

ISTITUZIONI DI STORIA E CRITICA DEL CINEMA

Anno accademico 2011-12 | studenti A-L | 12 CUF

Docente: Leonardo De Franceschi (SSD: L-ART/06)

4 ottobre 2011 - 20 gennaio 2012
Orario lezioni: lunedì, ore 11-14, aula B1; martedì, ore 14-17 (dal 4.10 al 8.11), aula B1 / ore 11-14 (dal 15.11 al 17.01), aula B2; venerdì, ore 10-13, aula B2
Ricevimento: lunedì, ore 16, Dipartimento Comunicazione e Spettacolo, stanza 1.18.c (via Ostiense 139, 1° piano)
E-mail: ldefranceschi@uniroma3.it
Il docente non risponderà a messaggi inviati ad indirizzi diversi da quello su indicato

Esami: prova scritta.

Testi: L'*antologia di testi* si può acquistare presso la copisteria CopiaRe (via Giulio Rocco, 11/13). Presso la Biblioteca delle Arti-Sezione Spettacolo "Lino Micciché" (Via Ostiense 139, seminterrato), sono reperibili il manuale, i film e una videoantologia che raccoglie buona parte dei cortometraggi in programma. Tuttavia, le postazioni per la visione sul posto sono poche così come le copie dei film: gli studenti sono pertanto fortemente consigliati di frequentare, visionando i film durante le lezioni.

Nota bene: Non sono ammessi passaggi di canale (da A-L a M-Z o viceversa). Le sessioni a disposizione degli studenti per superare l'esame sono tre: prima (gennaio-febbraio 2012), seconda (maggio-luglio 2012), terza (settembre 2012). Non sarà più possibile sostenere la prova d'esame dopo la sessione di settembre 2012. Superata la prova scritta, è obbligatorio verbalizzare l'esame entro il termine della sessione.

Programma:

L'invenzione del cinematografo, fra scienza e ontologia. Lumière, Méliès e il «modo di rappresentazione primitivo». L'affermazione del «modo di rappresentazione istituzionale» dalla Scuola di Brighton a Griffith. *I proscritti* e l'età d'oro del cinema scandinavo. *Cabiria* e il filone storico-epico degli anni '10. Ascesa di Hollywood e nascita dei generi: la *slapstick comedy*, Chaplin e Keaton. Le avanguardie degli anni '20, in Francia (impressionismo, astrattismo, dadaismo, surrealismo), Germania (espressionismo), Unione Sovietica (teorie e pratiche del montaggio). Dreyer e lo «stile internazionale».

Il sonoro e il cinema classico statunitense. I generi hollywoodiani e lo *Studio System*. Renoir e la modernità di *La règle du jeu*. Welles e lo sperimentalismo di *Citizen Kane*. Il neorealismo (Rossellini e De Sica/Zavattini). La lezione di Bazin e la *nouvelle vague* (Truffaut e Godard). Il cinema d'autore moderno (Bergman, Ozu, Antonioni, Fellini). La *New Hollywood* (Scorsese e Coppola).

Filmografia:

CORTOMETRAGGI

La Vague (L'onda, J.E. Marey, 1891), *Autour d'une cabine* (Intorno a una cabina, E. Reynaud, 1894), *A Chinese Laundry* (Una lavanderia cinese, prod. Edison, 1894), *Dickson Experimental Sound Film* (Film sonoro sperimentale di Dickson, prod. Edison, 1895), *Execution of Mary Queen of Scots* (Esecuzione di Maria regina di Scozia, prod. Edison, 1895), *The Kiss* o *The May Irwin Kiss* (Il bacio, prod. Edison, 1896).

Arrivée d'un train en gare (Arrivo di un treno alla stazione, L. Lumière, 1895), *Arrivée des congressistes à Neville-sur-Saône* (Arrivo dei congressisti a Neville-sur-Saone, L. Lumière, 1895), *Sortie d'usine* (Uscita dalla fabbrica, L. Lumière, 1895), *Répas de bébé* (Pasto del bambino, L. Lumière, 1895), *Arroseur et arrosé* (Innaffiatore e innaffiato, L. Lumière, 1896), *Départ de Jérusalem en chemin de fer* (Partenza da Gerusalemme in treno, prod. Lumière, 1896), *Paris en 1896* (prod. Lumière, 1896), *Venise* (prod. Lumière, 1896), *La Cène*, 6° quadro di *La vie et la passion de Jésus-Christ* (La Cena, prod. Lumière, 1897), *La Mort du duc de Guise* (La morte del duca di Guisa, prod. Lumière, 1897).

L'Homme orchestre (L'uomo orchestra, G. Méliès, 1900), *L'Homme à la tête en caoutchouc* (L'uomo dalla testa di caucciù, G. Méliès, 1901), *Voyage dans la lune* (Viaggio sulla luna, G. Méliès, 1902).

Grandma's Reading Glass (La lente da lettura della nonna, G.A. Smith, 1900), *Mary Jane's Mishap* (La disavventura di Mary Jane, G.A. Smith, 1903), *Ladies Skirts Nailed to a Fence* (Gonne di signore inchiodate a un recinto, prod. Bamforth, 1900), *A Big Swallow* (Un bel boccone, J. Williamson, 1901), *Stop Thief!* (Ferma ladro!, J. Williamson, 1901), *Daring Daylight Burglary* (Audace furto in pieno giorno, F. Mottershaw, 1903), *The Other Side of the Hedge* (L'altro lato della siepe, L. Fitzhamon, 1904), *Rescued by Rover* (Salvata da Rover, L. Fitzhamon, 1905).

The Great Train Robbery (La grande rapina al treno, E.S. Porter, 1903), *Le Cheval emballé* (Il cavallo in fuga, prod. Pathé, 1908), *A Corner in Wheat* (Un accaparramento di grano, D.W. Griffith, 1909).

A Dog's Life (*Vita da cani*, C.S. Chaplin, 1918); *Sherlock Jr.* (*Calma, signori miei!* o *La palla n. 13*, B. Keaton, 1924).

Rhythmus 21 (H. Richer, 1921), *Le Ballet mécanique* (Il balletto meccanico, F. Léger, D. Murphy, 1924), *Entr'acte* (*Id.*, R. Clair, 1924), *Emak-Bakia* (*Id.*, Man Ray, 1926), *Un chien andalou* (Un cane andaluso, L. Buñuel, 1929).

LUNGOMETRAGGI

Cabiria (G. Pastrone, 1913)

The Birth of a Nation (*Nascita di una nazione*, D.W. Griffith, 1915)

Berg-Ejvind och hans hustru (*I proscritti*, V. Sjöström, 1917)

Das Cabinet des dr. Caligari (*Il gabinetto del dottor Caligari*, R. Wiene, 1919)

Eldorado (*El dorado*, M. L'Herbier, 1921)

Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (*Nosferatu il vampiro*, F. W. Murnau, 1922)

Metropolis (*Id.*, F. Lang, 1926)

Bronenoseč Potëmkin (*La corazzata Potëmkin*, S.M. Ejzenštejn, 1926)

La passion de Jeanne d'Arc (*La passione di Giovanna d'Arco*, C.T. Dreyer, 1928)

Čelovek s Kinoapparatom (*L' uomo con la macchina da presa*, D. Vertov, 1929)

Bringing up Baby (*Susanna*, Howard Hawks, 1938)

Stagecoach (*Ombre rosse*, John Ford, 1939)

La Règle du jeu (*La regola del gioco*, Jean Renoir, 1939)

Citizen Kane (*Quarto potere*, Orson Welles, 1941)

Paisà (Roberto Rossellini, 1946)

Ladri di biciclette (Vittorio De Sica, 1948)

Tôkiô monogatari (*Viaggio a Tokio*, Jasujirô Ozu, 1953)

Smultronstället (*Il posto delle fragole*, Ingmar Bergman, 1957)

Les 400 coups (*I quattrocento colpi*, François Truffaut, 1959)

A bout de souffle (*Fino all'ultimo respiro*, Jean-Luc Godard, 1960)

La dolce vita (Federico Fellini, 1960)

L'avventura (Michelangelo Antonioni, 1960)

Apocalypse Now (id., Francis Ford Coppola, 1979)
Raging Bull (*Toro scatenato*, Martin Scorsese, 1980)

Bibliografia

1) manuale

David Bordwell e Kristin Thompson, *Storia del cinema. Un'introduzione*, Milano, McGraw-Hill, 2010.

2) antologia di testi (obbligatoria)

Schede dei lungometraggi, tratte da Fernaldo Di Giammatteo (a cura di), *Nuovo dizionario universale del cinema* (1984), Roma, Editori Riuniti, 1994.

André Bazin, *Ontologia dell'immagine fotografica* [1945], in A. Bazin, *Che cosa è il cinema ?* [1958-62], Garzanti, Milano, 1986, pp. 3-10.

Noël Burch, *Il lucernario dell'infinito. Nascita del linguaggio cinematografico* [1991], Il Castoro, Milano, 2001: introduzione (pp. 9-12), capp. I (pp. 13-27) e VIII (pp. 165-176).

La cinematografia futurista [1916], in Alberto Barbera, Roberto Turigliatto (cur.), *Leggere il cinema*, Mondadori, Milano, 1978, pp. 42-47.

Louis Delluc, *Fotogenia* [1920], in A. Barbera, R. Turigliatto (cur.), *Leggere il cinema*, cit., pp. 53-59.

Francis Picabia, René Clair, *Entr'acte* [1924], in Paolo Bertetto (cur.), *Il cinema d'avanguardia 1910-1930*, Marsilio, Venezia, 1983, n.ed. riv. e corr., p. 241.

Fernand Léger, *Intorno al "Ballet mécanique"* [1927], in P. Bertetto (cur.), *Il cinema d'avanguardia 1910-1930*, cit., pp. 244-247.

René Clair, *Cinema e surrealismo* [1925], in Paolo Bertetto (cur.), *Il cinema d'avanguardia 1910-1930*, cit., p. 243.

Antonin Artaud, *Stregoneria e cinema* [1927]; *"La conchiglia e il Clergyman"* [1928], in Andrea Martini (cur.), *Utopia e cinema. Cento anni di sogni, progetti e paradossi*, Marsilio, Venezia, 1994, pp. 123-126.

Luis Buñuel, *Poesia e cinema* [1958], in A. Martini (cur.), *Utopia e cinema*, cit., pp. 133-137.

Giorgio De Vincenti, 3. *Alcuni concetti dell'elaborazione formalista nel campo cinematografico*, in G. De Vincenti, *Alcuni concetti base nell'evoluzione del linguaggio cinematografico*, Libreria dell'Università Editrice, Pescara, 1988, pp. 23-44.

Dziga Vertov, *Noi (Variante del Manifesto)* [1922]; *Istruzioni provvisorie ai circoli del Kinoglaz* [1926]; in A. Barbera, R. Turigliatto (cur.), *Leggere il cinema*, cit., pp. 89-98.

Sergej M. Ejzenštejn, *Il montaggio delle attrazioni cinematografiche* [1924], in S. M. Ejzenštejn, *Il montaggio*, Pietro Montani (cur.), Marsilio, Venezia, 1986, pp. 227-250.

Sergej M. Ejzenštejn, *L'atteggiamento materialistico verso la forma* [1925], *La dialettica della forma cinematografica* [1929], in A. Barbera, R. Turigliatto (cur.), *Leggere il cinema*, cit., pp. 122-130, 174-190.

André Bazin, *Montaggio proibito* [1953-58], *L'evoluzione del linguaggio cinematografico* [1950-58], *Il realismo cinematografico e la scuola italiana della Liberazione* [1948], in A. Bazin, *Che cosa è il cinema ?* [1958-62], Garzanti, Milano, 1986, pp. 63-74, 74-92, 275-303.

Rick Altman, *I generi di Hollywood*, in Gian Piero Brunetta (cur.), *Storia del cinema mondiale. Volume secondo: Gli Stati Uniti*. Tomo I, Einaudi, Torino, 1999, pp. 745-749.

Gianni Rondolino, Dario Tomasi, *Manuale del film. Linguaggio, racconto, analisi*, UTET, Torino, 1995, pp. 160-178, con tagli; 288-296.

Cesare Zavattini, *Alcune idee sul cinema* [1952], in Alberto Barbera, Roberto Turigliatto (cur.), *Leggere il cinema*, Mondadori, 1978, pp. 215-221.
Michel Marie, *La Nouvelle Vague* [1997], Lindau, Torino, 1998, pp. 35-45, 50-57.

3) dispensa supplementare consigliata

Veronica Pravadelli, «*Susanna*» e le strutture formali della classicità, in Paolo Bertetto (cur.), *L'interpretazione dei film. Dieci capolavori della storia del cinema*, Venezia, Marsilio, 2003, pp. 35-59.

Jean-Louis Leutrat, Suzanne Liandrat-Guigues, *Le carte del Western* [1990], Le Mani, Genova, 1993, pp. 146-176, con tagli.

Giorgio De Vincenti, *Il gioco della rimozione e l'immanenza del senso nel «work in progress» cinematografico di Jean Renoir*, in *L'interpretazione dei film*, cit., pp. 83-107.

James Naremore, *Orson Welles: ovvero la magia del cinema* [1989], Marsilio, Venezia, pp. 79-117, con tagli.

Adriano Aprà, *Rossellini oltre il neorealismo* [1975], in Lino Micciché (cur.), *Il neorealismo cinematografico italiano* [1975], Venezia, Marsilio, 1999, pp. 288-299.

Giaime Alonge, *Vittorio De Sica: "Ladri di biciclette"*, Lindau, Torino, 1997, pp. 35-65, con tagli.

Dario Tomasi, *Ozu Yasujirô: "Viaggio a Tokio"*, Torino, Lindau, 2002, pp. 55-84.

Alberto Scandola: *Ingmar Bergman: "Il posto delle fragole"*, Torino, Lindau, 2008, pp. 15-17, 45-47, 107-117, 137-159.

Alberto Barbera, Umberto Mosca, *François Truffaut* [1976], L'Unità/Il Castoro, Milano, 1995, pp. 28-34.

Paolo Bertetto, *La libertà e il nulla*, in *L'interpretazione dei film*, cit., pp. 185-211.

Tullio Kezich, *Fellini*, Milano, Rizzoli, 1988, pp. 272-294.

Maria Orsini (cur.), *Michelangelo Antonioni. I film e la critica 1943-1995: un'antologia*, Bulzoni, Roma, 2002, pp. 135-146.

Vito Zagarrìo, *Francis Ford Coppola* [1980], L'Unità/Il Castoro, Roma, 1995, pp. 75-84.

Paolo Cherchi Usai, *Apocalypse Now Redux*, «Segnocinema», n. 112, pp. 27-28.

Gian Carlo Bertolina, *Martin Scorsese* [1981], L'Unità/Il Castoro, Roma, 1995, pp. 97-104.

Bruno Fornara, *"Toro scatenato": io giù non ci vado*, in *Martin Scorsese*, «Garage», ottobre 1996, pp. 124-133.