

UNIVERSITÀ DI PISA IL CINEMA E LE ARTI

CHIARA TOGNOLOTTI

Academic year

2022/23

Course

DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO E
DELLA COMUNICAZIONE

Code

707LL

Credits

6

Modules	Area	Type	Hours	Teacher(s)
IL CINEMA E LE ARTI	L-ART/06	LEZIONI	36	CHIARA TOGNOLOTTI

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

Gli e le studenti acquisiranno conoscenze di taglio storico e teorico relative agli intrecci tra il cinema e le arti, con particolare riguardo al cinema d'avanguardia e al cinema d'animazione.

Modalità di verifica delle conoscenze

La verifica delle conoscenze acquisite avverrà grazie a un'interrogazione orale durante gli appelli d'esame previsti.

Capacità

Il corso ha lo scopo di dotare chi frequenta degli strumenti storiografici, analitici e critici per conoscere e valutare manifestazioni, tendenze e strutture delle relazioni tra il cinema e le arti visive.

Modalità di verifica delle capacità

I progressi di chi segue il corso saranno monitorati in itinere e verificati durante la prova finale.

Comportamenti

Gli e le studenti acquisiranno la capacità di riconoscere le caratteristiche storiche e teoriche dei film presi in esame.

Modalità di verifica dei comportamenti

In seguito alle attività seminariali saranno richieste agli studenti delle brevi relazioni concernenti gli argomenti trattati.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

Non si richiedono specifiche conoscenze iniziali. È preferibile avere seguito, o seguire in contemporanea, l'insegnamento di Storia e critica del cinema.

Indicazioni metodologiche

Il corso sarà svolto con lezioni frontali, in italiano, con l'ausilio di slide e di proiezioni.

I materiali saranno disponibili sulla piattaforma Teams.

Per comunicare con la docente è possibile usare l'e-mail, in particolare per informazioni pratiche (chiara.tognolotti@unipi.it), verificando prima sul sito del Dipartimento; le questioni più complesse verranno affrontate in orario di ricevimento.

Programma (contenuti dell'insegnamento)

Il corso intende offrire nozioni di ordine storico e teorico relative agli intrecci tra il cinema e le altre arti, con particolare attenzione alle avanguardie storiche (Germaine Dulac, Jean Epstein, Louis Delluc, Walter Ruttmann, Viking Eggeling, Maya Deren), al cinema d'animazione (Lotte Reiniger, Alexandre Alexeieff) e sperimentale (Len Lye, Jan Svankmajer, Norman McLaren, Jonas Mekas).

Bibliografia e materiale didattico

Gli e le studenti dovranno dimostrare la conoscenza dei testi seguenti:

Antonio Costa, *Il cinema e le arti visive*, Torino, Einaudi, 2002

UNIVERSITÀ DI PISA

Anna Antonini, Chiara Tognolotti, *Mondi possibili. Un viaggio nella storia del cinema d'animazione*, Milano, Il principe costante, 2008, pp. 55-87

Un testo a scelta tra i seguenti:

Maria Ida Bernabei, *Un'emozione puramente visuale. Film scientifici tra sperimentazione e avanguardia*, Venezia, Lettera22, 2021

Louis Delluc, *La bellezza del cinema*, a cura di Chiara Tognolotti, Pisa, ETS, 2022

Elena Marcheschi, *Ursula Ferrara. Cineincanti animati*, Pisa, ETS, 2022

Elena Marcheschi, Giulia Simi (a cura di), *Le sperimentali. Cinema, videoarte e nuovi media nella prospettiva internazionale dagli anni Venti a oggi*, Pisa, ETS, 2021

Giulia Simi, *Jonas Mekas*, Pisa, ETS, 2022

Chiara Tognolotti, *Fotogenie, superfici, metamorfosi. La caduta della casa Usher (Jean Epstein, 1928)*, Milano, Mimesis, 2020

Un articolo a scelta tra i seguenti:

Bruno Di Marino, «Tra tela e fotogramma. L'animazione italiana e il mondo delle arti visive», in Id., Giovanni Spagnoletti (a cura di), *Il mouse e la matita. L'animazione italiana contemporanea*, Venezia, Marsilio, 2014, pp. 97-103

Anna Masecchia, Chiara Tognolotti, «Metamorfosi e sovrimpressioni. La *cinégraphie* di Germaine Dulac», in *Arabeschi*, 16, 2020,

<http://www.arabeschi.it/11metamorfosi-e-sovrimpressioni-la-cinegraphie-di-germaine-dulac/>

Indicazioni per non frequentanti

Chi non frequenta dovrà preparare in aggiunta al programma per i frequentanti un secondo libro a scelta.

Modalità d'esame

L'esame è costituito da una prova orale.

Stage e tirocini

non presenti

Note

Le lezioni inizieranno lunedì 20 febbraio 2023

Commissione d'esame effettiva:

Presidente: Chiara Tognolotti

Membri: Maurizio Ambrosini, Davide Tovani

Commissione d'esame supplente:

Presidente: Maurizio Ambrosini

Membri: Eva Marinai, Andreina Di Brino

Ultimo aggiornamento 16/02/2023 11:10