

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** (Cinema, fotografia e televisione)

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 2015-2016

PREREQUISITI

Ottima conoscenza della lingua italiana.

OBIETTIVI FORMATIVI

L'insegnamento di Storia e critica del cinema per l'anno accademico 2015-2016 si suddivide in due parti: generale (I-II) e monografica. Nella parte generale il corso intende esaminare le fasi più importanti della storia del cinema italiano. Durante i tre mesi di lezione (ottobre-dicembre 2015) verrà effettuata una ricognizione storica, dal periodo del cinema muto ai giorni nostri. Si analizzerà il percorso professionale dei maggiori registi italiani attraverso l'esame dei film che hanno influenzato la cinematografia internazionale. Nella parte monografica si esaminerà lo storytelling del cinema italiano nel mondo. Regie e forme narrative dei maggiori autori italiani in relazione al cinema internazionale e ai blockbuster. Gli autori italiani che hanno ispirato i registi internazionali come Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Robert Altman, Woody Allen, Martin Scorsese, Brian De Palma e molti altri autori del cinema internazionale.

CONTENUTO DEL CORSO

Saranno sviluppati i seguenti argomenti:

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, la commedia all'italiana; 10. Gli anni Settanta .
- Tutti i film elencati nella sezione "Testi di riferimento – Bibliografia – Filmografia"

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;

- Tutti i film elencati nella sezione "Testi di riferimento – Bibliografia – Filmografia"

Parte monografica

Lo storytelling del cinema italiano nel mondo. Regie forme narrative dei maggiori autori italiani in relazione al cinema internazionale e ai blockbuster.

METODI DIDATTICI

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 con i collaboratori alla cattedra; convegni, presentazioni di volumi/ricerche/lavori con studiosi e professionisti del settore.

Studenti non frequentanti: è previsto un seminario/workshop/convegno nella seconda metà del semestre (data da definirsi).

Studenti frequentanti e non frequentanti: appunti, slide e informazioni sulle lezioni sul sito webclass: <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>.

Tutti gli studenti per sostenere l'esame dovranno obbligatoriamente iscriversi su webclass e sweb.

Per ogni eventuale domanda sul programma scrivere sempre ai docenti: antonio.catolfi@unistrapg.it; giacomo.nencioni@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)** studiare due volumi per la parte generale I e II:

Il primo: G. P. Brunetta, *Guida alla storia del cinema italiano*, Torino, Einaudi, 2003;

Il secondo scelto tra: Antonio Costa, *Il cinema italiano. Generi, figure, film del passato e del presente*, Bologna, Il Mulino, 2013 o Steve della Casa, *Splendor, storia inconsueta del cinema italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2013;

- **B)** vedere, saper analizzare e commentare tutti i film indicati nella sezione "Testi di riferimento-bibliografia/filmografia".

- **C)** Per la parte monografica studiare tre articoli, saggi, documentari, di cui:

1) Un saggio, volume o documentario scelto tra:

- Federico Giordano (a cura di), *Le parole di Tornatore*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2007 (in alternativa F. Giordano, *Paesaggi meridionali*, Udine, Mimesis, 2013);

- Emanuele d'Onofrio, *Film music, nazione e identità narrativa*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2013;

- Gianni Borgna, Enrico Menduni, *Profezia, l'Africa di Pasolini*, DVD, doc., 73', Istituto Luce Cinecittà, 2013

- S. della Casa, *La commedia all'Italiana*, DVD, Lezioni di Cinema n.9, 79', La Repubblica-L'Espresso, 2015;

- R. Fassone, *Il cinema popolare italiano*, DVD, Lezioni di cinema n.13, 88', La Repubblica-L'Espresso, 2015.

- *Vittorio D.*, di Mario Canale e Annarosa Morri, DVD, doc., 90'; CG Home Video, 2009;

- *Il mio viaggio in Italia*, di Martin Scorsese, DVD, doc., 246', 1999;

- *Un secolo di cinema - Viaggio nel cinema americano*, di Martin Scorsese, DVD, doc., 225', 1995;

- *Un amico magico: il maestro Nino Rota*, di Mario Monicelli, DVD, doc., 58', Istituto Luce Cinecittà, 1999;

- *Dante Ferretti. Scenografo italiano*, di Gianfranco Giagni, DVD, doc., 55', Cinecittà Luce, 2010;

- *Roberto Rossellini, il suo sguardo alla realtà e alla storia*, di Carlo Lizzani, DVD, doc., 64', Rai Cinema, 2001;

- *L'ultimo Gattopardo*, di Giuseppe Tornatore, DVD, doc., 100', Medusa, 2012;

- Federico Vitella, *Michelangelo Antonioni, L'avventura*, Torino, Lindau, 2010;

- Antonio Costa, *Federico Fellini, La dolce vita*, Torino, Lindau, 2010;

- Mariapia Comand, *Dino Risi, Il sorpasso*, Torino, Lindau, 2010;

- David Bruni, *Roberto Rossellini, Roma città aperta*, Torino, Lindau, 2006;

2-3) due articoli/saggi scelti 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;
- A. Catolfi, *Le isole di Nanni Moretti*, in A. Gaudio, N. Arrigo, S. Severino (a cura di), *Il romanzo del Sud*, Perugia, Morlacchi, 2015;
- A. Catolfi, *La proprietà non è più un furto*, in G. Rigola (a cura di), *Il cinema di Elio Petri*, Roma, Bonanno, 2015;
- A. Catolfi, *Censura e doppiaggio nelle forme narrative del cinema italiano, nel cruciale passaggio al sonoro degli anni Trenta*, in "Between", vol. V, n. 9 (Maggio/May 2015), <http://www.Between-journal.it/>;
- A. 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;
- Anthony Tamburri, *Re-Viewing, Italian Americana*, New York, Bordighera Press, 2011;

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.

Gli studenti che sostengono l'esame orale dovranno portare copia del programma e tutti i volumi/saggi studiati.

L'esonero scritto alla fine delle lezioni si baserà su:

- G. P. Brunetta, *Guida alla storia del cinema italiano*, Torino, Einaudi, 2003;
- Antonio Costa, *Il cinema italiano. Generi, figure, film del passato e del presente*, Bologna, Il Mulino, 2013;
- A. Catolfi, *L'attualità di Elio Petri. Il cinema politico negli anni Settanta*, in "Storia e problemi contemporanei", n. 60, 2012, pp. 193-206;
- 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 sul sito webclass (<http://elearning.unistrapg.it/webclass/>). 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, per sostenere l'esame devono iscriversi al sistema webclass (<http://elearning.unistrapg.it/webclass/>) e sweb. La chiave di accesso al corso su webclass sarà fornita durante le prime lezioni del corso o potrà essere richiesta via email ai docenti [antonio.catolfi(at)unistrapg.it; giacomo.nencioni(at)gmail.com]. I film saranno reperibili dopo le lezioni presso la biblioteca del Dipartimento di Scienze umane e sociali (Palazzina Valitutti, II piano, Viale Carlo Manuali 3).

Gli studenti Erasmus dovranno contattare i docenti via email.

TESTI DI RIFERIMENTO – BIBLIOGRAFIA - FILMOGRAFIA

Volumi e film per frequentanti e non frequentanti:

Parte generale I:

- G. P. Brunetta, *Guida alla storia del cinema italiano*, Torino, Einaudi, 2003; Antonio Costa, *Il cinema italiano. Generi, figure, film del passato e del presente*, Bologna, Il Mulino, 2013; Steve della Casa, *Splendor, storia inconsueta del cinema italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2013;

È parte fondamentale 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. *I soliti ignoti* (1958) o *La grande guerra* (1959) di Mario Monicelli; 6. *La dolce vita* (1960) o *8½* (1963) 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. E' richiesto agli studenti di saper analizzare e commentare i film.

Parte generale II:

- G. P. Brunetta, *Guida alla storia del cinema italiano*, Torino, Einaudi, 2003; Antonio Costa, *Il cinema italiano. Generi, figure, film del passato e del presente*, Bologna, Il Mulino, 2013; Steve della Casa, *Splendor, storia inconsueta del cinema italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2013;

È parte fondamentale dell'esame la visione e l'analisi dei seguenti film: 1. *Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto* (1970), *La proprietà non è più un furto* (1973) o *Todo modo* (1975) di Elio Petri; 2. *Ultimo tango a Parigi* (1972) di Bernardo Bertolucci o *Profondo Rosso* (1975) di Dario Argento; 3. *Una giornata particolare* (1977) o *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. *La grande bellezza* (2013) o *Il divo* (2008) di Paolo Sorrentino; 8. *Reality* (2012) o *Gomorra* (2008) 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 saggi, articoli o documentari.

1) Un saggio, volume o documentario scelto tra:

- Federico Giordano (a cura di), *Le parole di Tornatore*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2007 (in alternativa F. Giordano, *Paesaggi meridionali*, Udine, Mimesis, 2013);
- Emanuele d'Onofrio, *Film music, nazione e identità narrativa*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2013;
- Gianni Borgna, Enrico Menduni, *Profezia, l'Africa di Pasolini*, doc., 73', Istituto Luce Cinecittà, 2013
- Steve della Casa, *La commedia all'Italiana*, DVD, Lezioni di Cinema, n.9, La Repubblica-L'Espresso, 2015;
- R. Fassone, *Il cinema popolare italiano*, DVD, Lezioni di cinema, n.13, La Repubblica-L'Espresso, 2015.
- *Vittorio D.*, di Mario Canale e Annarosa Morri, doc., 90'; CG Home Video, 2009;
- *Il mio viaggio in Italia*, di Martin Scorsese, doc., 246', 1999;
- *Un secolo di cinema - Viaggio nel cinema americano*, di Martin Scorsese, doc., 225', 1995;
- *Un amico magico: il maestro Nino Rota*, di Mario Monicelli, doc., 58', Istituto Luce Cinecittà, 1999;
- *Dante Ferretti. Scenografo italiano*, di Gianfranco Giagni, doc., 55', Cinecittà Luce, 2010;
- *Roberto Rossellini, il suo sguardo alla realtà e alla storia*, di Carlo Lizzani, doc., 64'; Rai Cinema, 2001;
- *L'ultimo Gattopardo*, di Giuseppe Tornatore, doc., 100', Medusa, 2012;
- Federico Vitella, *Michelangelo Antonioni, L'avventura*, Torino, Lindau, 2010;
- Antonio Costa, *Federico Fellini, La dolce vita*, Torino, Lindau, 2010;
- Mariapia Comand, *Dino Risi, Il sorpasso*, Torino, Lindau, 2010;
- David Bruni, *Roberto Rossellini, Roma città aperta*, Torino, Lindau, 2006;

2-3) due articoli/saggi scelti 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;
- A. Catolfi, *Le isole di Nanni Moretti*, in A. Gaudio, N. Arrigo, S. Severino (a cura di), *Il romanzo del Sud*, Perugia, Morlacchi, 2015;
- A. Catolfi, *Censura e doppiaggio nelle forme narrative del cinema italiano, nel cruciale passaggio al sonoro degli anni Trenta*, in "Between", vol. V, n. 9 (Maggio/May 2015), <http://www.Between-journal.it/>.
- A. Catolfi, *La proprietà non è più un furto*, in G. Rigola (a cura di), *Il cinema di Elio Petri*, Roma, Bonanno, 2015;
- A. 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;
- Anthony Tamburri, *Re-Viewing, Italian Americana*, New York, Bordighera Press, 2011;

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.

- Francesco Rosi, *Io lo chiamo cinematografo*, Milano, Mondadori, 2012;
- Bernardo Bertolucci, *La mia magnifica ossessione*, Milano, Garzanti, 2010;
- Giulia Carluccio (a cura di), *America oggi: cinema, media, narrazioni del nuovo secolo*, Torino, Kaplan, 2014;
- Francesco Casetti, *La galassia Lumière. Sette parole chiave per il cinema che viene*, Milano, Bompiani, 2015.
- Alberto Boschi, Francesco Di Chiara (a cura di), *Michelangelo Antonioni: prospettive, culture, politiche, spazi*, Milano, Il Castoro, 2015;
- Francesco Pitassio, Paolo Noto, *Il cinema neorealista*, Bologna, Archetipo Libri, 2010;
- Martin Scorsese con Richard Schickel, *Conversazioni su di me e tutto il resto*, Milano, Bompiani, 2011;
- 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;
- Veronica Pravadelli, *Le donne del cinema*, Roma-Bari, Laterza, 2014;
- Loretta Guerrini Verga, Angelo Papi, *Filmagogia. Nuovi orizzonti dei saperi*, Torino, Utet, 2015;
- Tiziana M. Di Blasio, *Cinema e Storia*, Roma, Viella, 2014;
- AA.VV., *Pasolini Roma*, Catalogo della mostra, Milano, Skira, 2014;
- David Bruni, *Commedia degli anni Trenta*, Milano, Il Castoro, 2013;
- David Bordwell, Kristin Thompson, *Storia del cinema e dei film. Dalle origini a oggi* (1994), Milano, Il Castoro, 1998;
- 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;
- 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;
- 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 Virzì, *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;
- Simone Isola (a cura di), *Cinegomorra. Luci e ombre sul nuovo cinema italiano*, Roma, Sovera Multimedia, 2010;
- 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 *Moviemment, Speciale 3D*, n.8, 2012, www.moviemmentmagazine.com.
- Enrico Costa, (a cura di) *A lezione di urbanistica con Francesco Rosi*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2012;
- Geoff King, *La nuova Hollywood* (2002), Torino, Einaudi, 2004.

ALTRE INFORMAZIONI

Per ogni informazione gli studenti possono contattare i docenti:

Antonio Catolfi – antonio.catolfi@unistrapg.it; Giacomo Nencioni – giacomo.nencioni@gmail.com

Collaborano con la cattedra: Federico Giordano, fedegiorda@alice.it; Emanuele D'Onofrio, emadonofrio@gmail.com. Luogo e orari del ricevimento studenti e tutte le informazioni sul corso saranno pubblicati sul sito webclass (<http://elearning.unistrapg.it/webclass>).