

BOSTON UNIVERSITY, PADOVA, CAS IT 403 – a.y. 2011/2012 – Fall (X-04 _ XII-15)

GIORNI E ORARI DEL CORSO: martedì e giovedì ore 15.30-17.15

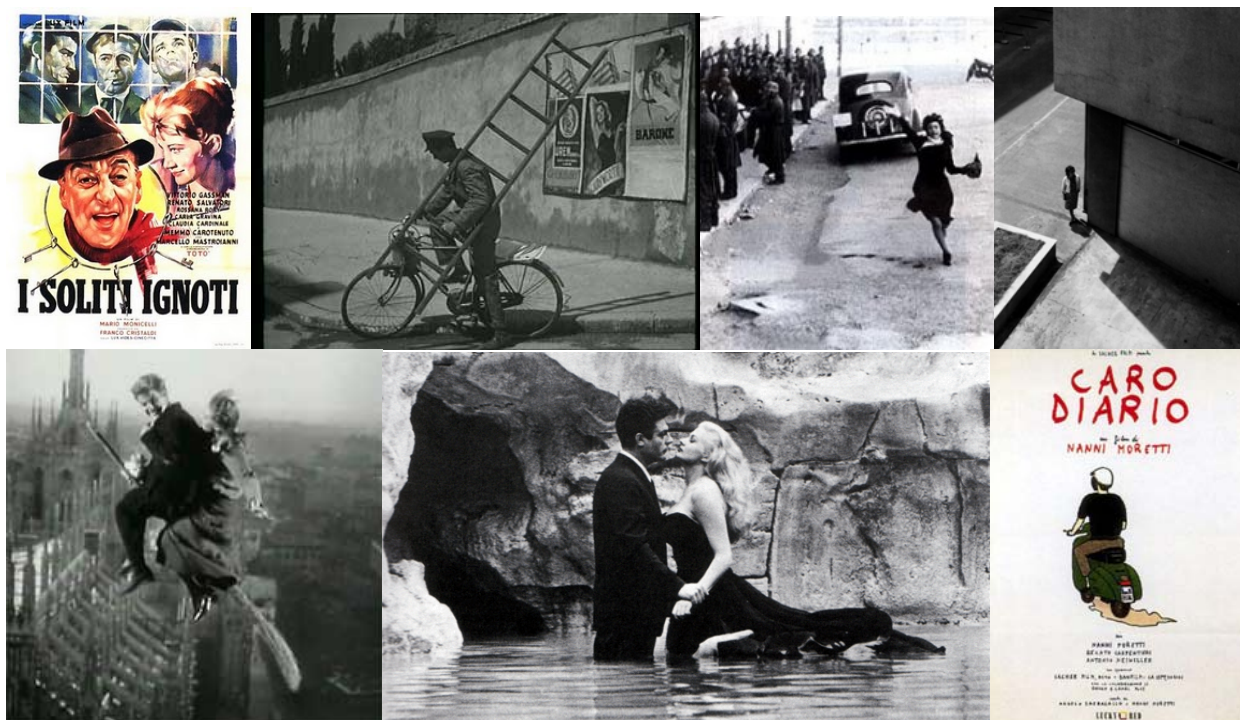
RICEVIMENTO STUDENTI: con preavviso, l'insegnante riceve prima della lezione

Prof.ssa Giulia Lavarone

Contact: giulia.lavarone@gmail.com

ITALIAN CINEMA

From Venice to Naples: Italian Cities in Italian Cinema

SYLLABUS

Gli studiosi di cinema oggi si interrogano spesso sul tema della città, affrontato secondo diverse prospettive. Sin dalle origini il cinematografo ama riprendere il movimento delle città (le vedute Lumière) e si sviluppa come una forma di intrattenimento caratteristica della vita metropolitana. Il legame profondo con la città si manifesta in modo evidente in alcuni grandi momenti della storia del cinema mondiale, come il Neorealismo italiano. Il corso, dedicato al solo cinema italiano, evidenzierà il ruolo degli scenari urbani (da Roma a Napoli, da Venezia a Milano) nelle opere dei grandi maestri, dal 1945 in poi. Si inizierà con il Neorealismo, la stagione d'oro della cinematografia nazionale, che svela al mondo intero le sofferenze delle città italiane annientate dalla guerra. Ci si soffermerà poi sugli autori degli anni Cinquanta e Sessanta, scoprendo ad esempio la Roma di Federico Fellini e le città in rapido mutamento nelle pellicole di Michelangelo Antonioni. Per arrivare, infine, ai grandi nomi del cinema italiano contemporaneo: dal celebre diario di Nanni Moretti all'inferno di *Gomorra*.

SELECT BIBLIOGRAPHY

Manuali di storia del cinema italiano

Storia del cinema italiano / Paolo Russo – Torino : Lindau, 2007

Storia del cinema italiano voll. 3 – 4 / Gian Piero Brunetta – Roma : Editori Riuniti, 2001.

Storia del cinema italiano / Mino Argentieri – Roma : Newton Compton, 2006.

Monografie tematiche

Il cinema neorealista italiano : da "Roma città aperta" a "I soliti ignoti" / Gian Piero Brunetta. -Roma ; Bari : Laterza, 2009.

Neorealismo : il movimento che ha cambiato la storia del cinema, analizzato, fotogrammi alla mano, nei suoi procedimenti tecnico-formali / Antonio Medici. -Roma : Dino Audino, c2008.

Monografie su film e registi

Durante il corso verranno fornite indicazioni bibliografiche agli studenti interessati, anche ai fini della preparazione delle presentazioni in classe.

NB: All'inizio del corso gli studenti riceveranno delle dispense, materiale minimo indispensabile per sostenere l'esame. Ulteriore o alternativo materiale bibliografico verrà fornito anche durante il corso.

Il corso è tenuto in lingua italiana. Si compone di 40 ore di lezione (20 lezioni di due ore ciascuna). Oltre al test scritto intermedio e all'esame orale finale, gli studenti frequentanti il corso dovranno presentare in classe, suddivisi in gruppi, uno dei film in programma. Parte integrante del corso sono la gita a Milano, l'uscita al Museo del Precinema Zotti-Minici di Padova, la lezione organizzata in collaborazione con il corso History of Venice.

METODO

Durante le lezioni si visioneranno documenti video e spezzoni di film relativi ai contenuti del corso, si leggeranno e si commenteranno articoli di carattere critico ed estetico in relazione ai film e alla storia del cinema italiano.

Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.15. Al di fuori di questi orari, gli studenti sono tenuti a guardare il film del quale è richiesta visione integrale: tale compito deve essere svolto di settimana in settimana, prima della lezione in cui è prevista l'analisi del film stesso.

Settimana 1

4/10; 6/10

Introduzione al corso e al rapporto cinema-città. Il cinema italiano prima del Neorealismo.

Introduzione al corso.

Verrà chiarito l'approccio didattico alla disciplina, i criteri di valutazione, lo schema delle lezioni che comporterà:

o Introduzione all'argomento della settimana; visione di brani tratti da film e documenti audiovisivi; analisi e commento anche attraverso la lettura di pagine critiche appositamente predisposte.

o Durante le settimane del corso il gruppo classe visionerà in sessione separata un'opera filmica all'analisi e commento della quale verrà dedicata una parte dell'incontro successivo.

Contenuti:

Prima parte: introduzione storico-teorica al tema generale del rapporto fra cinema e città. Riflessioni e discussione in classe su possibili approcci al tema. Visione di vedute Lumière.

Seconda parte: approdo al cinema italiano. Accenni sul periodo che va dalle origini agli anni '30: le origini; il Kolossal in costume, l'influenza sul cinema americano (Griffith); la crisi di creatività e di produzione degli anni '20; la nascita di Cinecittà; la commedia dei telefoni bianchi; il fascismo e la censura interna e internazionale (dei film, della realtà, della lingua). La rivista "Cinema" e i suoi redattori: il futuro del cinema italiano. Il "ritorno al reale": da Verga a Visconti.

Settimana 2

11/10; 13/10

Il Neorealismo /1.

Introduzione al Neorealismo e ai suoi autori (Visconti, Rossellini, De Sica, De Santis). Visione e analisi di spezzoni di film e commento partecipato anche con ausilio di materiale critico predisposto.

Monografia: Rossellini.

Visione autonoma film: *Paisà* (Rossellini, 1946) (analisi e discussione in classe il 13/10)

Settimana 3

18/10; 20/10

Il Neorealismo / 2.

Monografia: De Sica.

Visione autonoma film: *Ladri di biciclette* (De Sica, 1948) (analisi e discussione in classe il 20/10)

Settimana 4

25/10; 27/10

Dal Neorealismo alla commedia all'italiana.

Conclusioni sul Neorealismo, con visione di spezzoni di film e lettura di testi critici (lezione del 25/10).

Introduzione alla commedia all'italiana e agli anni del boom economico. Parole chiave: regionalismo, dialetto, commedia dell'arte, "arte di arrangiarsi", ipocrisia, "onesti ladri", risate amare, conformismo e anticonformismo; religione e società laica; i "mostri" del progresso socioeconomico.

Visione di spezzoni di film con analisi e commento partecipato.

Visione autonoma film: *I soliti ignoti* (Monicelli, 1958) (analisi e discussione in classe il 27/10)

Settimana 5 (attenzione: non c'è lezione l'1/11)

3/11

Due ore: test sul Neorealismo (midterm exam - test scritto con domande a risposta multipla e alcuni quesiti con breve risposta aperta)

Settimana 6

8/11; 10/11

Gli anni '50 e '60: conclusioni sulla commedia all'italiana; introduzione al "cinema d'autore": Fellini.

Conclusioni sulla commedia all'italiana, con visione di spezzoni di film e lettura di testi critici (lezione dell'8/11).

Introduzione agli "autori" degli anni '50 e '60. Cenni alle opere di Visconti dopo la fase neorealista.
Monografia: Fellini.

Visione autonoma film: *La dolce vita* (Fellini, 1960) (analisi e discussione in classe il 10/11 – class presentations)

Settimana 7

15/11; 17/11

Gli anni '50 e '60: gli "autori".

Monografia: Antonioni.

Gli autori del nuovo cinema italiano degli anni '60: Pasolini, Bertolucci, Bellocchio, Rosi... Visione di spezzoni di film e analisi partecipata con eventuale ausilio di letteratura critica.

Visione autonoma film: *La notte* (Antonioni, 1961) (analisi e discussione in classe il 17/11 – class presentations)

18/11

GITA A MILANO, una delle città più frequentate dal cinema italiano

Settimana 8

22/11; 24/11

Dagli anni '60 agli anni '80: il cinema d'autore; i film di genere; la crisi degli anni '80.

Conclusioni sugli autori degli anni '60, con visione di spezzoni di film e eventuale lettura di testi critici.

Cenni al cinema di genere degli anni '60 e '70: spaghetti western; demenziale-erotico; horror.

La crisi degli anni '80. I nuovi attori-autori: monografia di Moretti.

Visione autonoma film: *Caro diario* (Moretti, 1993) (analisi e discussione in classe il 24/11 – class presentations)

Settimana 9

29/11; 1/12

Il cinema degli anni '90 e degli anni 2000.

La ripresa del cinema italiano negli anni '90; i successi internazionali. Visione e analisi di spezzoni di film di Mazzacurati, Soldini, Ferrario...

Visione autonoma film: *L'amore molesto* (Martone, 1994) (l'analisi si effettuerà durante la settimana 11)

Uscita (da confermare):

Un salto indietro alle origini del cinema... con la visita al MUSEO DEL PRE-CINEMA MINICI ZOTTI di Padova. Il corso potrà subire in questa occasione una variazione di orario, dipendente dagli orari di apertura del Museo.

Settimana 10 (attenzione: non c'è lezione l'8/12)

6 /12

La Venezia di *Pane e tulipani* – in collaborazione con il corso History of Venice.

Proiezione in classe del film *Pane e tulipani* (Soldini, 2000).

La proiezione del film sarà introdotta dall'insegnante e dal prof. Gabriele Mancuso (docente di History of Venice), in presenza degli alunni di entrambi i corsi. Seguiranno analisi e discussione in classe, coordinate dai due docenti.

L'orario della lezione potrà essere diverso da quello abituale e sarà comunicato agli studenti all'inizio del corso.

Settimana 11

13/12; 15/12

Conclusioni sul cinema degli anni '90 e 2000 / Esame finale orale.

Analisi e discussione in classe del film *L'amore molesto* - class presentations (il 13/12).

Conclusioni dell'insegnante sul cinema degli anni '90 e 2000 con visione spezzoni di film di Garrone (il regista di *Gomorra*) e di altri autori.

Esame finale orale in data 15/12.

GRADING CRITERIA

Components of the final grade

1. Attendance and class participation: 20%
2. Midterm exam -written: 25%
3. Class presentations: 25%
4. Final oral exam: 30%

Attendance

Boston University Padova students are expected to attend each and every class session, tutorial, and field trips required for the class. Students should note that attendance will be taken into account by faculty when determining final grades. Students absent from class for medical reasons need to provide a local doctor's note.

Plagiarism

Simply stated, plagiarism is taking another's work and presenting it as you own.

Dictionary definitions of plagiarism frequently include terms such as 'theft' or 'steal'. Plagiarism is, in fact, intellectual theft. It is one of the most serious forms of academic misconduct. Plagiarism committed by a student will certainly result in course failure and may result in suspension or dismissal. For more details please see Boston University's *Code of Student Responsibilities*: <http://www.bu.edu/lifebook/university-policies/policies-code.html>

Religious Holidays

Boston University's Office of the University Registrar states:

'The University, in scheduling classes on religious holidays and observances, intends that students observing those traditions be given ample opportunity to make up work. Faculty members who wish to observe religious holidays will arrange for another faculty member to meet their classes or for cancelled classes to be rescheduled.' See Chapter 151C of the General Laws, Commonwealth of Massachusetts.