

Anno accademico 2015-2016
Teoria e analisi del linguaggio cinematografico

II Semestre

Prof.ssa Elena Dagrada

(elena.dagrada@unimi.it)

(elena.dagrada@gmail.com)

<https://unim.academia.edu/ElenaDagrada>

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 1 marzo 2016

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. Il cinema di Orson Welles (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): *Il cinema di Orson Welles*

Unità didattica C (20 ore, 3 crediti): *Esempi di analisi filmica a confronto*

Validità del programma

Questo programma ha validità biennale. È possibile portarlo all'esame fino al mese di **maggio 2018**.

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 Orson Welles.

Studenti destinatari del corso

Il corso è rivolto a tutti gli studenti **quadriennialisti** a ciclo unico (vecchio e nuovo ordinamento) e a tutti gli studenti **triennialisti** 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 triennialisti (frequentanti o meno).

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

Gli studenti che intendono **biennializzare** l'esame devono concordare il programma con la prof.ssa Dagrada.

Svolgimento dell'esame

L'esame consiste in un **colloquio orale** incentrato sui seguenti testi. Gli studenti triennialisti **frequentanti** studieranno quelli elencati nella sezione 1 (PER TUTTI GLI STUDENTI). Gli studenti triennialisti **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 triennialisti (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:

J. NAREMORE, *Orson Welles. Ovvero la magia del cinema*, Venezia, Marsilio, 1993 (o edizioni e ristampe successive).

A. BAZIN, *Orson Welles*, Trento, Temi, 2005 (o ristampe successive).

UNITÀ DIDATTICA C:

E. DAGRADA, "Conta di più una bella voce o un buon microfono? Orson Welles, il talento, la tecnica", *La Valle dell'Eden*, n. 14, 2005, pp. 106-114 (disponibile on-line all'indirizzo: <https://unim.academia.edu/ElenaDagrada>).

Un volume a scelta tra i seguenti:

- A. ANILE, *Orson Welles in Italia*, Milano, Editrice Il Castoro, 2006.

- G. PLACEREANI, L. GIULIANI (a cura di), *My Name is Orson Welles. Media, forme, linguaggi*, Milano, Editrice Il Castoro, 2007.

- E. DAGRADA (a cura di), *Orson Welles*, Venezia, Marsilio, 2016 (disponibile in libreria da fine giugno).

2. PER GLI STUDENTI NON FREQUENTANTI

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

- N. LODATO, F. BRIGNOLI, *Orson Welles. Quarto potere*, Torino, Lindau, 2015.

ELENCO DEI FILM ANALIZZATI DURANTE IL CORSO

UNITÀ DIDATTICA A:

Del seguente elenco di film, gli studenti che portano il programma per **NON FREQUENTANTI** sono tenuti a vedere *The Great Train Robbery* (disponibile on-line) 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 la prima unità didattica. 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 celluloidi*, 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:

- *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.

UNITÀ DIDATTICA C:

- *Touch of Evil (L'infernale Quinlan*, Orson Welles, 1958) v.o. st.it.
- *Othello (Otello*, Orson Welles, 1952) v.o. st.it.
- *Chimes at Midnight (Falstaff*, Orson Welles, 1966) v.o. st.it.

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**.