

Storia della critica e della teoria del cinema (L-ART/06)

Laurea Magistrale

Prof. Veronica Pravadelli

a.a. 2011-12 – 12 ECTS

Il corso analizza il pensiero teorico sul cinema dalle origini ai nostri giorni anche attraverso l'analisi di film. Il programma affronta le teorie del periodo muto e alcune delle sistemazioni teoriche degli anni '30-'50. In seguito analizza i modelli di interpretazione del film emersi da fine anni '60: l'analisi testuale, l'analisi psicoanalitica, le teorie femministe, gli studi culturali, il rapporto tra cinema e filosofia. Saranno approfondite in modo particolare due questioni: la relazione tra cinema e modernità urbana e le teorie dello sguardo.

Testi per l'esame:

Thomas Elsaesser e Malte Hagener, *Teoria del film*, Torino, Einaudi, 2009.

Miriam Hansen, *Babele e Babilonia. Il cinema muto americano e il suo spettatore*, Torino, Kaplan, 2006.

S. Žižek, *L'universo di Hitchcock*, Milano, Mimesis, 2008.

I seguenti saggi (disponibili presso la Copisteria Copyando in Via Ostiense 457, di fronte alla Facoltà di Lettere e Filosofia):

Hugo Münsterberg, da *Film. Uno studio psicologico* (1916) in Giovanna Grignaffini, a cura di, *Saperi e teorie del cinema. Il periodo del muto*, Bologna, Editrice Clueb, 1989, pp. 137-165.

Jean Epstein, *Ingrandimento* (1921) in Grignaffini, cit., pp. 175-180; *Alcune condizioni della fotogenia* (1923) in «Cinema & Cinema», n. 64, maggio-agosto 1992, pp. 119-122.

Giulia Carluccio, *La naissance du Cinéma ou la naissance de l'amour du Cinéma: Forfaiture*, in «Cinema & Cinema», cit., pp. 53-72.

Béla Balász, da *L'uomo visibile* (1924) in Grignaffini, cit., pp. 195-227; da *L'uomo visibile*, a cura di L. Quaresima, Torino, Lindau, 2008, pp. 169-170, 289-290.

Rudolf Arnheim, da *Film come arte* (1933) in Guido Aristarco, a cura di, *Teorici del film. Da Tille a Arnheim*, Torino, Celid, 1980, pp. 397-416.

Sergej M. Eizenštejn, *Fuoricampo* (1929) e *Drammaturgia della forma cinematografica* (1929) in Id., *Il montaggio*, Venezia, Marsilio, 1986, pp. 3-47.

Walter Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica* [1935-6], in *Opere complete. VI. Scritti 1934-1937*, Edizione italiana a cura di E. Ganni, Torino, Einaudi, 2004, pp. 271-303.

Siegfried Kracauer, *Culto del divertimento* (1926) in Id., *La massa come ornamento*, Napoli, Prismi, 1982, pp. 79-84.

André Bazin, *L'evoluzione del linguaggio cinematografico* (1950-55) in Id., *Che cosa è il cinema?*, Milano, Garzanti, 1986, pp. 74-92.

Sigmund Freud, *Il tramonto del complesso edipico* (1924), *Alcune conseguenze psichiche della differenza anatomica dei sessi* (1925) in Elisabeth Young-Bruehl, a cura di, *Freud sul femminile*, Torino, Bollati Boringhieri, 1993.

Jacques Lacan, *Lo stadio dello specchio* in *Scritti* Torino, Einaudi, 1974.

Jacques Lacan, *Lo sguardo come oggetto a* in *Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi*, Torino, Einaudi, 1979 (estratto).

Raymond Bellour, *Di una storia* (estratto) e *Sistema di un frammento* in Id., *L'analisi del film*, Torino, Kaplan, 2005.

Christian Metz, *Il significante immaginario*, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 46-71.

Laura Mulvey, *Piacere visivo e cinema narrativo* in «dwf» n. 8 luglio 1978.

Mary Ann Doane, "Il film e la mascherata: teorie sulla spettatrice" in Id., *Donne fatali*, Parma, Pratiche, 1995, pp. 21-43.

Veronica Pravadelli, "Le (dis)avventure del desiderio femminile nel woman's film degli anni '40" in

Id., *La grande Hollywood. Stili di vita e di regia nel cinema classico americano*, Venezia, Marsilio, 2007.

Tom Gunning, *An Aesthetic of Astonishment: Early Film and the (In)credulous Spectator* in Leo Braudy and Marshall Cohen, ed. by, *Film Theory and Criticism*, 7th ed., New York, Oxford UP, 2009, pp. 736-750.

Veronica Pravadelli, *Dive al lavoro: working girls e donne forti nel cinema muto americano. Il caso di Clara Bow, the It Girl*" in «Agalma» n. 21, 2011.

Frantz Fanon, *Pelle nera maschere bianche*, Milano, Marco Tropea Editore, 1996, pp. 97-103, 183-195.

Veronica Pravadelli, *Identità, mascolinità e scenari postcoloniali ne Lamerica di Gianni Amelio* in «Imago» 1.1 2010, pp. 97-107.

Gilles Deleuze, *Cinema 2. L'immagine-tempo*, Milano, Ubulibri, 1989, pp. 11-24, 37-43, 47-56, 175-193.

Paolo Bertetto, *L'analisi interpretativa. Mulholland Drive*, in Id., a cura di, *Metodologie di analisi del film*, Roma-Bari, Laterza, 2006 e succ. ed.

Filmografia indicativa: D.W. Griffith, *Intolerance* (1915), C.B. De Mille, *The Cheat* (1915), F.W. Murnau, *Der Letzte Mann* (1924), G. Fitzmaurice, *The Son of the Sheik* (1926), C. Badger, *It* (1927), R. Siodmak e E. G. Ulmer, *Menschen am Sonntag* (1930), I. Rapper, *Now Voyager* (1942), A. Hitchcock, *Psycho* (1960), *The Birds* (1963), G. Amelio, *Lamerica* (1996), D. Lynch, *Mulholland Drive* (2001).

La filmografia potrà subire alcune modifiche. I film saranno mostrati parzialmente o completamente a lezione. Saranno mostrate anche sequenze di altri film.

Esame. L'esame è diviso in due parti, uno scritto e un orale. Ciascuna parte varrà il 50% del voto finale. Lo scritto verterà sulla prima parte del corso, l'orale sulla seconda. Tutti gli studenti e le studentesse sono fortemente incoraggiati a sostenere l'esonero scritto a metà corso (12 aprile).

Frequenza. La frequenza alle lezioni costituisce la situazione normale (in tutto il mondo). Chi non può frequentare con regolarità è pregato di tenersi informato su quanto si fa a lezione. E' del tutto improprio non frequentare mai l'università. Chi lavora regolarmente può chiedere dei permessi (previsti dalla legge) e chi lavora saltuariamente può frequentare quando non lavora. In ogni caso l'università non può svolgersi per e-mail.

Ricevimento. Mercoledì ore 17.15 – Dipartimento comunicazione e spettacolo Via Ostiense 139, Aula 1.15b.

Contatti. Ulteriori informazioni sul programma, i film, le letture consigliate, gli esami, ecc. saranno messe sul sito della docente www.veronicapravadelli.jimdo.com.