

Università
per Stranieri
di Perugia

PROGRAMMA D'ESAME

Corso di laurea in: **Lingua e Cultura Italiana**

Insegnamento: **Storia e critica del cinema**

Curriculum: **Insegnamento, Promozione**

Anno di corso: **III**

Semestre: **I**

Docenti: **Antonio Catolfi** (3 CFU) – **Giacomo**

Nencioni (3 CFU)

SSD: **L-ART/06**

CFU: **6**

Carico di lavoro globale: **150 ore**

Ripartizione del carico di lavoro: **40 ore di lezioni**

frontali e 110 ore di studio individuale

Lingua di insegnamento: **Italiano**

Anno Accademico 2013-2014

PREREQUISITI

Ottima conoscenza della lingua italiana.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di Storia e critica del cinema nella parte generale intende analizzare le fasi più importanti del cinema italiano in relazione alla storia del cinema mondiale, dal periodo neorealista ai giorni nostri, ripercorrendo il percorso professionale dei maggiori registi attraverso l'esame dei capolavori italiani che hanno influenzato il modo di fare cinema. Nella parte monografica sarà sviluppato un confronto tra il cinema italiano e quello statunitense tra gli anni Settanta e gli anni Duemila riguardo il cinema d'impegno civile, di genere e i blockbusters.

CONTENUTO DEL CORSO

Saranno sviluppati i seguenti temi:

Parte generale – I: 1. L'analisi del film; Il periodo del muto e il cinema sonoro; 2. Il neorealismo; 3. Vittorio De Sica e Cesare Zavattini; 4. Giuseppe De Santis; 5. Luchino Visconti; 6. Il cinema degli anni Sessanta e oltre, Federico Fellini; 7. Michelangelo Antonioni; 8. Mario Monicelli; 9. Dino Risi e La commedia all'italiana; 10. Gli anni Settanta.

Parte generale –II: 11. Elio Petri e Francesco Rosi; 12. Marco Bellocchio; 13. Bernardo Bertolucci; 14. Ettore Scola; 15. Pier Paolo Pasolini; 16. Sergio Leone; 17. Dario Argento; 18. Nanni Moretti; 19. Giuseppe Tornatore – Roberto Benigni; 20. Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Daniele Vicari.

Parte monografica: Un confronto tra Italia e Stati Uniti, dagli anni Settanta ai giorni nostri. Il cinema di impegno civile, di genere e i blockbusters.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, visione e discussione di parti significative dei film presenti in bibliografia con la presenza di

esperti, critici, operatori del settore e seminari con i collaboratori alla cattedra. Appunti e informazioni sulle lezioni sul sito internet: <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>.

Per ogni eventuale domanda sul programma scrivere ai docenti: [antonio.catolfi\(at\)unistrapg.it](mailto:antonio.catolfi(at)unistrapg.it); [giacomo.nencioni\(at\)gmail.com](mailto:giacomo.nencioni(at)gmail.com).

TIPO DI ESAME

L'esame è in forma orale. Un esonero scritto facoltativo è previsto al termine delle lezioni. Tutti gli studenti che decidono di sostenere l'esame orale dovranno:

A) per la parte generale studiare due volumi, il primo scelto tra: G. P. Brunetta, *Guida alla storia del cinema italiano*, Torino, Einaudi, 2003; Id., *Il cinema italiano contemporaneo. Da "La dolce vita" a "Centochiodi"*, Roma-Bari, Laterza, 2007; Paolo Bertetto (a cura di), *Introduzione alla storia del cinema*, Torino, Utet, 2012; il secondo scelto tra Gianni Canova, Luisella Farinotti, *Atlante del cinema italiano*, Milano, Garzanti, 2011 e Federico Giordano (a cura di), *Le parole di Tornatore*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2007 (solo in alternativa a *Le parole di Tornatore* è possibile scegliere: F. Giordano, *Paesaggi meridiani*, Udine, Mimesis, 2012; Id., *Il corpo espanso e la nazione. Circuiti del visibile e percorsi somatici nel cinema italiano contemporaneo*, Udine, Mimesis, 2012).

B) per la parte monografica studiare tre articoli/saggi/volumi.

- il primo scelto tra: Antonio Catolfi, *Il rito nell'esorcista di William Friedkin*, in "Fata Morgana", n. 17, 2012; A. Catolfi, *Lo squalo animale totem, tra creatività e spirito produttivo*, in "Fata Morgana", n. 14, 2011; Vito Zaggarro, a cura di, *Quentin Tarantino*, Venezia, Marsilio, 2009;

- il secondo scelto tra: Alberto Spadafora, *In cielo, in terra, Terrence Malick e Steven Spielberg*, Milano, Bietti, 2012; Giulia Carluccio, Giacomo Manzoli, Roy Menarini, *L'eccesso della visione. Il cinema di Dario Argento*, Lindau, Torino, 2003; Anthony Tamburri, *Re-Viewing, Italian Americana*, New York, Bordighera Press, 2011; Emanuele d'Onofrio, *Film music, nazione e identità narrativa*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2013;

- il terzo scelto tra: A. Catolfi, *L'attualità di Elio Petri. Il cinema politico negli anni Settanta*, in "Storia e problemi contemporanei", n. 60, 2012, pp. 193-206; Micromega, *Almanacco del cinema*, n.6, 2012 (reperibile anche online su: <http://temi.repubblica.it/micromega-online/>); Claudio Bisoni, *Elio Petri Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto*, Torino, Lindau, 2011; Christian Uva (a cura di), *Strane storie*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011; Federico Giordano, saggio su F. Rosi contenuto in Enrico Costa, a cura di, *A lezione di Urbanistica con Francesco Rosi*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2012.

C) saper analizzare e commentare tutti i film indicati nella sezione "Testi di riferimento-bibliografia/filmografia". Gli studenti che sostengono l'esame orale dovranno portare copia del programma e tutti i volumi studiati.

L'esonero scritto si baserà su:

- Gian Piero Brunetta, *Guida alla storia del cinema italiano*, Torino, Einaudi, 2003 (pp. 127-397);
- Antonio Catolfi, *Lo squalo animale totem, tra creatività e spirito produttivo*, in "Fata Morgana", n. 14, 2011; A. Catolfi, *Elio Petri e il cinema politico negli anni Settanta*, in "Storia e problemi contemporanei", n. 60, 2012, pp. 193-206;

- Gianni Canova, Luisella Farinotti, *Atlante del cinema italiano*, Milano, Garzanti, 2011 (Premessa, introduzione, prima e seconda parte);

- Federico Giordano (a cura di), *Le parole di Tornatore*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2007;

- commento e analisi di tutti i film indicati nella sezione "Testi di riferimento – bibliografia/filmografia".

Altre informazioni su date e modalità dell'esame scritto sono reperibili sui siti <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>, e www.unistrapg.it. La data esatta dell'esonero scritto verrà resa nota nella prima settimana delle lezioni o potrà essere richiesta via email ai docenti. La prova scritta verrà proposta una sola volta per anno accademico. L'esame orale è facoltativo per chi sostiene in modo positivo la prova scritta.

Gli studenti, frequentanti e non frequentanti, sono invitati ad iscriversi al sito: <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>. La chiave di accesso sarà fornita durante le prime lezioni del corso o potrà essere richiesta via email ai docenti [[antonio.catolfi\(at\)unistrapg.it](mailto:antonio.catolfi(at)unistrapg.it); [giacomo.nencioni\(at\)gmail.com](mailto:giacomo.nencioni(at)gmail.com)]. I film saranno reperibili dopo le lezioni presso la biblioteca del Dipartimento di Scienze umane e sociali (Palazzina Valitutti, Via XIV Settembre).

Gli studenti Erasmus dovranno contattare i docenti via email.

TESTI DI RIFERIMENTO – BIBLIOGRAFIA - FILMOGRAFIA

Volumi per frequentanti e non frequentanti:

Parte generale - I: Gian Piero Brunetta, *Guida alla storia del cinema italiano*, Torino, Einaudi, 2003; G. P. Brunetta, *Il cinema italiano contemporaneo. Da "La dolce vita" a "Centochiodi"*, Roma-Bari, Laterza, 2007; Paolo Bertetto (a cura di), *Introduzione alla storia del cinema*, Torino, Utet, 2012;

È parte integrante dell'esame la visione e l'analisi dei seguenti film: 1. *Roma città aperta* (1945) di Roberto Rossellini; 2. *Ladri di biciclette* (1948) di Vittorio De Sica; 3. *Riso Amaro* (1949) di Giuseppe De Santis; 4. *L'avventura* (1959) di Michelangelo Antonioni; 5. *La grande guerra* (1959) di Mario Monicelli; 6. *La dolce vita* (1960) di Federico Fellini; 7. *Rocco e i suoi fratelli* (1960) di Luchino Visconti; 8. *Il sorpasso* (1962) di Dino Risi; 9. *Le mani sulla città* (1963) o *Salvatore Giuliano* (1962) di Francesco Rosi; 10. *I pugni in tasca* (1965) o *Buongiorno notte* (2003) di Marco Bellocchio; 11. *Accattone* (1961) o *La ricotta* (1963) di Pier Paolo Pasolini, ovvero *Pasolini, un delitto italiano* (1995) di Marco Tullio Giordana; gli studenti dovranno saper commentare e analizzare i film.

Parte generale - II: Gian Piero Brunetta, *Guida alla storia del cinema italiano*, Torino, Einaudi, 2003; G. P. Brunetta, *Il cinema italiano contemporaneo. Da "La dolce vita" a "Centochiodi"*, Roma-Bari, Laterza, 2007; Gianni Canova, Luisella Farinotti, *Atlante del cinema italiano*, Milano, Garzanti, 2011; Federico Giordano (a cura di), *Le parole di Tornatore*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2007 (solo in alternativa a *Le parole di Tornatore*: Federico Giordano, *Paesaggi meridionali*, Udine, Mimesis, 2012; Id., *Il corpo espanso e la nazione. Circuiti del visibile e percorsi somatici nel cinema italiano contemporaneo*, Udine, Mimesis, 2012).

È parte integrante dell'esame la visione e l'analisi dei seguenti film: 1. *Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto* (1970) o *Todo modo* (1975) di Elio Petri; 2. *Ultimo tango a Parigi* (1972) di Bernardo Bertolucci o *Profondo Rosso* (1975) di Dario Argento; 3. *C'eravamo tanto amanti* (1974) di Ettore Scola; 4. *C'era una volta in America* (1984) di Sergio Leone; 5. *Nuovo cinema paradiso* (1988) di Giuseppe Tornatore; o *La vita è bella* (1997) di Roberto Benigni; 6. *Il Caimano* (2006) o *Habemus Papam* (2011) di Nanni Moretti; 7. *Il divo* (2008) o *La grande bellezza* (2013) di Paolo Sorrentino; 8. *Gomorra* (2008) o *Reality* (2012) di Matteo Garrone; 9. *Diaz, don't clean up this blood* (2012) di Daniele Vicari. E' richiesto agli studenti di saper analizzare e commentare i film.

Parte monografica: tre articoli/saggi.

- il primo scelto tra: Antonio Catolfi, *Il rito nell'esorcista di William Friedkin*, in "Fata Morgana", n. 17, 2012; A. Catolfi, *Lo squalo animale totem, tra creatività e spirito produttivo*, in "Fata Morgana", n. 14, 2011; Vito Zaggarro, a cura di, *Quentin Tarantino*, Venezia, Marsilio, 2009;

- il secondo scelto tra: Alberto Spadafora, *In cielo, in terra, Terrence Malick e Steven Spielberg*, Milano, Bietti, 2012; Giulia Carluccio, Giacomo Manzoli, Roy Menarini, *L'eccesso della visione. Il cinema di Dario Argento*, Lindau, Torino, 2003; Anthony Tamburri, *Re-Viewing, Italian Americana*, New York, Bordighera Press, 2011; Emanuele d'Onofrio, *Film music, nazione e identità narrativa*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2013;

- il terzo scelto tra: A. Catolfi, *Elio Petri e il cinema politico negli anni Settanta*, in "Storia e problemi contemporanei", n. 60, 2012, pp. 193-206; Micromega, *Almanacco del cinema italiano*, n.6, 2012 (reperibile anche online su: <http://temi.repubblica.it/micromega-online/>); Claudio Bisoni, *Elio Petri Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto*, Torino, Lindau, 2011; Christian Uva (a cura di), *Strane storie*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011; Federico Giordano, saggio su F. Rosi contenuto in Enrico Costa, (a cura di) *A lezione di Urbanistica con Francesco Rosi*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2012.

Visione e analisi (facoltativa) dei seguenti due film: *Django* (1966) di Sergio Corbucci e *Django unchained* (2012) di Quentin Tarantino in alternativa *Il Gattopardo* (1963) di L. Visconti e *L'età dell'innocenza* (1993) di M. Scorsese.

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO

- Francesco Rosi, *Io lo chiamo cinematografo*, Milano, Mondadori, 2012;
- Bernardo Bertolucci, *La mia magnifica ossessione*, Milano, Garzanti, 2010;
- MicroMega, *Almanacco del cinema*, 6/2012 (reperibile anche online su:

<http://temi.repubblica.it/micromega-online/>);

- David Bordwell, Kristin Thompson, *Storia del cinema e dei film. Dalle origini a oggi* (1994), Milano, Il Castoro, 1998;
- Paolo Bertetto, *La macchina del cinema*, Roma-Bari, Laterza, 2010;
- Giorgio De Vincenti (a cura di), *Bernardo Bertolucci*, Venezia, Marsilio, 2012;
- Roberto De Gaetano, *Nanni Moretti*, Cosenza, Pellegrini, 2012;
- Adriano Aprà, Giulio Bursi, Simone Starace, *Ai poeti non si spara. Vittorio Cottafavi tra cinema e televisione*, Bologna, Edizioni Cineteca di Bologna, 2010;
- Francesco Casetti, Federico Di Chio, *Analisi del film*, Milano, Bompiani, 1990;
- Roberto Calabretto, *Lo schermo sonoro*, Venezia, Marsilio, 2010;
- Gian Piero Brunetta, *Il cinema neorealista italiano. Da "Roma città aperta" a "I soliti ignoti"*, Roma-Bari, Laterza, 2009;
- Federica Villa, *Nanni Moretti. Caro diario*, Torino, Lindau, 2007;
- Antonio Costa, *Marco Bellocchio, I pugni in tasca*, Torino, Lindau, 2005;
- Sandro Bernardi, *Il paesaggio nel cinema italiano*, Venezia, Marsilio, 2002;
- Lorenzo Cuccu, *Antonioni. Il discorso dello sguardo*, Pisa, ETS, 1990;
- Giorgio Tinazzi, *Michelangelo Antonioni, L'avventura*, in Paolo Bertetto (a cura di), *L'interpretazione dei film. Dieci capolavori della storia del cinema*, Venezia, Marsilio, 2003, pp. 213-226;
- Valerio Caprara, *Dino Risi. Maestro per caso*, Roma, Gremese, 1993;
- Francesco Pitassio, Paolo Noto, *Il cinema neorealista*, Bologna, Archetipo Libri, 2010;
- Roy Menarini (a cura di), *Le nuove forme della cultura cinematografica. Critica e cinefilia nell'epoca del Web*, Udine, Mimesis, 2012;
- Emiliano Morreale, *Cinema d'autore degli anni sessanta*, Milano, Il Castoro, 2011;
- David Bruni, *Roberto Rossellini. Roma città aperta*, Torino, Lindau, 2006;
- Thomas Elsaesser, Warren Buckland, *Teoria e analisi del film americano contemporaneo*, Milano, Bietti, 2010;
- Barbara Corsi, *Con qualche dollaro in meno. Storia economica del cinema italiano*, Roma, Editori Riuniti, 2001;
- Stefania Parigi, *Fisiologia dell'immagine. Il pensiero di Cesare Zavattini*, Torino, Lindau, 2006;
- Francesco Bruni, Francesco Piccolo, Paolo Virzi, *My name is Tanino*, Roma, Arcana, 2002;
- Tatti Sanguineti (a cura di), *Il cinema secondo Sonego*, Bologna, Transeuropa, 2000.
- Michel Ciment, *Dossier Rosi*, Milano, Il Castoro, 2008;
- Mariapia Comand, *Commedia all'italiana*, Milano, Il Castoro, 2010;
- Alessandro Canadè, Alessia Cervini, *Clint Eastwood*, Cosenza, Pellegrini, 2012;
- Simone Isola (a cura di), *Cinegomorra. Luci e ombre sul nuovo cinema italiano*, Roma, Sovera Multimedia, 2010;
- Vito Zagarrio, *Regie. La messa in scena del grande cinema italiano*, Roma, Bulzoni, 2011;
- Pietro Montani, *Fuori campo. Studi sul cinema e l'estetica*, Urbino, Quattroventi, 1993;
- Giuliana Muscio, Giovanni Spagnoletti, *Quei bravi ragazzi. Il cinema italo americano contemporaneo*, Venezia, Marsilio, 2007;
- Michael Henry Wilson (2005), *Martin Scorsese*, Milano, Rizzoli-Cahiers Du Cinema, 2006;
- AA. VV., in *Moviement, Speciale 3D*, n.8, 2012, www.moviementmagazine.com.
- Enrico Costa, (a cura di) *A lezione di urbanistica con Francesco Rosi*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2012;
- Andrea Minuz, *Viaggio al termine dell'Italia. Fellini politico*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012;
- Vito Zagarrio (a cura di), *Argento vivo*, Venezia, Marsilio, 2008;
- Geoff King, *La nuova Hollywood* (2002), Torino, Einaudi, 2004.

ALTRE INFORMAZIONI

Per ogni informazione gli studenti possono contattare i docenti: Antonio Catolfi - [antonio.catolfi\(at\)unistrapg.it](mailto:antonio.catolfi(at)unistrapg.it); Giacomo Nencioni - [giacomo.nencioni\(at\)unistrapg.it](mailto:giacomo.nencioni(at)unistrapg.it). Collaborano con la cattedra: Emanuele D'Onofrio, [emadonofrio\(at\)googlemail.com](mailto:emadonofrio(at)googlemail.com); Roberto Sadun, [rosadun\(at\)yahoo.it](mailto:rosadun(at)yahoo.it). Luogo e orari del ricevimento studenti e tutte le informazioni sul corso saranno pubblicati sul sito <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>, www.unistrapg.it.