

Università
per Stranieri
di Perugia

Anno Accademico 2018-2019

PROGRAMMA D'ESAME

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

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

Anno di corso: **II**

Semestre: **I**

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 il testo di 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 ha come finalità quella di mostrare le profonde connessioni tra tutte le arti visive mettendo in risalto il ruolo protagonista dell'Italia nell'evoluzione e nella diffusione di estetiche condivise. Il corso intende, inoltre, indagare alcuni elementi specifici del rapporto fra il cinema, la fotografia e le arti visive, per offrire 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 concepiti;
- 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 in modo esauriente 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 attirato l'attenzione della cultura e della critica internazionale sul cinema italiano.

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 la fotografia e le arti visive. Sarà analizzata nel dettaglio soprattutto l'evoluzione del cinema italiano. Fra gli argomenti che verranno presi in esame vi saranno: il pre-cinema, il cinema delle origini, le avanguardie storiche, il cinema durante il fascismo, 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 fotografia e arti visive, soffermandosi in particolare su: i rapporti fra cinema e fotografia, il cinema e il paesaggio, l'intermedialità, la televisione, il videogioco e il cinema nelle forme della *gamification* e nuovi media. Un'ultima parte del corso sarà dedicata alle potenzialità di allestimento del cinema italiano e alla sua musealizzazione.

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, Bologna, 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(at)unistrapg.it

METODI DI ACCERTAMENTO

Per studenti frequentanti

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

Per studenti non frequentanti

L'esame consisterà in un numero di 6-7 domande aperte basate sugli argomenti trattati a lezione reperibili

all'indirizzo <http://elearning.unistrapg.it/webclass/> e sui testi e i film 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*, Marsilio, Venezia, pp. 15-48, pp. 76- 142, pp. 195-217, pp. 241-258
- Antonio Catolfi, Federico Giordano (a cura di), *L'immagine videoludica*, Ipermedium, Napoli, 2014 oppure Gabriele d'Autilia, *Storia della fotografia in Italia*, Einaudi, Torino, 2016
- Dispense e *slide* disponibili all'indirizzo <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>
-

Filmografia:

- *Assunta Spina*, Gustavo Serena, 1915
- *Vecchia Guardia*, Alessandro Blasetti, 1934
- *Roma Città Aperta*, Roberto Rossellini, 1945
- *Ladri di Biciclette*, Vittorio De Sica, 1948
- *Bellissima*, Luchino Visconti, 1951
- *La Strada*, Federico Fellini, 1954
- *La ricotta*, Pier Paolo Pasolini (episodio di Ro.Go.Pa.G), 1963
- *La ragazza con la pistola*, Mario Monicelli 1968
- *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, Bologna, 2013.

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

- *Riso Amaro*, Giuseppe De Santis, 1949
- *La dolce vita*, Federico Fellini, 1960

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*, Bulzoni, Roma, 2014.
- A. Catolfi, E. Menduni, *Produrre tv*, Laterza, Bari, 2009
- A. Costa, *Il cinema e le arti visive*, Einaudi, Torino, 2002.
- E. Mandelli, V. Re, *Fate il vostro gioco. Cinema e videogame nella rete. Pratiche di contaminazione*, Terra Ferma, Treviso, 2011.
- E. Menduni, *La Fotografia*, Il Mulino, Bologna, 2008

- F. Federici, *Cinema Esposto: Arte contemporanea e immagini in movimento*, Forum, Udine, 2017
- D. Ferrari (a cura di), *Neoludica. Arte e videogames*, Skira, Milano, 2011
- G. Brunetta, *Guida alla storia del cinema italiano 1905 – 2003*, Einaudi, Torino, 2003
- S. Parigi, *Neorealismo: il nuovo cinema del dopoguerra*, Marsilio, Padova, 2014.

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.