

Anno accademico 2017-2018
Teoria e analisi del linguaggio cinematografico
II Semestre
Prof. Mauro Giori
(mauro.giori@unimi.it)

Ricevimento:
mercoledì ore 11 (via Noto, 6)

Data di inizio del corso
Martedì 13 febbraio 2018
Orari e aula delle lezioni
Martedì, mercoledì, giovedì: 14,30/16,30 (aula K02, via Noto 8)

Titolo del corso

Un'idea di Visconti (60 ore, 9 crediti)

Unità didattica A (20 ore, 3 crediti): *Momenti e problemi di storia e analisi del linguaggio cinematografico*

Unità didattica B (20 ore, 3 crediti): *Luchino Visconti dagli esordi a Senso*

Unità didattica C (20 ore, 3 crediti): *Intorno a Rocco e i suoi fratelli*

Validità del programma

Questo programma ha validità biennale. È possibile portarlo all'esame fino al mese di maggio 2020.

Presentazione del corso

Il corso introduce alla conoscenza del linguaggio cinematografico e alla storia delle sue principali forme espressive (organizzazione dello spazio e del tempo, scala dei piani, tipologie di montaggio, figure di linguaggio, componenti sonore ecc.), nonché agli strumenti analitici che permettono di imparare a "guardare" un film, come opera d'arte ma anche come forma di comunicazione. La parte monografica approfondisce la conoscenza della prima parte dell'opera di Luchino Visconti.

Studenti destinatari del corso

Il corso è rivolto a tutti gli studenti quadriennalisti a ciclo unico (vecchio e nuovo ordinamento) e a tutti gli studenti triennalisti del vecchio e nuovo ordinamento iscritti ai corsi di laurea in Scienze dei beni culturali, Scienze umanistiche per la comunicazione, Lettere, Filosofia, Scienze storiche, Lingue e letterature straniere. È rivolto altresì agli studenti dei corsi di laurea magistrale, che seguiranno le indicazioni per gli studenti triennalisti (frequentanti o meno).

Gli studenti del vecchio ordinamento che hanno già sostenuto l'esame per 6 crediti e desiderano ottenere altri 3 crediti, nonché gli studenti che intendono biennalizzare l'esame (utilizzando i crediti liberi), devono concordare il programma con il docente.

Svolgimento dell'esame

L'esame consiste in un colloquio orale incentrato sui seguenti testi. Gli studenti triennalisti frequentanti studieranno quelli elencati nella sezione 1 (PER TUTTI GLI STUDENTI). Gli studenti triennalisti non frequentanti studieranno i testi indicati sia nella sezione 1, sia nella sezione 2 (PER GLI STUDENTI NON FREQUENTANTI). Gli studenti dei corsi di laurea magistrale seguiranno le indicazioni per gli studenti triennalisti (frequentanti o meno).

L'elenco dei film analizzati durante il corso costituisce parte integrante di questo programma. Tutti i titoli sono disponibili – per la sola visione in sede – presso la Biblioteca di Storia dell'arte, della musica e dello spettacolo (al secondo piano di via Noto, 6).

1. PER TUTTI GLI STUDENTI

UNITÀ DIDATTICA A:

G. Rondolino, D. Tomasi, *Manuale del film. Linguaggio, racconto, analisi*, Torino, UTET, 2011 (seconda edizione).

E. Dagrada, *The Great Train Robbery*, Milano, Mimesis, 2011 (o ristampe successive)

A. Bazin, "Ontologia dell'immagine fotografica", "Montaggio proibito", "Evoluzione del linguaggio cinematografico", saggi contenuti in *Che cos'è il cinema?*, Milano, Garzanti, 1973 (o edizioni successive).

UNITÀ DIDATTICA B:

M. Giori, *Poetica e prassi della trasgressione in Luchino Visconti. 1935-1962*, Milano, Libraccio, 2^a ed., 2018 (disponibile da aprile).

UNITÀ DIDATTICA C:

M. Giori, *Luchino Visconti. Rocco e i suoi fratelli*, Torino, Lindau, 2011.

Un libro a scelta tra:

- R. Dyer, *La dolce vita*, London, BFI, 2017.
- L. Micciché, *Luchino Visconti. Un profilo critico*, Venezia, Marsilio, 1996 (o edizioni successive).

2. PER GLI STUDENTI NON FREQUENTANTI

E. Dagrada, *Woody Allen. Manhattan*, Torino, Lindau, 1997.

M. Giori, *Alfred Hitchcock. Psycho*, Torino, Lindau, 2009.

ELENCO DEI FILM ANALIZZATI DURANTE IL CORSO

UNITÀ DIDATTICA A:

Del seguente elenco, gli studenti che portano il programma per **NON FREQUENTANTI** sono tenuti a vedere *The Great Train Robbery*. Gli studenti che portano il programma per **FREQUENTANTI** sono invece tenuti a conoscere tutti i film o brani di film qui elencati, analizzati a lezione durante il primo modulo. La conoscenza dei singoli brani **NON IMPLICA LA VISIONE DEI FILM PER INTERO**, che **NON** è richiesta ai fini dell'esame. Un dvd antologico è visionabile presso la Biblioteca di Storia dell'arte, della musica e dello spettacolo (al secondo piano di via Noto, 6). Le date indicate corrispondono all'anno di uscita dei film.

I FILM O BRANI DI FILM VISIONATI A LEZIONE SONO TRATTI DA:

- La nuit américaine* (*Effetto notte*, François Truffaut, 1973)
- Sortie des usines/Repas de Bébé/Le jardinier et le petit espiègle/Arrivée des congressistes/Arrivée d'un train en gare/Pompiers à Lyon/Leaving Jerusalem by Train* (Lumière)
- L'homme-Orchestre* (Georges Méliès, 1900)
- The Ballet Master's Dream [Le rêve du maître de ballet]* (Georges Méliès, 1903)
- Démolition d'un mur* (Lumière)
- The Countryman and the Cinematograph* (R.W.Paul, 1901)
- Ladies Skirts Nailed to a Fence* (Bamforth, c1900)
- The Big Swallow* (Williamson, 1901)
- Let Me Dream Again* (George Albert Smith, 1900)
- *Grandma's Reading Glass* (George Albert Smith, 1900)
- As Seen Through a Telescope* (George Albert Smith, 1900)
- The Kiss in the Tunnel* (George Albert Smith, 1900)
- Voyage à travers l'impossible* (Georges Méliès, 1904)
- The Miller and the Sweep* (George Albert Smith, 1898)
- That Fatal Sneeze* (Hepworth, 1907)
- Rescued By Rover* (Hepworth, 1905)
- Fire!* (Williamson, 1901)
- The Life of an American Fireman* (Edison - Edwin S.Porter, 1903)
- The Great Train Robbery* (Edison - Edwin S.Porter, 1903)
- Histoire d'un crime* (Pathé Frères - Ferdinand Zecca, 1901)
- The Drunkard's Reformation* (David Wark Griffith, 1909)
- The Lonely Villa* (David Wark Griffith, 1909)
- The New York Hat* (David Wark Griffith, 1912)
- Mary Jane's Mishap* (George Albert Smith, 1903)

- Broken Blossom* (*Giglio infranto*, David Wark Griffith, 1919)
- The Wind* (*Il vento*, Victor Seastrom, 1928)
- Lonesome* (Paul Fejos, 1928)
- The Crowd* (*La folla*, King Vidor, 1928)
- Show People* (*Maschere di celluloido*, King Vidor, 1928)
- Das Cabinet des Dr. Caligari* (*Il gabinetto del Dr. Caligari*, Robert Wiene, 1920)
- Der Golem* (Paul Wegener, Carl Boese, 1920)
- La roue* (*La rosa sulle rotaie*, Abel Gance, 1922)
- La Chute de la Maison Usher* (*La caduta della Casa Usher*, Jean Epstein, 1928)
- Napoléon* (Abel Gance, 1928)
- La corazzata Potëmkin* (Sergej M. Ejzenstejn, 1926)
- Ottobre* (Sergej M. Ejzenstejn, 1928)
- The Jazz Singer* (*Il cantante di Jazz*, Alan Crosland, 1927)
- Le Mépris* (*Il disprezzo*, Jean-Luc Godard, 1963)
- City Lights* (*Luci della città*, Charlie Chaplin, 1931)
- The Spiral Staircase* (*La scala a chiocciola*, Robert Siodmak, 1946)
- Stagecoach* (*Ombre rosse*, John Ford, 1939)
- Le ballon rouge* (*Il palloncino rosso*, Albert Lamorisse, 1956)
- Sunrise* (*Aurora*, Friedrich Wilhelm Murnau, 1927)
- Greed* (*Rapacità*, Eric von Stroheim, 1923)
- Citizen Kane* (*Quarto potere*, Orson Welles, 1941)
- Cronaca di un amore* (Michelangelo Antonioni, 1950)

UNITÀ DIDATTICA B:

- *Ossessione* (Luchino Visconti, 1943)
- *Senso* (Luchino Visconti, 1954)

UNITÀ DIDATTICA C:

- *Rocco e i suoi fratelli* (Luchino Visconti, 1960)
- *Boccaccio '70* (Federico Fellini, Mario Monicelli, Vittorio De Sica, Luchino Visconti, 1961)

PER GLI STUDENTI NON FREQUENTANTI E QUADRIENNALISTI

Gli studenti NON FREQUENTANTI e QUADRIENNALISTI sono tenuti a vedere (in VERSIONE ORIGINALE) anche i film ai quali sono dedicati i volumetti editi da Lindau che porteranno all'esame (sezione 2. PER GLI STUDENTI NON FREQUENTANTI E QUADRIENNALISTI).

Tutti i film previsti per le unità didattiche B e C devono essere visti PER INTERO e in VERSIONE ORIGINALE.