

Anno accademico 2003-2004
Teoria e analisi del linguaggio cinematografico
Il Semestre
Prof.ssa Elena Dagrada
(elenadag@tiscali.it)

Orari e aule delle lezioni

Martedì, 14,30/16,30 (aula 211 via Festa del perdono)

Mercoledì, 14,30/16,30 (aula 211 via Festa del perdono)

Giovedì, 14,30/16,30 (aula 211 via Festa del perdono)

Titolo del corso

Introduzione alla storia del linguaggio cinematografico e all'analisi dei film:
Orson Welles e il cinema moderno (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): *Orson Welles e l'avvento della modernità cinematografica*

Modulo C (20 ore 3 crediti): *Il mago e il falsario: 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 (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).

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 dell'opera filmica di Orson Welles, con particolare riferimento al ruolo svolto nell'elaborazione della modernità cinematografica e delle sue figure più suggestive.

Programma d'esame

L'esame consiste in un colloquio 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 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 per 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 per 6 crediti sosterranno l'esame sui testi previsti per i moduli A e B; gli studenti per i quali l'insegnamento viene computato per 3 crediti saranno tenuti a sostenere l'esame sui testi previsti per il modulo A.

L'elenco dei film analizzati durante il corso sarà disponibile alla fine delle lezioni e costituirà parte integrante di questo programma. Le videocassette saranno disponibili - per la sola visione in sede - presso la Videoteca del Dipartimento, in Piazza S. Alessandro, 1. Per accedere alla Videoteca è indispensabile la presentazione del tesserino o del libretto universitario.

1. PER TUTTI GLI STUDENTI

PER IL MODULO A:

E. DAGRADA (a cura di), *Dispensa*, Milano, Libreria CUEM, 2004 (disponibile a partire dalla metà del secondo semestre presso la libreria CUEM).

F. CASSETTI, *Teorie del cinema 1945-1990*, Milano, Bompiani, 1993, pp 1-101.

A. BAZIN, *Orson Welles*, a cura di Elena Dagrada (Trento, Temi, 2004, nuova edizione disponibile a partire dalla metà del secondo semestre).

PER IL MODULO B:

R. L. CARRINGER, *Come Welles ha realizzato Citizen Kane*, Milano, Editrice il Castoro, 2000.

J.NAREMORE, *Orson Welles ovvero la magia del cinema*, Venezia, Marsilio, 1993, pp.19-189.

PER IL MODULO C:

J.NAREMORE, *Orson Welles ovvero la magia del cinema*, Venezia, Marsilio, 1993, pp.201-376.

2. PER GLI STUDENTI TRIENNALISTI NON FREQUENTANTI E QUADRIENNALISTI

Due volumetti a scelta fra i seguenti:

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.

D. TOMASI, *Ozu Yasujiro: Viaggio a Tokyo*, 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:

O. WELLES e P. BOGDANOVICH, *Io, Orson Welles*, Milano, Baldini & Castoldi, 1996.

Un volume a scelta tra i seguenti:

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.

E. BRUNO (a cura di), *Film. Antologia del pensiero critico*, Roma, Bulzoni, 1997.

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.

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.

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

Altre informazioni per gli studenti

Gli studenti dei corsi di laurea quadriennale che intendono biennializzare l'esame devono concordare il programma con il docente.

Gli studenti non frequentanti dei corsi di laurea quadriennale devono procurarsi gli appunti delle lezioni.

Questo programma ha validità biennale. Gli studenti che intendono portarlo all'esame potranno farlo fino al mese di aprile 2006.

TEORIA E ANALISI DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO

a.a. 2003-2004

Introduzione alla storia del linguaggio cinematografico e all'analisi dei film: Orson Welles e il cinema moderno

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 ricordare 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 videoteca di piazza S.Alessandro. 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)
- 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)
- 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)
- Lonesome (Paul Fejos, 1928)
- The Crowd (La folla, King Vidor, 1928)
- Sunrise (Aurora, Friedrich Wilhelm Murnau, 1927)
- La Chute de la Maison Usher (La caduta della Casa Usher, Jean Epstein, 1928)
- La roue (Abel Gance, 1922)
- Napoléon (Abel Gance, 1928)
- Das Cabinet des Dr. Caligari (Il gabinetto del Dr.Caligari, Robert Wiene, 1920)
- Der Golem (Paul Wegener, Carl Boese, 1920)
- Ottobre (Sergej M.Ejzenstejn, 1928)
- La corazzata Potëmkin (Sergej M.Ejzenstejn, 1926)
- The Jazz Singer (Il cantante di Jazz, Alan Crosland, 1927)
- City Lights (Luci della città, Charlie Chaplin, 1931)
- Phanton Lady (La donna fantasma, Robert Siodmak, 1944)

- Act of Violence (Atto di violenza, Fred Zinnemann, 1948)
- Le ballon rouge (Il palloncino rosso, Albert Lamorisse, 1956)
- Paisà (Roberto Rossellini, 1946)
- Greed (Rapacità, Eric von Stroheim, 1923)
- Citizen Kane (Quarto potere, Orson Welles, 1941)
- A bout de souffle (Fino all'ultimo respiro, Jean-Luc Godard, 1960)
- Le Mépris (Il disprezzo, Jean-Luc Godard, 1963)
- Bringing Up Baby (Susanna, Howard Hawks, 1938)
- Manhattan (id., Woody Allen, 1979)

PARTE MONOGRAFICA

PER GLI STUDENTI TRIENNALISTI CHE SOSTENGONO L'ESAME PER 6 CREDITI

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

- Citizen Kane (Orson Welles, 1941) v.o. st.it.
- The Magnificent Ambersons (Orson Welles, 1942) v.o. st.it.
- The Lady from Shanghai (Orson Welles, 1948) v.o. st.it.

PER GLI STUDENTI TRIENNALISTI CHE SOSTENGONO L'ESAME PER 9 CREDITI E PER GLI STUDENTI QUADRIENNALISTI

Gli studenti triennalisti **FREQUENTANTI** e **NON FREQUENTANTI** che sostengono l'esame per 9 crediti, nonché tutti gli studenti quadriennalisti, **SONO TENUTI A VEDERE PER INTERO** i seguenti film:

- Citizen Kane (Quarto potere, Orson Welles, 1941) v.o. st.it.
- The Magnificent Ambersons (L'orgoglio degli Amberson, Orson Welles, 1942) v.o. st.it.
- The Lady from Shanghai (La signora di Shanghai, Orson Welles, 1948) v.o. st.it.
- Touch of Evil (L'infernale Quinlan, Orson Welles, 1958) v.o. st.it.
- The Immortal Story/Histoire immortelle (Storia immortale, Orson Welles, 1968) v.o. st.it.
- F for Fake (F come falso, Orson Welles, 1974) 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)

