, Marsilio, 2014
- Marco Gargiulo, *Lingue e linguaggi del cinema in Italia*, Aracne, 2016
- Silvio Alovio, *Cabiria. Lo spettacolo della Storia*, Mimesis, 2014
- Silvio Alovio, Giulia Carluccio (a cura di), *Introduzione al cinema muto italiano*, Utet, Torino 2014
- Simone Arcagni, *Visioni Digitali. Video, web e nuove tecnologie*, Einaudi, Torino 2016
- Diego Cavallotti, Federico Giordano, Leonardo Quaresima, *A History of Cinema Without Names. A Research Project*, Mimesis International, 2016
- Federico Pierotti, *Un'archeologia del colore nel cinema italiano. Dal Technicolor ad Antonioni*, ETS, 2016
- Alberto Boschi, Francesco Di Chiara (a cura di), *Michelangelo Antonioni: prospettive, culture, politiche, spazi*, Il Castoro, 2015
- David Bruni, *Commedia degli anni Trenta*, il Castoro, 2013
- Ruggero Eugeni, *La condizione postmediale*, La Scuola, 2015
- Antioco Floris, Ivan Girina, Myriam Mereu, *Estetica, identità e industria del cinema locale*, 2017.
- Christian Uva, *L'immagine politica. Forme del contropotere tra cinema, video e fotografia nell'Italia degli anni Settanta*, Mimesis, 2015.

- Elena Dagarda, *Anni Cinquanta. Il decennio più lungo del secolo breve*. Monografico di "Cinema e Storia", vol. 1, 2016.
- Nicola Dusi, *Dal cinema ai media digitali. Logiche del sensibile tra corpi, oggetti, passioni*, Mimesis, 2015
- Ilaria De Pascalis, *Il cinema europeo contemporaneo. Scenari transnazionali, immaginari, globali*, Bulzoni, 2015.
- Lorenzo Catania, *Sicilia terra di elezione. Viaggio nel cinema siciliano di Piero Germi*, Algra 2015
- P. Armocida, L. Buffoni, *Romanzo popolare. Narrazione, pubblico e storie del cinema italiano negli anni duemila*, Marsilio, 2016.
- Pasquale 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
- Francesco Di Chiara, *Pepulum. Il cinema italiano alle prese col mondo antico*, Donzelli, 2016.
- Nino Arrigo, Alessandro Gaudio, Sergio Severino, *Ripensare il Sud*, n. monografico di "Rivista di studi italiani", reperibile all'indirizzo: <http://www.rivistadistudiitaliani.it/rivista.php?annonum=2016e1>
- 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.
- J. Cray, *Le tecniche dell'osservatore. Visione e modernità del XIX secolo*, Einaudi, 2013.
- J. McGonigal, *La realtà in gioco*, Apogeo, 2011
- Gabriele Rigola (a cura di), *Elio Petri, uomo di cinema. Impegno, spettacolo, industria culturale*, Bonanno, 2015
- Simone Venturini, *Horror italiano*, Donzelli, 2014
- F. Vitella, *Michelangelo Antonioni. L'avventura*, Lindau, 2010.

- Vito Zagarrio, *Il cinema italiano degli anni novanta*, Marsilio, 1998.
- Vito Zagarrio, *Cinema e fascismo*, Marsilio, 2004.
- Federico 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.