

Università
per Stranieri
di Perugia

Anno Accademico 2017-2018

PROGRAMMA D'ESAME

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

Insegnamento: **Cinema e Arti Visive dell'Italia**

Anno di corso: **II**

Semestre: **II**

Docente: **Chiara Di Stefano**

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 e dei termini di base del linguaggio cinematografico e televisivo; qualora il discente non ne fosse in possesso, può studiare un testo introduttivo (per esempio, A. Costa, *Saper vedere il cinema*, Bompiani, Milano, 2011).

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso si propone di fornire gli strumenti analitici per una lettura del prodotto audiovisivo e un quadro generale dell'evoluzione storica e critica del cinema italiano. Il corso ha la finalità di mostrare le connessioni fra tutte le arti visuali mettendo in risalto il ruolo protagonista dell'Italia nell'evoluzione e nella diffusione di estetiche condivise. Il corso intende, inoltre, indagare su alcuni elementi specifici del rapporto fra il cinema, la televisione e le arti visive che hanno assunto particolare rilievo nella contemporaneità per avere una conoscenza specialistica e mirata della cultura e della produzione cinematografica italiana.

Conoscenze e comprensione

- imparare a riconoscere i riferimenti iconografici presenti nei film italiani e stranieri
- conoscere i passaggi salienti della storia del cinema italiano in relazione al momento storico nel quale sono stati ideati
- distinguere i modelli estetici di riferimento delle varie forme e dei generi del cinema italiano
- conoscere gli artisti, i film e gli autori italiani che maggiormente hanno influenzato la cinematografia mondiale.

Capacità di applicare conoscenze e comprensione

- saper analizzare i riferimenti visuali dei film che hanno fatto la storia del cinema italiano
  - saper applicare in modo critico e concreto la conoscenza del metodo italiano riguardo i modelli estetici e visuali che hanno reso il cinema del nostro Paese un modello culturale per le cinematografie internazionali.
-

CONTENUTO DEL CORSO

La prima parte del corso intende ripercorrere le principali tappe della storia del cinema, in particolar modo quello che presenta stretti rapporti con le arti visive. Sarà analizzata puntualmente soprattutto l'evoluzione del cinema italiano. Fra gli argomenti che saranno presi in esame ci sono 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 seconda parte del corso intende esaminare alcuni aspetti specifici dei rapporti fra cinema e arti visive, soffermandosi in particolare sui rapporti fra cinema e architettura, cinema e spazio, cinema e paesaggio, intermedialità, televisione, *fiction* televisiva e altri media, televisione e distopia, videogioco e cinema nelle forme della *gamification* e nuovi *media*.

METODI DIDATTICI

Per studenti frequentanti

Per 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; convegni, presentazioni di volumi/ricerche/lavori con studiosi e professionisti del settore; slide, appunti e materiali presenti sul sito internet: <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>.

Per studenti non frequentanti

Gli argomenti del corso saranno affrontati studiando alcuni testi d'esame, nonché alcune *slide* presenti in *webclass* e reperibili all'indirizzo <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>. È necessario lo studio del volume di Enrico Menduni, *Entertainment*, il Mulino, 2013.

Sarà richiesta inoltre la visione dei film in programma.

Gli studenti Erasmus dovranno contattare la docente direttamente a lezione o per posta elettronica scrivendo al seguente indirizzo istituzionale: chiara.distefano@unistrapg.it

METODI DI ACCERTAMENTO

L'esame avrà una parte scritta e una parte orale.

Lo scritto sarà costituito da tre domande a risposta aperta che riguarderanno il programma. Lo scritto è obbligatorio e costituisce titolo di accesso all'esame orale anche per i non frequentanti.

L'esame è in forma orale e consisterà in un numero di 4-5 domande aperte basate sugli argomenti trattati a lezione e sui testi in bibliografia volte a verificare la conoscenza e il saper fare del discente.

TESTI DI RIFERIMENTO

Per studenti frequentanti

- Sandro Bernardi, *L'avventura del cinematografo*, Venezia, Marsilio, pp. 15-48; 76- 142; 195-217; 241-258.
- Antonio Catolfi, Federico Giordano (a cura di), *L'immagine videoludica*, Napoli, Ipermedium, 2014.
- Il materiale inserito in *webclass* e reperibile all'indirizzo <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>

Filmografia:

- *Assunta Spina*, Gustavo Serena, 1915
- *Terra Madre*, Alessandro Blasetti, 1931
- *Roma Città Aperta*, Roberto Rossellini, 1945
- *Ladri di Biciclette*, Vittorio De Sica, 1948
- *Riso Amaro*, Giuseppe De Santis 1949
- *La ricotta*, Pier Paolo Pasolini, 1963
- *Amici Miei*, Mario Monicelli, 1975
- *Nirvana*, Gabriele Salvatores, 1997
- *Suburra*, Stefano Sollima, 2015

La visione e la conoscenza dei film è parte integrante del programma d'esame.

Per studenti non frequentanti

Oltre ai volumi indicati nella sezione "Per i frequentanti", gli studenti non frequentanti studieranno anche il testo di Enrico Menduni, *Entertainment*, il Mulino, 2013

Inoltre, gli studenti non frequentati dovranno conoscere tutti i film indicati "Per i frequentanti" e aggiungere la visione e conoscenza di

- *La dolce vita*, Federico Fellini, 1960
- *Io non ho paura*, Gabriele Salvatores, 2003

La visione e la conoscenza dei film è parte integrante del programma d'esame.

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO

- V. Innocenti, M. Perrotta, *Factual, reality, makeover. Lo spettacolo della trasformazione della televisione contemporanea*, Roma , Bulzoni, 2014
- A. Catolfi, E. Menduni, *Produrre tv*, Roma, Laterza, 2009
- A. Costa, *Il cinema e le arti visive*, Torino, Einaudi, 2002
- E. Mandelli, V. Re, *Fate il vostro gioco. Cinema e videogame nella rete. Pratiche di contaminazione*, Vicenza, Terra Ferma, 2011.
- E. Menduni, G. Nencioni, M. Panozzo, *Social Network*, Milano, Mondadori Università, 2011.
- F. Federici, *Cinema Esposto. Arte contemporanea e immagini in movimento*, Udine, Forum Edizioni, 2017
- D. Ferrari (a cura di), *Neoludica. Arte e videogames*, Milano, Skira, 2011

ALTRE INFORMAZIONI

La docente riceve il martedì in aula dopo la lezione o su appuntamento. Per fissare un appuntamento scrivere all'indirizzo: chiara.distefano (at) unistrapg.it oppure ch.distef (at) gmail.com

La professoressa caldeggia la frequenza.