

Anno accademico 2006-2007
Teoria e analisi del linguaggio cinematografico
II Semestre
Prof.ssa Elena Dagrada
(elenadag@tiscali.it)

Ricevimento:

mercoledì dalle ore 15,30 (via Noto, 6)

Durante le settimane del corso:

mercoledì dalle ore 11 (via Noto, 8)

Data di inizio del corso

Martedì 20 febbraio 2007

Orari e aula delle lezioni

Martedì, Mercoledì, Giovedì 14,30/16,30 (aula K02 via Noto/Karakorum, 8)

Titolo del corso

Introduzione alla storia del linguaggio cinematografico e all'analisi dei film: la Nouvelle Vague tra classicismo e modernità (60 ore / 9 crediti)

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

Modulo B (20 ore 3 crediti): *La Nouvelle Vague tra classicismo e modernità*

Modulo C (20 ore 3 crediti): *Esempi di analisi filmica a confronto*

Il corso è rivolto a tutti gli studenti **quadriennalisti** (vecchio e nuovo ordinamento) e agli studenti **triennalisti** del nuovo ordinamento iscritti ai corsi di laurea in Scienze dei beni culturali (6 o 9 crediti), Scienze umanistiche per la comunicazione (9 crediti), Lettere (6 o 9 crediti), Filosofia (6 crediti), Scienze storiche (6 crediti), Lingue e letterature straniere (6 crediti). È rivolto altresì agli studenti dei corsi di **laurea specialistica**, che seguiranno le indicazioni per gli studenti triennalisti (frequentanti o meno).

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 strumento di comunicazione. Approfondisce altresì la conoscenza della Nouvelle Vague, con particolare riferimento al ruolo svolto nell'elaborazione della *politique des auteurs*, della modernità cinematografica e delle sue figure più suggestive.

Programma d'esame

L'esame consiste in un colloquio orale vertente sui seguenti testi. Gli studenti **triennalisti frequentanti** studieranno quelli elencati nella sezione 1. (PER TUTTI GLI STUDENTI). Gli studenti **triennalisti non frequentanti** e gli studenti **quadriennalisti** studieranno i testi indicati sia nella sezione 1. (PER TUTTI GLI STUDENTI), sia nella sezione 2. (PER GLI STUDENTI TRIENNALISTI NON FREQUENTANTI E PER TUTTI GLI STUDENTI QUADRIENNALISTI). Gli studenti **quadriennalisti laureandi**, oltre ai testi elencati nelle sezioni 1. e 2. (PER TUTTI GLI STUDENTI) e (PER GLI STUDENTI TRIENNALISTI NON FREQUENTANTI E QUADRIENNALISTI), dovranno studiare anche i testi elencati nella sezione 3 (PER GLI STUDENTI QUADRIENNALISTI LAUREANDI).

Gli studenti del nuovo ordinamento triennale, nel cui curriculum l'insegnamento viene computato 9 crediti, sosterranno l'esame sui testi previsti per i tre moduli A, B e C; gli studenti per i quali l'insegnamento viene computato 6 crediti sosterranno l'esame sui testi previsti per i moduli A e B (e se intendono portarlo per 9 crediti possono usare 3 crediti liberi fra quelli a loro disposizione); gli studenti che intendono sostenere l'esame per 3 crediti studieranno i testi previsti per il modulo A.

Gli studenti che hanno già sostenuto l'esame per 6 crediti e desiderano ottenere in questa disciplina altri 3 crediti possono concordare un programma adeguato con la prof.ssa Dagrada.

L'elenco dei film analizzati durante il corso costituisce parte integrante di questo programma. Le videocassette sono disponibili – per la sola visione in sede – presso la Mediateca del Dipartimento, in via Noto/Karakorum, 8 (aula K51), aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19. Per accedere alla Mediateca è indispensabile la presentazione del tesserino o del libretto universitario.

Gli studenti dei corsi di laurea quadriennale che intendono biennializzare l'esame devono concordare il programma con la prof.ssa Dagrada.

Questo programma ha validità biennale. Gli studenti che intendono portarlo all'esame potranno farlo fino al mese di aprile 2009.

1. PER TUTTI GLI STUDENTI

PER IL MODULO A:

E. DAGRADA (a cura di), *Dispensa*, Milano, Libreria CUEM, 2005.

E. SIETY, *L'inquadratura*, Torino, Lindau, 2004.

E. DAGRADA, "Piano-sequenza", *Enciclopedia del cinema Treccani*, Volume IV, 2004, pp. 427-431.

PER IL MODULO B:

M. MARIE, *La Nouvelle Vague*, Torino, Lindau, 1998.

G. GRIGNAFFINI (a cura di), *Il cinema secondo la Nouvelle Vague*, Trento, Temi, 2006.

PER IL MODULO C:

A. BARBERA, U. MOSCA, *François Truffaut*, Milano, Il Castoro (n.27), 2007 (3a edizione).

S. LIANDRAT-GUIGUES, J.-L. LEUTRAT, *Godard. Alla ricerca dell'arte perduta*, Genova, Le Mani, 1998, pp. 7-74.

2. PER GLI STUDENTI TRIENNALISTI NON FREQUENTANTI E QUADRIENNALISTI

Due volumetti a scelta fra i seguenti:

J. CHESSA, *Jean-Luc Godard. Fino all'ultimo respiro*, Torino, Lindau, 2005.

S. ALOVISIO, *Roman Polanski. Chinatown*, Torino, Lindau, 2002.

P. BERTETTO, C. MONTI, *Robert Wiene. Il gabinetto del dottor Caligari*, Torino, Lindau, 1999.

F. VANOYE, *Jean Renoir. La regola del gioco*, Torino, Lindau, 1996.

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

3. PER GLI STUDENTI QUADRIENNALISTI LAUREANDI

Gli studenti quadriennalisti (vecchio e nuovo ordinamento), laureandi in Storia e critica del cinema o in Teoria e analisi del linguaggio cinematografico con la prof.ssa Dagrada, oltre alle opere elencate nelle sezioni 1. e 2. e alla conoscenza delle lingue inglese e francese, dovranno dimostrare anche la conoscenza dei seguenti testi:

Un volume a scelta fra i seguenti:

- G. GRIGNAFFINI, *Sapere e teorie del cinema. Il periodo del muto*, Bologna, Clueb, 1989.
P. BERTETTO (a cura di), *Il cinema d'avanguardia. 1910-1930*, Venezia, Marsilio, 1983.
A. MARTINI (a cura di), *Utopia e cinema*, Venezia, Marsilio, 1994.
L. TERMINE (a cura di), *La visione e lo spettacolo. Percorsi antologici sul linguaggio e la drammaturgia del film*, Torino, Ed. Testo & Immagine, 1998.

Un volume a scelta fra i seguenti:

- N. BURCH, *Il lucernario dell'infinito. Nascita del linguaggio cinematografico*, Milano, Il Castoro, 2000.
E. DAGRADA, *La rappresentazione dello sguardo nel cinema delle origini in Europa. Nascita della soggettiva*, Bologna, Clueb, 1998.
G. CARLUCCIO, *Verso il primo piano. Attrazioni e racconto nel cinema americano 1908-1909: il caso Griffith-Biograph*, Bologna, Clueb, 1999.
A. BOSCHI, *L'avvento del sonoro in Europa. Teoria e prassi del cinema negli anni della transizione*, Bologna, Clueb, 1994.

ELENCO DEI FILM ANALIZZATI DURANTE IL CORSO

PARTE ISTITUZIONALE

Gli studenti che portano il programma per **NON FREQUENTANTI** non sono tenuti a conoscere i brani tratti dai seguenti film visionati a lezione. Gli studenti che portano il programma per **FREQUENTANTI** sono tenuti a conoscere i brani tratti dai seguenti film visionati a lezione. La conoscenza dei singoli brani **NON IMPLICA LA VISIONE DEI FILM PER INTERO**, che **NON** è richiesta ai fini dell'esame. **Una videocassetta antologica è visionabile presso la Mediateca di via Noto, 8.** Le date indicate corrispondono all'anno di uscita dei film.

I BRANI 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)
- 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)
- 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)

PARTE MONOGRAFICA

Gli studenti **TRIENNALISTI FREQUENTANTI** e **NON FREQUENTANTI** che sostengono l'esame per 6 crediti **SONO TENUTI A VEDERE PER INTERO** i seguenti film:

- Les mistons* (François Truffaut, 1958) v.o. st.it.
- Les quatre-cent coups* (*I quattrocento colpi*, François Truffaut, 1959) v.o. st.it.
- A bout de souffle* (*Fino all'ultimo respiro*, Jean-Luc Godard, 1960) v.o. st.it.
- Tirez sur le pianiste* (*Tirate sul pianista*, François Truffaut, 1960)

Gli studenti **TRIENNALISTI FREQUENTANTI** e **NON FREQUENTANTI** che sostengono l'esame per 9 crediti, nonché gli studenti **QUADRIENNALISTI**, devono vedere **PER INTERO** i seguenti film:

- Les mistons* (François Truffaut, 1958) v.o. st.it.
- Les quatre-cent coups* (*I quattrocento colpi*, François Truffaut, 1959) v.o. st.it.
- A bout de souffle* (*Fino all'ultimo respiro*, Jean-Luc Godard, 1960) v.o. st.it.
- Tirez sur le pianiste* (*Tirate sul pianista*, François Truffaut, 1960)
- Vivre sa vie* (*Questa è la mia vita*, Jean-Luc Godard, 1962)
- Jules et Jim* (*Jules e Jim*, François Truffaut, 1962) v.o. st.it.
- Le Mépris* (*Il disprezzo*, Jean-Luc Godard, 1963) v.o. st.it.

PER GLI STUDENTI NON FREQUENTANTI E QUADRIENNALISTI

Gli studenti non frequentanti (nonché i quadriennalisti) sono tenuti a vedere i film ai quali sono dedicati i due volumetti editi da Lindau che sceglieranno di portare all'esame (sezione 2. PER GLI STUDENTI TRIENNALISTI NON FREQUENTANTI E QUADRIENNALISTI