

Anno Accademico 2020-2021
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 14 settembre 2020

Orari e aula delle lezioni

Lunedì 16.30/18.30, mercoledì 16.30/18.30, giovedì 14.30/16.30

Titolo del corso

Introduzione alla storia del cinema. Cinema italiano e omosessualità: uno sguardo alternativo sui meccanismi di Cinecittà (60 ore, 9 CFU)

Unità didattica A (20 ore, 3 CFU): *Dal cinema dei primi tempi all'avvento del sonoro*

Unità didattica B (20 ore, 3 CFU): *Dal cinema classico americano alla New Hollywood.*

Introduzione al corso monografico

Unità didattica C (20 ore, 3 CFU): *L'autore dopo l'autore*

Didattica nella fase emergenziale

Le lezioni si svolgeranno in modalità a distanza, in forma sincrona, tramite Microsoft Teams. Le lezioni verranno registrate e lasciate a disposizione degli studenti sulla stessa piattaforma fino alla data del terzo appello (febbraio 2021). Gli studenti potranno trovare tutte le informazioni per accedere alle lezioni (link ecc.), eventuali cambiamenti del programma ed eventuali variazioni del materiale di riferimento (bibliografia ecc.) sul sito Ariel dell'insegnamento. Qualora non fosse possibile svolgere l'esame secondo le modalità previste nel Syllabus, la prova d'esame si potrà svolgere in forma telematica con le modalità che saranno comunicate sul sito Ariel dell'insegnamento al termine del corso.

Studenti destinatari del corso

Il corso è rivolto agli studenti il cui cognome sia compreso 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 2021.

Presentazione del corso

Nella prima parte del corso (unità didattica A e B) 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 del corso, attraverso la storia del concetto di autore, si rifletterà su diverse metodologie dello studio della storia del cinema.

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 2019, 3^a ed., capp. 1-9.

- 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) e *Eldorado* (*El Dorado*, M. L'Herbier, 1921).
- *Bronenosec Potëmkin* (*La corazzata Potëmkin*, S.M. Ejzenštejn, 1925).

- Un volume a scelta tra i seguenti:

- André Gaudreault, *Cinema delle origini o della "cinematografia-attrazione"*, Il Castoro, Milano 2004.
- Richard Dyer, *Dell'immagine. Saggi sulla rappresentazione*, Kaplan, Torino 2004 (ed. or., *The Matter of Images. Essays on Representation*, Routledge, London 2002).
- Mauro Giori, *Omosessualità e cinema italiano. Dalla caduta del fascismo agli anni di piombo*, UTET, Torino 2019 (ed. or., *Homosexuality and Italian Cinema: From the Fall of Fascism to the Years of Lead*, Palgrave, London 2017).
- Giacomo Manzoli, *Da Ercole a Fantozzi. Cinema popolare e società italiana dal boom economico alla neotelevisione (1958-1976)*, Carocci, Roma 2013.
- Gianluca della Maggiore, Tomaso Subini, *Catholicism and Cinema. Modernization and Modernity*, Mimesis International, Milano 2018.

Unità didattica B

- Stella Dagna, Cristina Formenti, Mauro Giori, Tomaso Subini, *Corso introduttivo allo studio della storia del cinema*, Libraccio, Milano 2019, 3^a ed., dal cap. 10 alla fine.

- Mauro Giori, *Nell'ombra di Hitchcock. Amore, morte e malattia nell'eredità di Psycho*, ETS, Pisa 2015 (i capp. 2, 3, e 9 sono facoltativi).

- Visione di:

- *Citizen Kane* (*Quarto potere*, O. Welles, 1941).
- *Ossessione* (L. Visconti, 1943).
- *À bout de souffle* (*Fino all'ultimo respiro*, J.L. Godard, 1960).

- *Psycho* (Psycho, A. Hitchcock, 1960).
- Un film a scelta tra *Sisters* (*Le due sorelle*, B. De Palma, 1973) e *Psycho* (*Id.*, G. Van Sant, 1999).

Unità didattica C

- Mauro Giori, *Poetica e prassi della trasgressione in Luchino Visconti. 1935-1962*, Libraccio, Milano 2018 (il cap. IV è facoltativo).

- Visione di:

- *Rocco e i suoi fratelli* (1960, L. Visconti)
- *Comizi d'amore* (1963, P.P. Pasolini)

II. STUDENTI NON FREQUENTANTI

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 espiègle*, *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. 1-5, 9, 10, 12), con visione di *Cabiria* (G. Pastrone, 1915).
- **Avanguardie:** François Albera, *Avanguardie*, Il Castoro, Milano 2003, con visione di: *Entr'acte* (R. Clair e F. Picabia, 1924), *Le retour à la raison* (Man Ray, 1923), *Ballet mécanique* (F. Léger, 1924).
- **Scuola del montaggio sovietico:** Antonio Somaini, *Ejzenštejn. Il cinema, le arti, il montaggio*, Einaudi, Torino 2011, con visione di *Staćka* (*Sciopero*, S.M. Ejzenštejn, 1924) o *Oktjabr* (*Ottobre*, S.M. Ejzenštejn, 1928).
- **Avvento del sonoro:** Alberto Boschi, *Dal muto al sonoro* e *Id., Il passaggio dal muto al sonoro in Europa*, in Gian Piero Brunetta (a cura di), *Storia del cinema mondiale*, Einaudi, Torino 1999, rispettivamente vol. II, tomo I, *Stati Uniti*, e vol. I, *L'Europa. Miti, luoghi, divi*, con visione di *Blackmail* (*Ricatto*, A. Hitchcock, 1929) nella versione muta e in quella sonora.

Unità didattica B

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

- **Cinema classico:** G. Alonge, G. Carluccio, *Il cinema americano classico*, Laterza, Bari 2006 (tre capitoli a scelta con visione dei relativi film).
- **Neorealismo:** Stefania Parigi, *Il neorealismo. Il nuovo cinema del dopoguerra*, Marsilio, Venezia 2014, con visione di un film a scelta tra: *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 C

In aggiunta al programma per studenti frequentanti, i seguenti testi:

- François Truffaut, *Una certa tendenza del cinema francese*; André Bazin, *Come si può essere Hitchcocko-Hawksiani?*, in G. Grignaffini (a cura di), *Il cinema secondo la Nouvelle Vague*, Temi, Trento 2008.
- Roland Barthes, *La morte dell'autore*, in *Il brusio della lingua. Saggi Critici*, vol. IV, Einaudi, Torino 1988.
- Michel Foucault, *Che cos'è un autore?*, in *Scritti letterari*, Feltrinelli, Milano 1984.
- Antoine Compagnon, *Il demone della teoria. Letteratura e senso comune*, Einaudi, Torino 2000, cap. II "L'autore".
- Mauro Giori, «*Parlavo vivo a un popolo di morti*». *Comizi d'amore, cinema-verità e film a tesi*, «Studi pasoliniani», n. 6, 2012 (disponibile sul sito Ariel dell'insegnamento).

Modalità della prova d'esame

L'esame di verifica consiste in un colloquio orale sugli argomenti in programma e anche su quelli affrontati ed esaminati durante le lezioni. L'esame intende verificare in particolare le capacità critiche e logico-argomentative dello studente. Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con l'Ufficio competente. Gli studenti internazionali o Erasmus incoming sono invitati a prendere tempestivamente contatto col docente titolare del corso.