

Anno Accademico 2019-2020
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

Mercoledì 18 settembre 2019

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. 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): *Cinema italiano e omosessualità*

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 2020.

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 si affronterà la questione, ignorata dalla storiografia, dei rapporti che si sono stabiliti tra cinema italiano e omosessualità a partire dal secondo dopoguerra, nei loro aspetti salienti: rappresentazioni (nel cinema d'autore e in quello popolare) e negoziazioni tra intenzioni e saperi differenti di cui esse sono il risultato, gestione delle posizioni nell'industria, rapporti con censura e magistratura, divismo, critica e prassi del pubblico.

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 *Nosferatu, eine Symphonie des Grauens* (*Nosferatu, una sinfonia dell'orrore*, W.F. Murnau, 1922).
- Un film a scelta tra *Eldorado* (*El Dorado*, M. L'Herbier, 1921) e *Napoléon vu par Abel Gance* (*Napoleone*, A. Gance, 1927).
- *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.
- Peter Decherney, *Hollywood*, Oxford University Press, Oxford 2016; tr. it. Il Mulino, Bologna 2017.
- Mauro Giori, *Poetica e prassi della trasgressione in Luchino Visconti. 1935-1962*, Libraccio, Milano 2018.
- Richard Dyer, *The Matter of Images. Essays on Representation*, Routledge, London 2002 (anche in trad. it., *Dell'immagine. Saggi sulla rappresentazione*, Kaplan, Torino 2004).
- Mauro Giori, *Nell'ombra di Hitchcock. Amore, morte e malattia nell'eredità di Psycho*, ETS, Pisa 2015.
- Giacomo Manzoli, *Da Ercole a Fantozzi. Cinema popolare e società italiana dal boom economico alla neotelevisione (1958-1976)*, Carocci, Roma 2013.

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.

- 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).

- Mauro Giori, *Omosessualità e cinema italiano. Dalla caduta del fascismo agli anni di piombo*, UTET, Torino 2019, pp. 1-98.

Unità didattica C

- Mauro Giori, *Omosessualità e cinema italiano. Dalla caduta del fascismo agli anni di piombo*, UTET, Torino 2019, da p. 99 alla fine del volume.

- Visione di:

- Due film a scelta tra: *Papà diventa mamma* (1952, A. Fabrizi), *Costa Azzurra* (1959, V. Sala), *La dolce vita* (1960, F. Fellini), *Rocco e i suoi fratelli* (1960, L. Visconti), *Le signore* (1960, T. Vasile), *Agostino* (1962, M. Bolognini), *L'isola di Arturo* (1962, D. Damiani), *Milano nera* (1963, P. Serpi e G. Rocco), *La fuga* (1964, P. Spinola), *Frenesia dell'estate* (1964, L. Zampa), *Soversivi* (1967, P. e V. Taviani).
- Due film a scelta tra: *Se sei vivo spara* (1967, G. Questi), *Plagio* (1968, S. Capogna), *Il labirinto del sesso* (1969, A. Brescia), *Morte a Venezia* (1971, L. Visconti), *I racconti di Canterbury* (1972, P.P. Pasolini), *La donna della domenica* (1976, L. Comencini), *Morire a Roma* (1976, G. Mingozzi).
- Un episodio a scelta tra: *Le italiane e l'amore* (1961), ep. *Il matrimonio assurdo* (C. Musso); *Bianco, rosso, giallo, rosa* (1964), ep. *Il primo* (M. Mida); *Le belle famiglie* (1964), ep. di Ugo Gregoretti; *Alta infedeltà* (1964), ep. *Scandaloso* (F. Rossi); *Capriccio all'italiana* (1968), ep. *Il mostro della domenica* (Steno); *Vedo nudo* (1969, D. Risi), ep. *Ornella*.

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 un film a scelta tra: *Entr'acte* (R. Clair e F. Picabia, 1924), *Le retour à la raison* (Man Ray, 1923), *Ballet mécanique* (F. Léger, 1924); *La roue* (*La rosa sulle rotaie*, A. Gance, 1923).
- **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).
- **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).
- **Hollywood dal cinema classico a quello moderno:** M. Giori, *Alfred Hitchcock. Psycho*, Lindau, Torino 2009, con visione di *Psycho* (*Psyco*, A. Hitchcock, 1960).

- **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, un testo a scelta tra i seguenti:

- Peppino Ortoleva, *Il secolo dei media. Riti, abitudini, mitologie*, Il Saggiatore, Milano 2009, capp. 6-7.
- Vittorio Boarini (a cura di), *Erotismo, eversione, merce*, Cappelli, Bologna 1974 (ristampa Mimesis, Milano 2019), l'introduzione di Boarini e gli interventi di Bonfiglioli, Branca, Cocco, Kyrou, Pasolini, Lattuada, Loy e Cosulich.
- Mauro Giori, *Scandalo e banalità. Rappresentazioni dell'eros in Luchino Visconti (1963-1976)*, Led, Milano 2012, capp. IV, VI e VII.

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.