

Anno Accademico 2022-2023
Storia e critica del cinema [G-Z]
I semestre
Docente: prof. Mauro Giori
mauro.giori@unimi.it

Ricevimento:
giovedì ore 13.30 (via Noto, 6)

Data di inizio del corso
19 settembre 2022

Orari e aula delle lezioni
Lunedì 16.30-18.30 (K11)
Mercoledì 16.30-18.30 (K02)
Venerdì 14.30-16.30 (K02)

Titolo del corso

Introduzione alla storia del cinema. L'autore e la cultura popolare. Il caso di Visconti (60 ore, 9 CFU)

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

Parte B (20 ore, 3 CFU): *L'autore e la cultura popolare I*

Parte C (20 ore, 3 CFU): *L'autore e la cultura popolare II*

Studenti destinatari del corso

Il corso è rivolto agli studenti il cui cognome sia compreso tra la lettera G e la lettera Z. 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 2023.

Presentazione del corso

Nella prima parte (A) del corso 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 (B e C) si rifletterà su diverse metodologie dello studio della storia del cinema mediante tre esempi di riscritture "dal basso" di opere divenute canoniche.

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

Parte A

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

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

- 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).
- Tomaso Subini, *Le cronache di San Matteo. Il film amato e non realizzato di Pier Paolo Pasolini*, UTET, Torino 2022.
- Wanda Strauven (a cura di), *The Cinema of Attractions Reloaded*, Amsterdam University Press, Amsterdam 2006.
- Rick Altman, *Film/Genere*, Vita e Pensiero, Milano 2004 (ed. or. *Film/Genre*, BFI, London 1999).

Parte B

- Mauro Giori, *Intorno a Luchino Visconti. Dieci sguardi eccentrici*, UTET, Torino 2021 (Introduzione e capp. I, IV, VI, VII, X)

- Visione di:

- *Le notti bianche* (L. Visconti, 1957)
- *Rocco e i suoi fratelli* (L. Visconti, 1960)
- *Walter e i suoi cugini* (M. Girolami, 1961)
- *Il lavoro* (episodio di *Boccaccio '70*, L. Visconti, 1962)

Parte C

- Mauro Giori, *Intorno a Luchino Visconti. Dieci sguardi eccentrici*, UTET, Torino 2021 (capp. II, III, V, VIII, IX)

- Visione di:

- *Vaghe stelle dell'Orsa...* (L. Visconti, 1967)
- *La caduta degli dei* (L. Visconti, 1969)
- *Ludwig* (L. Visconti, 1973)
- *Gruppo di famiglia in un interno* (L. Visconti, 1974)

II. STUDENTI NON FREQUENTANTI

In aggiunta al programma per studenti frequentanti:

- Mauro Giori, *Rocco e i suoi fratelli. La vita amara di Luchino Visconti*, UTET, Torino 2021.

- 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.
- **Cinema classico:** Giaime Alonge, Giulia 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).

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.