

DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO

(Università degli Studi)

Insegnamento Storia del cinema

GenCod A004798

Docente titolare PAOLO TOSINI

Insegnamento Storia del cinema

Insegnamento in inglese History of cinema

Settore disciplinare L-ART/06

Corso di studi di riferimento DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO

Tipo corso di studi Laurea

Crediti 9.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 54.0

Per immatricolati nel 2020/2021

Erogato nel 2021/2022

Anno di corso 2

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSI COMUNE/GENERICO

Sede

Periodo Primo Semestre

Tipo esame Orale

Valutazione Voto Finale

Orario dell'insegnamento

<https://easyroom.unisalento.it/Orario>

BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO

Il corso inizierà il 15 Ottobre 2021

Breve descrizione del corso

Il programma prevede la descrizione e approfondimento di particolari momenti, correnti, figure del cinema mondiale, con particolare attenzione ad alcuni aspetti tecnici della produzione e innovazione tecnologica. Verranno analizzati vari film ed estratti di film per descrivere meglio aspetti fondamentali del tema trattato; questi saranno inquadrati nell'epoca della loro realizzazione, studiandone i fattori estetici, stilistici e tecnologici che li caratterizzano.

Formeranno parte del corso i seguenti temi:

-Pre-cinema e nascita del cinema

-L'evoluzione di alcune filmografie nazionali (Francia, Italia, Germania, Stati Uniti, Russia) nell'era muta, includendo filmografie meno conosciute (Messico, Brasile, Giappone)

-L'arrivo del sonoro in varie forme nazionali. Hollywood e la nascita dello star system. L'Italia, dentro e fuori Cinecittà

-L'autorialità del cinema: attori, attrici, registi, registe

-Il cinema di papà e la Nouvelle Vague. Il nuovo cinema tedesco. Il cinema novo brasiliano.

-Il documentario: storiografia, forma e sostanza

-L'Animazione: Stili, modelli e innovazioni

-I generi (commedia, Horror, fantascienza, ed altri)/ Home movie

-Panoramica internazionale, alcuni casi (Messico, Brasile, Iran, India). Panorama per decenni, uno sguardo dall'alto: '70 - '80 - '90

-Il digitale: dalla rivoluzione alla nuova normalità (con qualche eccezione)

Filmografia suggerita (è obbligatoria la visione di almeno 10 film dalla lista presente nel programma esteso)

PREREQUISITI

Lo studente che accede a questo insegnamento dovrebbe avere una conoscenza minima della grammatica cinematografica

OBIETTIVI FORMATIVI

Alla fine del corso lo studente dovrà:

Avere una visione panoramica della storia del cinema; acquisire sufficienti elementi di orientamento relativamente alle principali fasi, movimenti, tendenze, e personalità della storia del cinema; acquisire una conoscenza di base delle tecniche di produzione e realizzazione filmica; acquisire strumenti per l'analisi storica e tecnica dei film, sia per quanto concerne il linguaggio cinematografico che per gli aspetti più storiografici; acquisire conoscenze approfondite di particolare aspetti trasversali nella storia del cinema

METODI DIDATTICI

Il corso prevede lezioni frontali e una serie di proiezioni, che fanno parte integrante dell'attività didattica.

Proiezioni. E' richiesta la conoscenza di almeno dieci film tra quelli proposti dalla filmografia. Naturalmente la visione è possibile anche in orari e con strumenti diversi da quelli delle proiezioni organizzate nell'ambito del corso. Per i non frequentanti che non abbiano potuto assistere alle lezioni, la conoscenza dei film include non solo la trama, i crediti, la loro importanza nella storia del cinema ma anche saper descrivere qualche scena sia dal punto di vista della descrizione delle immagine (tipo di scena, inquadrature, etc) sia per l'importanza tecnica o stilistica della stessa.

MODALITA' D'ESAME

L'esame finale è costituito da una prova orale, durante la quale lo studente deve poter riferire adeguatamente dei contenuti del programma. Verranno verificate le conoscenze apprese, oltre che la terminologia e la capacità di esposizione, sia durante le lezioni che dalla lettura del testo di riferimento e dal testo a scelta che approfondisce un aspetto del programma. Formerà parte dell'esame anche la verifica della visione della filmografia suggerita.

PROGRAMMA ESTESO

Filmografia suggerita (è obbligatoria la visione di almeno 10 tra questi film):

Programma Lumiere (A. e L. Lumiere, 1895): La Sortie de l'usine Lumière I, II, III, Le Débarquement du Congrès de Photographie à Lyon, L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, l'Arroseur Arrosé, Le Repas de Bébé

Le Voyage dans la lune (G. Méliès, 1902)

Les Cartes vivantes (G. Méliès, 1905)

The great train robbery (E. Porter, 1903)

La presa di Roma (F. Alberini, 1905)

Inferno (G. Liguoro, F. Bertolini 1911)

Pinocchio (G. Antamoro, 1911)

Cabiria (G. Pastrone, 1914)

Amor pedestre (M. Fabrè, 1914)

Birth of a nation (D.W. Griffith, 1915)

Assunta Spina (G. Selva, 1915)

Rapsodia Satanica, (N. Oxila, 1915-1917)

The rink (C. Chaplin, 1916)

Il fiacre nr 13 (A. Capozzi, G. Zambuto, 1917)

Die Austerprinzeßin (E. Lubitch 1919)

El Automobil gris (E. Rosas, 1919)

Das Kabinet der Dr. Caligari (R. Wiene, 1920)

Der Golem, wie er in die Welt kam (P. Wegener C. Woese, 1920)

One week (B. Keaton, 1920)

The Kid (C. Chaplin, 1921)

A' Santanotte (E. Notari, 1922)

La Roue (A. Gance 1922)

Nosferatu (F. W. Murnau, 1922)

Nannook (Flaherty, 1922)

Die Nibelungen (Siegfried, Kriemhilds Rache) (F. Lang, 1923)

L'Inhumaine (M. Herbier, 1924)

Der letzte Mann (F.W. Murnau, 1924)

Paris qui Dort (R. Clair, 1925)

Battling Butler (B. Keaton, 1926)

The General (B. Keaton, 1926)

Battling Butler (B. Keaton, 1926)

Kurutta Ippēji or Kurutta Ichipeiji (A page of madness) (T. Kinugasa 1926)

Metropolis (F. Lang, 1926)

Die Abenteuer des Prinzen Achmed (L. Reiniger, 1926)

Napoléon (A. Gance, 1927)

La passion de Jeanne d'Arc (C. T. Dreyer, 1928)

The crowd (K. Vidor, 1928)

Oktyabr': Desyat' dney kotorye potryasli mir (Ten days that shook the world) (G. Alexanderov, S. Eisenstein, 1928)

La Coquille et le Clergyman (G. Dulac, 1928)

La passion de Jeanne d'Arc (C. T. Dreyer, 1928)

Chelovek s kino-apparatom, (The man with the movie camera) (D. Vertov, 1929)

Finis Terrae (J. Epstein, 1929)

Pour vos beaux yeux (H. Storck, 1929)

Blackmail (A. Hitchcock, 1929)

Regen (I. Ivens, 1929)

Limite (M. Peixoto, 1930)

M – Eine Stadt sucht einen Mörder (F. Lang, 1931)

Scarface (H. Hawks, 1932)
1860 (A. Blasetti, 1934)
Top Hat (M. Sandrich, 1935)
Modern Times (C. Chaplin, 1936)
La Grande Illusion (J. Renoir, 1937)
Luciano Serra, pilota (G. Alessandrini, 1938)
Susanna (H. Hawks, 1938)
The Wizard of Oz (V. Fleming, 1939)
Gone with the wind (V. Fleming, 1939)
Stage coach (J. Ford, 1939)
The Grapes of Wrath (J. Ford, 1940)
Fantasia (AA. VV. 1940)
Citizen Kane (O. Welles, 1941)
Casablanca (M. Curtiz, 1942)
Cat People (J. Tourner, 1942)
Notorius (A. Hitchcock, 1946)
Paisà (R. Rossellini, 1946)
Ladri di biciclette (V. De Sica, 1948)
Sunset Boulevard (B. Wilder, 1950)
Los olvidados (L. Buñel, 1950)
Rashomon (A. Kurosawa, 1950)
Journal d'un curé de campagne (R. Bresson, 1950)
Rashomon (A. Kurosawa, 1950)
El rebozo de soledad (R. Gavaldon, 1952)
A Streetcar Named Desire (E. Kazan, 1951)
Singing in the Rain (S. Donen, 1952)
Totò a colori (Steno, 1952)
Tokyo Monogatari (Y. Ozu, 1953)
Senso (L. Visconti, 1954)
Rear Window (A. Hitchcock, 1954)
Totò e Carolina (M. Monicelli, 1955)
Invasion of the Body Snatchers (D. Siegel, 1956)
Det sjunde inseglet (I. Bergman, 1956)
The Searchers (J. Ford, 1956)
Jalsaghar (The music room) (S. Ray, 1958)
Psycho (A. Hitchcock, 1960)
Rocco e i suoi fratelli (L. Visconti, 1960)
Viridiana (L. Buñuel, 1961)
Il sorpasso (D. Risi, 1962)
8 1/2 (F. Fellini, 1963)
Il disprezzo (J. Godard, 1963)
Il maestro di Vigevano (E. Petri, 1963)
La vita agra (C. Lizzani, 1964)
I pugni in tasca (M. Bellocchio, 1965)
Blow up (M. Antonioni, 1966)
Signori e signori (P. Germi, 1966)
Edipo Re (P. Pasolini, 1967)
Play time (J. Tati, 1967)
La classe operaia va in paradiso (E. Petri, 1970)
Milano calibro 9 (F. Di Leo, 1972)
Ultimo tango a Parigi (B. Bertolucci, 1972)
La grande abbuffata (M. Ferreri, 1973)

La nuit Americaine (F. Truffaut, 1973)
Texas Chain saw massacre (T. Hooper, 1974)
Fantozzi (L. Salce, 1975)
Nashville (R. Altman, 1975)
Profondo rosso (D. Argento, 1975)
Taxi Driver (M. Scorsese, 1975)
Barry Lindon (S. Kubrick, 1975)
Close Encounters of the Third Kind (S. Spielberg 1977)
Apocalypse Now (F. F. Coppola, 1979)
Stalker (A. Tarkovsky, 1979)
Manhattan (W. Allen, 1979)
Fanny and Alexander (I. Bergman, 1982)
Dune (D. Lynch, 1984)
Toy Story (J. Lasseter 1995)
Buena vista Social Club (W. Wenders, 1996)
Fargo (E. Coen, 1996)
Ta'm-e gilass (Taste of cherry) (A. Kiarostami, 1997)
Chicken run (AA. VV., 2000)
Kandahar (M. Makhmalbaf, 2001)
Mulholland Drive (D. Lynch, 2001)
Collateral (M. Man 2004)
The wild blue beyond (W. Herzog, 2005)
Avatar (J. Cameron 2009)
Sacro GRA (F. Rosi, 2013)
Taxi (J. Panahi, 2015)

TESTI DI RIFERIMENTO

Testo di riferimento:

D. BORDWELL, K. THOMPSON, *Storia del cinema. Un'introduzione*, Milano, McGraw-Hill, 2018.
In particolare: **Cap 1, cap 2 , cap 3 (no paragrafo Svezia), cap 4, cap 5, cap 6, cap 7, cap 8 par. 1-3-4-5-6, cap 9, cap 10 par 1-2 , cap 11 par 3-4, cap 12 ,cap 13 par 5, cap 14 par1-2-3-4-5-6, cap 15 par 1-2, cap 16 ,cap 19 par 1-2, cap 20 par 2-7-8, cap 21, cap 22, cap 23**

Un testo a scelta tra i seguenti oppure uno scritto da concordare con il docente::

P. CHERCHI USAI, *Silent cinema*, Londra, British film Institute, 2019.

C. MONTANARO, *Dall'argento al pixel. Storia della tecnica del cinema*, Padova, Linea Edizioni,2019

S. VENTURINI, *Horror Italiano*, Roma, Donzelli Editore, 2014

K. BROWNLOW, *Come Gance ha realizzato Napoleon*, Milano, Editrice il Castoro, 2001

P. PASOLINI, *Il mio cinema*, Bologna, Cineteca di Bologna 2015

S. ALOVISIO, G. CARLUCCIO, *Introduzione al cinema muto italiano*, Torino, UTET, 2014

F. TRUFFAUT, *Il cinema secondo Hitchcock*, Milano, Il saggiaiore,2014