

ITALIAN CINEMA

LIVIA GIUNTI

Anno accademico
CdS

2021/22
INTERNATIONAL PROGRAMME IN
HUMANITIES

Codice
CFU

L1472
6

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

Obiettivi di apprendimento

Conoscenze

Il corso presenta una selezione di film, autori, stili e forme narrative del cinema italiano, dalle origini agli anni Novanta. Dopo un'introduzione alla storia dei media e alla nascita del cinema, nel corso si affronta la storia del cinema italiano dal periodo del muto fino all'epoca attuale intendendo il cinema come industria e forma d'arte di cui si analizzano 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 gli studenti 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 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 gli studenti mostreranno la loro capacità di muoversi all'interno dei diversi periodi storici, individuando le caratteristiche dell'industria cinematografica italiana e riconoscendo le particolarità stilistiche di autori e generi; potranno inoltre dare prova delle acquisite competenze nell'analisi del linguaggio audiovisivo attraverso la citazione di sequenze filmiche esemplificative analizzate a lezione.

Comportamenti

Gli studenti a lezione vengono stimolati a sviluppare uno sguardo critico e complesso nei confronti del cinema e del linguaggio audiovisivo, imparano 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

Nessuno

Prerequisiti per studi successivi

Nessuno

Indicazioni metodologiche

- Ogni lezione è normalmente suddivisa in due momenti: dopo una parte introduttiva in cui la docente offre il contesto storico, culturale e cinematografico di una determinata epoca, si guardano sequenze di alcuni film rappresentativi del periodo (talvolta film integrali) e poi si analizzano insieme, in parte con il contributo degli studenti che hanno osservazioni e riflessioni da fare e spesso aiutano a introdurre gli elementi salienti su cui puntare l'attenzione, e poi attraverso slide riassuntive ed esplicative;
- i film analizzati durante il corso sono visibili presso il laboratorio audiovisivo situato al secondo piano di Via Trieste 40 (previa prenotazione) e non si possono scaricare, alcuni sono visibili online;
- 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 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:

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

Altri riferimenti da consultare (con passi specifici indicati nelle slide):

- David Bordwell, Kristin Thompson, *Film Art. An Introduction*, University of Wisconsin-Madison, McGraw-Hill Education (2012) - [reference for language and technical issues](#);
- 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 pdf** su Moodle e Teams.

Lista di film da vedere per l'esame:

Cabiria di Giovanni Pastrone (1914) - YouTube link
Rapsodia satanica di Nino Oxilia (1917) - YouTube link
Gli uomini, che mascazzoni! di Mario Camerini (1932) - Audiovisual LAB
Lo squadrone bianco di Augusto Genina (1936) - Audiovisual LAB
Ossessione di Luchino Visconti (1943) - Audiovisual LAB
Roma città aperta di Roberto Rossellini (1945) - Audiovisual LAB
Ladri di biciclette di Vittorio De Sica (1948) - Audiovisual LAB
Riso amaro di Giuseppe De Santis (1949) - Audiovisual LAB
La dolce vita di Federico Fellini (1960) - Audiovisual LAB
L'avventura di Michelangelo Antonioni (1960) - Audiovisual LAB
Il sorpasso di Dino Risi (1962) - Audiovisual LAB
Dillinger è morto di Marco Ferreri (1969) - Audiovisual LAB
Il conformista di Bernardo Bertolucci (1970) - Audiovisual LAB
Amarcord di Federico Fellini (1973) - Audiovisual LAB
Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore (1988) - Audiovisual LAB

Indicazioni per non frequentanti

Nessuna

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

Il corso inizia il 14 ottobre 2021 e finisce il 17 dicembre 2021.

Le lezioni si terranno in presenza ma saranno anche in streaming per gli studenti che non possono venire in presenza.

Link Teams: [Link Teams for Italian Cinema streaming](#)

CALENDARIO DELLE LEZIONI:

Ottobre: Gio 14 - Ven 15 - Ven 22 - Gio 28 - Ven 29

Novembre: Ven 5 - Gio 11 - Ven 12 - Gio 18 - Ven 19 - Gio 25 - Ven 26

Dicembre: Gio 2 - Ven 3 - Gio 9 - Ven 10 - Gio 16 - Ven 17

Informazioni sulle lezioni

? Il GIOVEDÌ le lezioni si tengono dalle 12 alle 13.30 - Aula G5 (Polo Guidotti, via Trieste 40, primo piano)

? Il VENERDÌ le lezioni si tengono dalle 16 alle 17.30 - Aula G3 (Polo Guidotti, via Trieste 40, primo piano)

Commissione d'esame: Alessandra Lischi, Elena Marcheschi

Tutti i film del corso sono visibili presso il Laboratorio Audiovisivo in Via Trieste 40, secondo piano (PRENOTAZIONE DEL POSTO OBBLIGATORIA per motivi logistici e anche legati alla pandemia).

Orari di apertura del laboratorio per la visione dei film:

Lunedì - 9.30-13.30

Martedì - 9.30-17.00

Mercoledì - 9.30-13.30

Per prenotarsi scrivere a: Kledis Alishallari KledisAlishallari@gmail.com

A partire dal 1 Dicembre 2021 la persona a cui scrivere per prenotarsi è:

Nicola Trabucco nicola.trabucco@unipi.it

Al laboratorio audiovisivo troverete una cartella contenente i film per l'anno 2021_2022.

CALENDARIO PROVE D'ESAME ORALI:

Giovedì 13 Gennaio / 10.00-15.00 @ MAT-Mus Palazzo Matteucci (secondo piano)

Venerdì 28 Gennaio / 10.00-15.00 @ MAT-Mus Palazzo Matteucci (secondo piano)

Giovedì 17 Febbraio / 10.00-15.00 @ MAT-Mus Palazzo Matteucci (secondo piano)

Venerdì 8 Aprile / 10.00-15.00 @ G5 Polo Guidotti (primo piano)

Ultimo aggiornamento 26/11/2021 00:06