

UNIVERSITÀ DI PISA

IL CINEMA E LE ARTI

CHIARA TOGNOLOTTI

Academic year

2023/24

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; saranno capaci di analizzare i film e di comprendere testi complessi con oggetto i temi trattati nel corso, sviluppando una conoscenza critica della materia.

Modalità di verifica delle conoscenze

Durante la discussione in aula e in sede d'esame orale sarà verificata la conoscenza della materia, con una particolare attenzione alla capacità di sapersi orientare nel quadro teorico di riferimento. Gli/le studenti dovranno dimostrare le loro conoscenze attraverso un linguaggio appropriato, maturando uno sguardo critico sui temi trattati durante il corso. A tal fine la partecipazione in aula sarà valutata positivamente.

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. Gli e le studenti acquisiranno la capacità di riconoscere e analizzare i film, leggendone modi e forme della rappresentazione in relazione con il contesto sociale, politico e culturale.

Modalità di verifica delle capacità

Durante le lezioni sarà svolta l'attività di analisi dei film, specificati più sotto (sezione "Bibliografia"). I progressi di chi segue il corso saranno monitorati in itinere e verificati durante la prova finale.

Comportamenti

Gli/le studenti matureranno una postura critica rispetto alle problematiche relative alla storia del cinema in relazione con le arti. A tal fine, saranno incoraggiati/e a illustrare le proprie opinioni personali e discutere in modo argomentato le loro deduzioni.

Modalità di verifica dei comportamenti

L'acquisizione dei comportamenti verrà rilevata durante tutta la durata del corso. Nello specifico saranno valutati positivamente la partecipazione in aula e la proposta di temi di discussione.

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)

UNIVERSITÀ DI PISA

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) e al cinema a passo ridotto.

Bibliografia e materiale didattico

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

François Albera, *Avanguardie*, Milano, Il castoro, 2004

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

Un testo a scelta tra i seguenti:

Paolo Bertetto, Cristina Monti, *Il gabinetto del dottor Caligari*, Torino, Lindau, 2007

Alice Cati, *Pellicole di ricordi. Film di famiglia e memorie private (1926-1942)*, Milano, Vita e pensiero, 2009

Elena Marcheschi, *Ursula Ferrara*, 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

Filmografia:

Thais, A. G. Bragaglia, 1918

Il gabinetto del dottor Caligari, R. Wiene, 1919

Rhythmus 21, H. Richter, 1921

Symphonie Diagonale, V. Eggeling, 1924

Arabesques, G. Dulac, 1929

Disque 957, G. Dulac, 1929

À propos de Nice, Jean Vigo, 1929

L'uomo con la macchina da presa, D. Vertov, 1929

Berlino, sinfonia di una grande città, W. Ruttmann, 1928

Le Retour à la raison, Man Ray, 1923

Emak Bakia, Man Ray, 1926

L'étoile de mer, Man Ray, 1928

Anémic Cinéma, M. Duchamp, 1926

Entr'acte, R. Clair, 1924

L'Inhumaine, M. L'Herbier, 1923

Un chien andalou, L. Bunuel, 1928

La caduta della casa Usher, J. Epstein, 1928

La souriante Madame Beudet, G. Dulac, 1923

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.

Note

Le lezioni si terranno nel secondo semestre con inizio lunedì 19 febbraio

Commissione d'esame effettiva:

Presidente: Chiara Tognolotti

Membri: Elena Marcheschi, Maurizio Ambrosini

Commissione d'esame supplente:

Presidente: Maurizio Ambrosini

Membri: Eva Marinai, Carlo Titomanlio

Ultimo aggiornamento 10/01/2024 19:48