

UNIVERSITÀ DI PISA ITALIAN CINEMA

LIVIA GIUNTI

Anno accademico

2022/23

CdS

INTERNATIONAL PROGRAMME IN
HUMANITIES

Codice

L1472

CFU

6

Moduli	Settore/i	Tipo	Ore	Docente/i
ITALIAN CINEMA	L-ART/06	LEZIONI	36	LIVIA GIUNTI

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

Nel corso verrà presentata una selezione di film, autori, stili e forme narrative del cinema italiano, dalle origini agli anni Duemila. Dopo una rapida introduzione alla storia dei media e alla nascita del cinema, si affronterà la storia del cinema italiano dal periodo del muto fino all'epoca attuale.

In ogni lezione il cinema verrà trattato sia come industria che come forma d'arte di cui si andranno ad analizzare le peculiarità produttive ed estetiche e la sua relazione con il più ampio contesto socio-culturale italiano.

Modalità di verifica delle conoscenze

Alla fine del corso gli studenti si confronteranno con un esame orale in cui discuteranno e analizzeranno i contenuti seguiti a lezione.

Capacità

Alla fine del corso i e le discenti saranno in grado di dimostrare una solida conoscenza della storia del cinema italiano e svilupperanno competenze che permetteranno loro di riflettere sul cinema come fenomeno artistico, industriale e socio-culturale. Acquisiranno inoltre uno sguardo critico utile per poter individuare periodi storici, autori, forme e stili diversi, e saranno in grado di apprezzare la ricchezza del linguaggio audiovisivo e in particolare le caratteristiche principali che hanno reso il cinema italiano apprezzato in tutto il mondo e fonte di ispirazione per molti autori e cinematografie straniere.

Modalità di verifica delle capacità

All'esame orale i e le discenti mostreranno la loro capacità di muoversi all'interno dei diversi periodi storici, di saper individuare le peculiarità dell'industria cinematografica italiana e riconoscere le specifiche scelte stilistiche degli autori presi in esame; potranno inoltre dare prova delle acquisite competenze nell'analisi del linguaggio audiovisivo attraverso la citazione di sequenze filmiche esemplificative analizzate a lezione. I e le discenti svilupperanno e acquisiranno consapevolezza sulle principali tendenze dell'industria cinematografica italiana, sulla sua influenza sul cinema mondiale e sulle ricadute che il cinema ha avuto sulla società italiana.

Comportamenti

A lezione i e le discenti verranno stimolati a sviluppare uno sguardo critico e complesso nei confronti del cinema e del linguaggio audiovisivo, imparando a confrontarsi con lo studio di fonti diverse (manuali e articoli scientifici) e ad affinare lo sguardo sulle opere per capire gli elementi che possono aiutarli a storicizzare e contestualizzare i film all'interno dell'evoluzione del linguaggio cinematografico e in particolare all'interno della storia del cinema italiano.

Modalità di verifica dei comportamenti

In classe gli studenti vengono stimolati a condividere il loro pensiero dopo la visione di film o di sequenze filmiche, a confrontare le opere tra loro, a capire come lo studio del cinema si possa affrontare da punti di vista diversi e attraverso approcci teorici specifici che rendano conto della complessità di un'industria che è anche arte e artigianato, che è fatta da autori, produttori e dal pubblico stesso.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

Nessuno

Corequisiti

UNIVERSITÀ DI PISA

Nessuno

Prerequisiti per studi successivi

Nessuno

Indicazioni metodologiche

- Ogni lezione è normalmente suddivisa in due momenti: una prima parte in cui la docente riprende le fila della lezione precedente e introduce i nuovi argomenti del giorno (il contesto storico, culturale e cinematografico di una determinata epoca, gli autori che si prenderanno in considerazione, i temi e i film che tratteremo in riferimento allo specifico periodo storico), e una seconda parte dedicata alla visione di film o estratti di film rappresentativi del periodo che si analizzano insieme, in parte anche con il contributo dei e delle discenti che hanno sempre osservazioni da fare e riflessioni da condividere e spesso aiutano a introdurre gli elementi salienti su cui occorre puntare l'attenzione;
- Ogni lezione prevede un'alternanza di spiegazioni orali (attraverso slide riassuntive ed esplicative), momenti di visione e momenti di discussione collettiva;
- I film che saranno analizzati e citati durante il corso potranno essere visti dagli studenti in parte a lezione e in maniera integrale tramite link privato non scaricabile;
- Durante il corso la docente carica le slide relative ai diversi periodi storici sulla piattaforma Moodle e su Teams, insieme ad articoli e volumi;
- In caso di dubbi, domande, informazioni, si pregano gli studenti di comunicare via mail con la docente;
- Si consiglia fortemente di prendere appunti durante le lezioni.

Programma (contenuti dell'insegnamento)

Cos'è il cinema e come si è evoluto dalle origini a oggi? Che ruolo ha il cinema italiano all'interno della storia del cinema mondiale e come possiamo studiarlo?

Il corso presenta una serie di autori, film, generi e stili appartenenti alla storia del cinema italiano, a partire dalle origini e dal periodo del muto, fino ai giorni nostri.

Il corso è concepito come un'introduzione alla storia, all'arte e all'industria del cinema italiano e alle relazioni che il cinema intrattiene con il più vasto contesto sociale e culturale dell'Italia. Attraverso l'analisi di film e autori esemplari appartenenti alle diverse epoche prese in esame, gli studenti potranno acquisire competenze critiche sul linguaggio audiovisivo e la sua evoluzione, sull'industria e sulle sue specifiche ricadute socio-culturali.

Bibliografia e materiale didattico

Libro di testo da studiare integralmente:

1. Carlo Celli and Marga Cottino-Jones, *A New Guide to Italian Cinema*, New York-Basingstoke: Palgrave (2007)

Altri riferimenti da consultare (con passi specifici che saranno indicati a lezione e nelle slide):

1. David Bordwell, Kristin Thompson, *Film Art. An Introduction*, University of Wisconsin-Madison, McGraw-Hill Education (2012) - reference for language and technical issues;
2. Pierre Sorlin, *Italian National Cinemas. 1896-1996*, London, Routledge (1996) - sociological perspective.

A lezione verrà inoltre fornita una selezione di articoli su argomenti specifici che verranno caricati su Moodle e su Teams; la docente fornirà anche delle slide in formato pdf su Moodle e Teams.

[Moodle link](#) (per volumi e slide)

Lista di film da vedere per l'esame:

Cabiria di Giovanni Pastrone (1914)
Gli uomini, che mascalzoni! di Mario Camerini (1932)
Ossessione di Luchino Visconti (1943)
Roma città aperta di Roberto Rossellini (1945)
Ladri di biciclette di Vittorio De Sica (1948)
La fortuna di essere donna di Alessandro Blasetti (1955)
La dolce vita di Federico Fellini (1960)
Il sorpasso di Dino Risi (1962)
Il conformista di Bernardo Bertolucci (1970)
Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore (1988)
Caterina va in città di Paolo Virzì (2004)

Indicazioni per non frequentanti

Nessuna

UNIVERSITÀ DI PISA

Modalità d'esame

L'esame sarà una discussione orale (nel caso in cui l'esame non andasse a buon fine, è possibile presentarsi nuovamente alle sessioni successive).

Per accedere all'esame occorre aver frequentato l'80% delle lezioni (soltanto 4 assenze sono permesse); se gli studenti non possono frequentare alcune lezioni sono pregati di contattare la docente o il tutor via mail.

Stage e tirocini

Nessuno

Note

Calendario del corso:

Ottobre: Mar 11 - Ven 14 - Mar 18 - Ven 21 - Mar 25 - Ven 28

Novembre: Ven 4 - Mar 8 - Ven 11 - Mar 15 - Ven 18 - Mar 22 - Ven 25 - Mar 29

Dicembre: Ven 2 - Mar 6 - Ven 9 - Mar 13

Tutte le lezioni si svolgeranno presso il Polo Guidotti in aula G5 (primo piano)

Martedì orario 14.15-15.45

Venerdì orario 12.00-13.30

Calendario esami:

Lunedì 9 Gennaio

8.45 - 13.00 @ ufficio Prof. Maurizio Ambrosini (Polo Guidotti, secondo piano) **3 persone all'ora**

----- **Giovedì 3 Febbraio 8.45 - 13.00** @ G6 (Polo Guidotti, primo piano) ----- **Venerdì 17**

Febbraio 8.45- 13.00 @ G6 (Polo Guidotti, primo piano) ----- **Mercoledì 19 Aprile 14.30- 19.00** @ PAO C1 (Via Paoli, primo piano) -----

Mail della docente: liviagiunti@gmail.com

Ultimo aggiornamento 22/11/2022 17:03