

Università
per Stranieri
di Perugia

Anno Accademico 2011-2012

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), **Federico**

Giordano (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**

PREREQUISITI

Conoscenza della lingua italiana.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di Storia e critica del cinema intende analizzare le fasi più importanti del cinema italiano in relazione alla storia del cinema mondiale, dal periodo del muto ai giorni nostri, ripercorrendo il percorso professionale dei maggiori registi attraverso l'esame dei capolavori italiani che hanno influenzato il modo di fare cinema.

CONTENUTO DEL CORSO

Saranno sviluppati i seguenti temi:

Prima parte: 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; 10. La commedia all'italiana;

Seconda parte: 11. Elio Petri; 12. Marco Bellocchio; 13. Bernardo Bertolucci – Ettore Scola; 14. Pier Paolo Pasolini; 15. Sergio Leone; 16. Roberto Benigni; 17. Nanni Moretti; 18. Giuseppe Tornatore; 19. Paolo Sorrentino e Matteo Garrone; 20. Riepilogo e prova scritta;

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); [fedegiorda\(at\)virgilio.it](mailto:fedegiorda(at)virgilio.it).

TIPO DI ESAME

L'esame è in forma orale. Un esonero scritto facoltativo è previsto al termine delle lezioni. Si baserà sul volume Gian Piero Brunetta, *Guida alla storia del cinema italiano*, Torino, Einaudi, 2003 (pp. 127-422) e sul commento/analisi dei 18 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/>, www.unistrapg.it. La data esatta dell'esonero scritto verrà resa nota nella prima settimana delle lezioni o potrà essere richiesta via email al docente. 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.

Tutti gli studenti che decidono di sostenere l'esame orale dovranno:

A) portare tutto il volume G. P. Brunetta, *Guida alla storia del cinema italiano*, Torino, Einaudi, 2003 e G. P. Brunetta, *Il cinema italiano contemporaneo. Da "La dolce vita a "Centochiodi"*, Roma-Bari, Laterza, 2007, (pp. 611- 686);

B) portare un terzo volume a scelta: Micromega, *Almanacco del cinema*, 6/2011 a cura di Gianni Canova; Antonio Costa, *Federico Fellini La dolce vita*, Torino, Lindau, 2010; Claudio Bisoni, *Elio Petri Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto*, Torino, Lindau, 2011; Federico Giordano (a cura di), *Le parole di Tornatore*, Reggio Calabria, Città del Sole, 2007; o altro testo scelto nella sezione "Testi di consultazione e approfondimento" concordato via e-mail con il docente o i collaboratori alla cattedra;

C) saper analizzare e commentare tutti i 18 film indicati nella sezione "Testi di riferimento-bibliografia/filmografia".

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; fedegiorda(at)virgilio.it]. I film saranno reperibili presso la biblioteca del Dipartimento di Scienze del linguaggio (Palazzina Valitutti, Via XIV Settembre) dopo le lezioni.

TESTI DI RIFERIMENTO – BIBLIOGRAFIA - FILMOGRAFIA

Volumi obbligatori per frequentanti e non frequentanti:

I parte

Gian Piero Brunetta, *Guida alla storia del cinema italiano*, Torino, Einaudi, 2003.

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. *Il ferroviere* (1956) di Pietro Germi; 5. *L'avventura* (1959) di Michelangelo Antonioni; 6. *La grande guerra* (1959) di Mario Monicelli; 7. *La dolce vita* (1960) di Federico Fellini; 8. *Rocco e i suoi fratelli* (1960) di Luchino Visconti; 9. *Il sorpasso* (1962) di Dino Risi. Gli studenti dovranno saper commentare e analizzare i film.

II parte

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, (pp. 611- 686).

È parte integrante dell'esame la visione e l'analisi dei seguenti film: 1. *I pugni in tasca* (1965) di Marco Bellocchio; 2. *Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto* (1970) di Elio Petri; 3. *Ultimo tango a Parigi* (1972) di Bernardo Bertolucci; 4. *C'eravamo tanto amati* (1974) di Ettore Scola; 5. *C'era una volta in America* (1984) di Sergio Leone; 6. *Nuovo cinema paradiso* (1988) di Giuseppe Tornatore; 7. *La vita è bella* (1997) di Roberto Benigni; 8. *Il divo* (2008) di Paolo Sorrentino; 9. *Gomorra* (2008) di Matteo Garrone. E' richiesto agli studenti di saper analizzare e commentare i film.

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO

- Gianni Canova (a cura di), *Il lato oscuro delle macchine. La rappresentazione della tecnologia nel cinema italiano contemporaneo, fra processi simbolici e dinamiche sociali*, Roma, Carocci, 2005;

- Paolo Bertetto, *La macchina del cinema*, Roma-Bari, Laterza, 2010;
- Giuseppe Tornatore con Pietro Calabrese, *Baaria, il film della mia vita*, Milano, Rizzoli, 2009;
- Federico Giordano, *Cinema, spazi, paesaggi, da Sud e oltre*, Reggio Calabria, La Città del Sole, 2010;
- MicroMega, *Almanacco del cinema*, 6/2011 a cura di Gianni Canova;
- Adriano Aprà, Giulio Bursi, Simone Starace, *Ai poeti non si spara. Vittorio Cottafavi tra cinema e televisione*, Edizioni Cineteca di Bologna, 2010.
- Francesco Casetti, Federico Di Chio, *Analisi del film*, Milano, Bompiani, 1990;
- David Bordwell, Kristin Thompson, *Storia del cinema e dei film. Dalle origini a oggi* (1994), Milano, Il Castoro, 1998;
- 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;
- Bruno Torri (a cura di), *Nuovo cinema (1965-2005)*, Venezia, Marsilio, 2005;
- Vito Zagarrio (a cura di), *La meglio gioventù. Nuovo cinema italiano 2000-2006*, Venezia, Marsilio, 2006;
- Antonio Catolfi, *Jaws – Lo squalo, animale-totem tra creatività e spirito produttivo*, in "Fata Morgana", n. 14, 2011;
- Paolo Bertetto (a cura di), *Introduzione alla storia del cinema. Autori, film, correnti*, Torino, Utet, 2006;
- Sandro Bernardi, *Il paesaggio nel cinema italiano*, Marsilio, Venezia, 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;
- David Bruni, *Roberto Rossellini. Roma città aperta*, Torino, Lindau, 2006;
- Barbara Corsi, *Con qualche dollaro in meno. Storia economica del cinema italiano*, Editori Riuniti, Roma 2001;
- Giaime Alonge, *Vittorio De Sica. Ladri di biciclette*, Torino, Lindau, 2007;
- Mariapia Comand, *Dino Risi. Il sorpasso*, Torino, Lindau, 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;
- Christian Uva, *Schermi di piombo. Il terrorismo nel cinema italiano*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007;
- Luciano Ligabue, *Radiofreccia*, Roma, Fandango, 1999;
- Valerio Caprara, *Dino Risi. Maestro per caso*, Roma, Gremese, 1993;

- Francesco Bono, *Casta Diva & Co. Percorsi nel cinema italiano fra le due guerre*, Viterbo, Sette Città, 2004;
- Gian Piero Brunetta, *Il cinema muto italiano. Da "La presa di Roma" a "Sole" 1905-1929*, Roma-Bari, 2008;
- Monica Dall'Asta (a cura di), *Non solo dive. Pioniere del cinema italiano*, Bologna, Edizioni Cineteca di Bologna, 2008;
- Tatti Sanguineti (a cura di), *Il cinema secondo Sonego*, Bologna, Transeuropa, 2000;
- Ninni Panzera (a cura di), *L'isola di Tornatore*, Milano, Silvana Editoriale, 2011;
- Federico Zecca (a cura di), *Lo spettacolo del reale. il cinema di Paolo Virzì*, Pisa, Felici editore, 2011.

ALTRE INFORMAZIONI

Per ogni informazione gli studenti possono contattare i docenti:

Antonio Catolfi [antonio.catolfi\(at\)unistrapg.it](mailto:antonio.catolfi(at)unistrapg.it); Federico Giordano - [fedegiorda\(at\)virgilio.it](mailto:fedegiorda(at)virgilio.it).

Luogo e orari del ricevimento studenti e tutte le informazioni sul corso saranno pubblicati sul sito <http://elearning.unistrapg.it/webclass/>, e nell'apposita sezione del sito internet di Ateneo.