

Anno accademico 2018-2019
Storia e critica del cinema [E-M]

I semestre

Docente: prof. Mauro Giori
mauro.giori@unimi.it

Ricevimento:

giovedì ore 10.30 (via Noto, 6)

Data di inizio del corso

Lunedì 24 settembre 2018

Orari e aula delle lezioni

Lunedì 16.30/18.30, mercoledì 16.30/18.30, giovedì 14.30/16.30 (aula K11, via Noto 8)

Titolo del corso:

Introduzione alla storia del cinema. Trilogie d'amore e trilogie di morte. Visconti, Pasolini e le sfide degli anni '70 (60 ore, 9 CFU)

Unità didattica A (20 ore, 3 CFU): *Introduzione alla storia del cinema*

Unità didattica B (20 ore, 3 CFU): *Visconti tra '68 e '77*

Unità didattica C (20 ore, 3 CFU): *Pasolini dalla trilogia della vita a Salò*

Studenti destinatari del corso

Il corso è rivolto agli studenti il cui cognome inizi tra la lettera E e la lettera M. Non si ammettono deroghe, nemmeno per i non frequentanti. Il corso è rivolto agli studenti dei corsi di laurea di studi umanistici che lo prevedano nei singoli piani di studio e per il numero di crediti da essi previsti. Gli studenti che sostengono l'esame per 6 CFU devono preparare le unità didattiche A e B.

Validità programma

È possibile portare questo programma fino all'appello di dicembre 2020.

Presentazione del corso

Nella prima parte del corso (unità didattica A) verranno affrontati i principali snodi della storia del cinema: 1) Cinema delle origini; 2) Affermazione del Modo di Rappresentazione Istituzionale; 3) La stagione d'oro del cinema muto italiano; 4) Le avanguardie, l'espressionismo tedesco, l'impressionismo francese, la scuola del montaggio sovietico; 5) l'avvento del sonoro e il cinema americano classico; 6) Il Neorealismo italiano; 7) La Nouvelle vague francese; 8) La nuova Hollywood.

Nella parte monografica si affronteranno i percorsi di Visconti e Pasolini a partire dalle sfide poste dal '68, tra contestazioni giovanili e rivoluzione sessuale: del primo si esamineranno in particolare la trilogia tedesca, il cosiddetto "progetto Proust" e *Gruppo di famiglia in un interno*, del secondo la trilogia della vita, il progetto *Porno teo kolossal* e *Salò*. Queste produzioni verranno poste sullo sfondo di un contesto particolarmente complesso, ricco di sfide politiche e culturali alle quali i due registi rispondono in modo diverso ma non privo di sintonie, a cominciare da una condivisa difficoltà a rapportarsi con quanto accade nel cinema popolare e di genere, particolarmente a fronte dell'avvento della pornografia.

Prerequisiti

Conoscenza della storia contemporanea.

Risultati di apprendimento

Conoscenze: Acquisire il lessico tecnico-settoriale della disciplina; apprendere i principali snodi della storia del cinema e alcuni tra i più rilevanti problemi storiografici del dibattito contemporaneo.

Competenze: Saper visionare un film con atteggiamento critico; saper collocare storicamente un film sulla base dei principali aspetti stilistico-formali; saper collegare un film al suo contesto storico-culturale.

Indicazioni bibliografiche

I. STUDENTI FREQUENTANTI

Unità didattica A

- Stella Dagna, Cristina Formenti, Mauro Giori, Tomaso Subini, *Corso introduttivo allo studio della storia del cinema*, Libraccio, Milano 2015, 2^a edizione.

- Visione di:

- *The Great Train Robbery* (E. Porter, 1903).
- *The Lonely Villa* (D.W. Griffith, 1909).
- Un film a scelta tra: *Das Cabinet des Dr. Caligari* (*Il gabinetto del dr. Caligari*, R. Wiene, 1920), *Nosferatu, eine Symphonie des Grauens* (*Nosferatu, una sinfonia dell'orrore*, W.F. Murnau, 1922), *Eldorado* (*El Dorado*, M. L'Herbier, 1921), *La roue* (*La rosa sulle rotaie*, A. Gance, 1923), *Napoléon vu par Abel Gance* (*Napoleone*, A. Gance, 1927).
- *Bronenosec Potëmkin* (*La corazzata Potëmkin*, S.M. Ejzenštejn, 1925).
- *Citizen Kane* (*Quarto potere*, O. Welles, 1941).
- Un film a scelta tra: *Ossessione* (L. Visconti, 1943), *Roma città aperta* (R. Rossellini, 1945), *Paisà* (R. Rossellini, 1946), *Ladri di biciclette* (V. De Sica, 1948).
- *À bout de souffle* (*Fino all'ultimo respiro*, J.L. Godard, 1960).

Unità didattica B

- M. Giori, *Scandalo e banalità*, Led, Milano 2011 (lo studio dei capp. II e III è facoltativo).

- Visione dei film: *La caduta degli dei* (1969) e di un film a scelta tra *Morte a Venezia* (1971), *Ludwig* (1973) e *Gruppo di famiglia in un interno* (1974).

Unità didattica C

- Adelio Ferrero, *Il cinema di Pier Paolo Pasolini*, Marsilio, Venezia 2005.

- Visione dei film: *Il Decameron* (1971), e di un film a scelta tra *I racconti di Canterbury* (1972), *Il fiore delle mille e una notte* (1974) e *Salò o le 120 giornate di Sodoma* (1975).

II. STUDENTI NON FREQUENNTANTI

Unità didattica A

In aggiunta al programma per studenti frequentanti, un approfondimento a scelta tra i seguenti:

- **Cinema delle origini:** Noël Burch, *Il lucernario dell'infinito. Nascita del linguaggio cinematografico*, Il Castoro, Milano 2000; con visione di *Sortie des usines*, *Repas de Bébé*, *Arrivée des congressistes*, *Le jardinier et le petit espion*, *Arrivée d'un train en gare* (Lumière); *Grandma's Reading Glass* (G.A. Smith, 1900); *Le voyage dans la lune* (G. Méliès, 1902); *The Life of an American Fireman* (E. Porter, 1903).
- **Cinema muto italiano:** Silvio Alovio, Giulia Carluccio (a cura di), *Introduzione al cinema muto italiano*, Utet, Torino 2014 (capp. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12), con visione di *Cabiria* (G. Pastrone, 1915).

- **Avanguardie:** François Albera, *Avanguardie*, Il Castoro, Milano 2003, con visione di un film a scelta (diverso da quello già scelto per l'Unità A) tra: *Entr'acte* (R. Clair e F. Picabia, 1924), *Le retour à la raison* (Man Ray, 1923), *Ballet mécanique* (Fernand Léger, 1924); *Das Cabinet des Dr. Caligari* (*Il gabinetto del dr. Caligari*, R. Wiene, 1920), *Nosferatu, eine Symphonie des Grauens* (*Nosferatu, una sinfonia dell'orrore*, W.F. Murnau, 1922), *Eldorado* (*El Dorado*, M. L'Herbier, 1921), *La roue* (*La rosa sulle rotaie*, A. Gance, 1923), *Napoléon vu par Abel Gance* (*Napoleone*, A. Gance, 1927).
- **Scuola del montaggio sovietico:** Antonio Somaini, *Ejzenštejn. Il cinema, le arti, il montaggio*, Einaudi, Torino 2011, con visione di *Stačka* (*Sciopero*, S.M. Ejzenštejn, 1924) o *Oktjabr* (*Ottobre*, S.M. Ejzenštejn, 1928).
- **Cinema classico:** G. Alonge, G. Carluccio, *Il cinema americano classico*, Laterza, Bari 2006 (tre capitoli a scelta con visione dei relativi film).
- **Hollywood dal cinema classico a quello moderno:** M. Giori, *Alfred Hitchcock. Psycho*, Lindau, Torino 2009, con visione di *Psycho* (*Psyco*, Alfred Hitchcock, 1960).
- **Neorealismo:** Stefania Parigi, *Il neorealismo. Il nuovo cinema del dopoguerra*, Marsilio, Venezia 2014, con visione di un film a scelta (diverso da quello già scelto per l'Unità A) tra: *Ossessione* (L. Visconti, 1943), *Roma città aperta* (R. Rossellini, 1945), *Paisà* (R. Rossellini, 1946), *Ladri di biciclette* (V. De Sica, 1948).
- **Nouvelle Vague:** Michel Marie, *La Nouvelle Vague*, Lindau, Torino 2006, con visione di *Les quatre cents coups* (*I quattrocento colpi*, F. Truffaut, 1959).
- **New Hollywood:** Geoff King, *La Nuova Hollywood. Dalla rinascita degli anni Sessanta all'era del blockbuster*, Einaudi, Torino 2004, con visione di *Easy Rider* (Id., Dennis Hopper, 1969).
- **Restauro:** Stella Dagna, *Perché restaurare i film?*, ETS, Pisa 2014, con visione di *Le Voyage dans la Lune* (G. Méliès, 1902, nella versione in b/n e in quella a colori, entrambe disponibili su youtube).

Unità didattica B

In aggiunta al programma per studenti frequentanti:

- M. Giori, *I germi della violenza. Gruppo di famiglia in un interno fra '68 e '77*, «Cinema e storia», n. 3, 2014, pp. 23-38 (disponibile sul sito www.maugiori.com).
- Visione del film *Gruppo di famiglia in un interno* (1974), oltre che (a scelta) di *Morte a Venezia* (1971) o *Ludwig* (1973), come da indicazioni della parte per frequentanti.

Unità didattica C

In aggiunta al programma per studenti frequentanti:

- Tomaso Subini, *Alcune considerazioni su Salò*, in Alessandro Canadè (a cura di), *Corpus Pasolini*, Pellegrini, Cosenza 2008 (disponibile sul sito www.tomasubini.eu).
- Pier Paolo Pasolini, *Porno teo kolossal*, in Id., *Per il cinema*, Mondadori, Milano 2001, pp. 2695-2753.

Modalità della prova d'esame

Orale: La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti del programma volto ad accertare l'apprendimento di quanto previsto da esso.

Avvertenza

Gli studenti internazionali o Erasmus incoming sono invitati a prendere tempestivamente contatto col docente titolare del corso nel caso preferiscano affrontare l'esame in inglese.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con l'Ufficio competente.