

Anno accademico 2010-2011
Teoria e analisi del linguaggio cinematografico
II Semestre
Prof.ssa Elena Dagrada
(elena.dagrada@unimi.it)

Ricevimento:
mercoledì dalle 15,30 alle 18,30 (via Noto, 6)
Durante le settimane del corso:
mercoledì dalle 11 alle 14 (via Noto, 6)

Data di inizio del corso
Martedì 22 febbraio 2010

Orari e aula delle lezioni
Martedì: 14,30/16,30 (aula K02, via Noto/Karakorum, 8)
Mercoledì: 14,30/16,30 (aula K02 via Noto/Karakorum, 8)
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: Alfred Hitchcock e lo sguardo (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): *Il cinema di Alfred Hitchcock*
Modulo C (20 ore 3 crediti): *Esempi di analisi filmica a confronto*

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. Approfondisce altresì la conoscenza dell'opera di Alfred Hitchcock.

Studenti destinatari del corso
Il corso è rivolto a tutti gli studenti **quadriennalisti** (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 specialistica**, che seguiranno le indicazioni per gli studenti triennalisti (frequentanti o meno).

Validità del programma
Questo programma ha validità biennale. Gli studenti che intendono portarlo all'esame potranno farlo fino al mese di **maggio 2013**.

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 Mediateca del Dipartimento, in via Noto/Karakorum, 8 (aula K51), aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.

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** 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 dei corsi di **laurea specialistica** seguiranno le indicazioni per gli studenti triennalisti (frequentanti o meno).

Gli studenti triennalisti 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 del vecchio ordinamento che hanno già sostenuto l'esame per 6 crediti e desiderano ottenere in questa disciplina altri 3 crediti devono concordare il programma con la prof.ssa Dagrada.

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

1. PER TUTTI GLI STUDENTI

PER IL MODULO A:

E. DAGRADA (a cura di), *Dispensa*, Milano, CUEM (ultime edizioni contenenti il saggio di E. Dagrada, "Piano-sequenza", già pubblicato sull'*Enciclopedia del cinema Treccani*, Volume IV, 2004, pp. 427-431).

E. DAGRADA, *The Great Train Robbery*, Milano, CUEM, 2008 (saggio contenuto anche in alcune edizioni della *Dispensa*).

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

J. MAGNY, *Il punto di vista*, Torino, Lindau, 2004.

PER IL MODULO B:

F. TRUFFAUT, *Il cinema secondo Hitchcock*, Milano, NET / Il Saggiatore, 2002.

PER IL MODULO C:

M. GIORI, T. SUBINI, *Mother Is Here. La donna in Vertigo di Alfred Hitchcock*, Cortina, Milano 2011 (sostituisce il volume esaurito: M. GIORI, T. SUBINI, *Nel vortice della passione. Vertigo di Alfred Hitchcock*, Milano, CUEM, 2006).

Un volume a scelta tra i seguenti:

P. MAROCCO, *Vertigo. La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock*, Recco-Genova, Le Mani, 2003.

B. KROHN, *Alfred Hitchcock*, Milano, Phaidon / Cahiers du cinéma, 2010.

2. PER GLI STUDENTI TRIENNALISTI NON FREQUENTANTI E QUADRIENNALISTI

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

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

3. PER GLI STUDENTI QUADRIENNALISTI LAUREANDI

Gli studenti quadriennalisti (vecchio e nuovo ordinamento) laureandi con la prof.ssa Dagrada, oltre alle opere elencate nelle sezioni 1. e 2., dovranno studiare anche i seguenti testi:

Un volume a scelta fra i seguenti:

P. BERTETTO (a cura di), *Metodologie di analisi del film*, Bari-Roma, Laterza, 2006.

G. GRIGNAFFINI, *Sapere e teorie del cinema. Il periodo del muto*, Bologna, Clueb, 1989.

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:

A. BOSCHI, *L'avvento del sonoro in Europa. Teoria e prassi del cinema negli anni della transizione*, Bologna, Clueb, 1994.

N. BURCH, *Il lucernario dell'infinito. Nascita del linguaggio cinematografico*, Milano, Il Castoro, 2000.

G. CARLUCCIO, *Verso il primo piano. Attrazioni e racconto nel cinema americano 1908-1909: il caso Griffith-Biograph*, Bologna, Clueb, 1999.

E. DAGRADA, *La rappresentazione dello sguardo nel cinema delle origini in Europa. Nascita della soggettiva*, Bologna, Clueb, 1998.

ELENCO DEI FILM ANALIZZATI DURANTE IL CORSO

PER IL MODULO 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. **Una videocassetta antologica è visionabile presso la Mediateca di via Noto, 8.** 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 espion/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)

PER IL MODULO B:

- *The Lodger* (Alfred Hitchcock, 1926) v.o. st.it.
- *Blackmail* (Alfred Hitchcock, 1929) v.o. st.it.
- *Spellbound* (*Io ti salverò*, Alfred Hitchcock, 1945) v.o. st.it.

PER IL MODULO C:

- *Strangers on a Train* (*Delitto per delitto / L'altro uomo*, Alfred Hitchcock, 1951) v.o. st.it.
- *Rear Window* (*La finestra sul cortile*, Alfred Hitchcock, 1954) v.o. st.it.
- *Vertigo* (*Vertigo. La donna che visse due volte*, Alfred Hitchcock, 1958) v.o. st.it.

PER GLI STUDENTI NON FREQUENTANTI E QUADRIENNALISTI

Gli studenti non frequentanti e i 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 TRIENNALISTI NON FREQUENTANTI E QUADRIENNALISTI).

Tutti i film previsti per i **moduli B e C** devono essere visti **PER INTERO** e in **VERSIONE ORIGINALE**.