Teoria del cinema e del film (L-ART/06)
Prof. Veronica Pravadelli
a.a. 2018-19 – 12 ECTS
Martedì ore 14-17 e venerdì ore 11-14 - Aula A6
Ricevimento: Martedì 17-18.30 e su appuntamento

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 concentrandosi in particolare sul contesto francese e tedesco sino al saggio di Walter Benjamin *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica* [1935-6]. A partire dalle riflessioni dei teorici degli anni ’20 e ’30 indagheremo poi gli sviluppi recenti della riflessione sul rapporto tra cinema e modernità. Nella seconda parte del corso analizzeremo i modelli di interpretazione emersi da fine anni '60: l'analisi testuale, l'analisi psicoanalitica, le teorie femministe e di gender, il rapporto tra cinema e filosofia. Saranno approfondite in particolare le teorie dello sguardo e gli studi di gender.

Testi per l'esame:
Walter Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica* [1935-6], Torino, Einaudi, 1966 e succ. ed.
V.eronica Pravadelli, *Le donne del cinema. Dive, registe, spettatrici*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

I seguenti saggi (disponibili presso la Copisteria CLP di Via G. Rocco, 11):
Hugo Münsterberg, da *Film. Uno studio psicologico* (1916) in Id., *Film. Uno studio psicologico e altri scritti*, a cura di D. Spinosa, Roma, Bulzoni, 2010, pp. 94-113.
Jean Epstein, “Ingrandimento” (1921) in G. Grignaffini, *Sapere e teorie del cinema. Il periodo del muto*, Bologna, Editrice Clueb, 1989, pp. 175-180; “Alcune condizioni della fotogenia” (1923) in «Cinema & Cinema», n. 64, maggio-agosto 1992, cit., 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 Balázs, da *L'uomo visibile* (1924), a cura di L. Quaresima, Torino, Lindau, 2008 (estratto).
Georg Simmel, *Le metropoli e la vita dello spirito* [1903], a cura di P. Jedlowsky, Roma, Armando Editore, 1995, rist, 2009 (estratto).
Siegfried Kracauer, “Culto del divertimento” (1926) in Id., *La massa come ornamento*, Napoli, Prismi, 1982, pp. 79-84.
Francesco Casetti, “La nascita del cinema e l’ambiente della metropoli,” in G. Alonge e F. Mazzocchi, a cura di, *Ombre metropolitane*, I quaderni del castello di Elsinore, Dams Torino, 2002.
Giulia Carluccio, “*City Films*. New York nel cinema americano degli anni Venti. Il caso di *The Crowd*” in G. Alonge e F. Mazzocchi, a cura di, *Ombre metropolitane*, cit., pp. 45-53.
William Uricchio, “*Berlin* di Ruttmann e i film sulla città,” in *La città che sale. Cinema, avanguardie, immaginario urbano*, a cura di G.P. Brunetta e A. Costa, Rovereto, Manfrini Editore, 1987, pp. 82-92, 265-67.
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.
Lorenzo Marmo, *Roma e il cinema del dopoguerra. Neorealismo melodramma noir*, Roma, Bulzoni, 2018 (estratto).
Sigmund Freud, “Il tramonto del complesso edipico” (1924), “Alcune conseguenze psichiche della differenza anatomica dei sessi” (1925), “La femminilità” (1932), in Elisabeth Young-Bruehl, a cura di, *Freud sul femminile*, Torino, Bollati Boringhieri, 1993.
Raymond Bellour, “Di una storia” [estratto], “L’evidenza e il codice” e “Sistema di un frammento” in Id., *L'analisi del film*, Torino, Kaplan, 2005.
Jacques Lacan, “Lo stadio dello specchio” in Id., *Scritti*, Torino, Einaudi, 1974.
Jacques Lacan, “Lo sguardo come oggetto a” in *Il Seminario. Libro IX. I quattro concetti*

fondamentali della psicoanalisi, Torino, Einaudi, 1979 (estratto).
Christian Metz, *Il significante immaginario*, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 46-71.
Laura Mulvey, "Piacere visivo e cinema narrativo" e "Riflessioni su 'Piacere visivo e cinema narrativo' ispirate da *Duello al sole*" in Id. *Cinema e piacere visivo*, a cura di V. Pravadelli, Roma, Bulzoni, 2013.
Laura Mulvey, "Film, Feminism, and the Avant-Garde," in Id., *Cinema and Visual Pleasure*, Bloomington, Indiana UP, 1989, pp. 111-126.
P.am Cook, "The Point of Self-Expression in Avant-garde Film" in J. Caughie, a cura di, *Theories of Authorship*, London, Routledge, 1981
Mary Ann Doane, "Identità e misconoscimento" in *Eretiche ed erotiche* a cura di G. Fanara e F. Giovannelli, Napoli, Liguori, 2004
Anne Friedberg, "Il diniego della differenza: teorie dell'identificazione filmica," in *Eretiche ed erotiche* a cura di G. Fanara e F. Giovannelli, Napoli, Liguori, 2004
Gilles Deleuze, *Cinema 2. L'immagine-tempo*, Milano, Ubulibri, 1989, pp. 11-24, 37-43, 47-56, 175-193.
Lucia Nagib,"Toward a Positive Definition of World Cinema" in S. Dennison e S. Hwee Lim, a cura di, *Remapping World Cinema*, London, Wallflower Press, 2006, pp. 30-37.
Patricia White, *Women's Cinema, World Cinema. Projecting Contemporary Feminisms*, Durham, Duke UP, 2015 (estratto).
Paolo Bertetto, "L'analisi interpretativa. *Mulholland Drive*," in Id., a cura di, *Metodologie di analisi del film*, Roma-Bari, Laterza, 2006 e succ. ed.
Thomas Elsaesser, "The Mind-Game Film" in *Puzzle Films. Complex Storytelling in Contemporary Cinema,*ed. by W. Buckland, West Sussex, Wiley-Blackwell, 2009.
Vivian Sobchack, "Quello che le mie dita sapevano. Il soggetto cinestesico, o della visione incarnata" in Adriano D'Aloia e Ruggero Eugeni, a cura di, *Teorie del cinema. Il dibattito contemporaneo*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2017, pp. 31-74.

Filmografia indicativa e parziale: selezione di film delle origini, C.B. De Mille, *The Cheat* (1915), C. Badger, *It* (1927), K. Vidor, *The Crowd* (1928), R. Siodmak e E. G. Ulmer, *Menschen am Sonntag* (1930), D. Arzner, *Dance, Girl Dance* (1940), M. Curtiz, *Mildred Pierce* (Il romanzo di Mildred, 1945), Pietro Germi, *La città si difende* (1951), A. Hitchcock, *Rear Window* (1954), *The Birds* (1963), D. Lynch, *Mulholland Drive* (2001), N. Labaki, *Caramel* (2007).
La filmografia sarà integrata da altri film e/o estratti. I film del programma saranno mostrati in classe.

Testi consigliati
Molti degli argomenti trattati durante il corso possono essere approfonditi nei seguenti volumi:
Giovanna Grignaffini, *Sapere e teorie del cinema. Il periodo del muto*, Bologna, Editrice Clueb, 1989
Alberto Boschi, *Teorie del cinema. Il periodo classico, 1915-1945*, Roma, Carocci Editore, 1998
Francesco Casetti, *Teorie del cinema, 1945-1990*, Milano, Bompiani, 1993
Robert Stam, *Teorie del film*, voll. 1 e 2, Roma, Dino Audino Editore, 2005
Paolo Bertetto, a cura di, *Metodologie di analisi del film*, Roma-Bari, Laterza, 2006

Esame
L'esame è scritto e consiste in 3-4 domande sulle macro-tematiche del corso.
Tutti gli studenti e le studentesse dovranno inoltre presentare una relazione scritta di circa 10-12.000 battute (spazi inclusi) sul convegno *Dallo spettacolo all'entertainment. Cinema, media e forme del coinvolgimento dalla modernità a oggi* che si terrà il 22-23 novembre presso le aule del DAMS. I keynote speakers sono Thomas Elsaesser e Tom Gunning. La partecipazione al convegno è obbligatoria. Sito del convegno: https://roma3conference.wixsite.com/filmmediaspectacle. La relazione va consegnata il giorno della prova scritta in forma cartacea.

Frequenza. La frequenza alle lezioni costituisce la situazione normale. Chi non può frequentare con regolarità è pregato di tenersi informato su quanto si fa a lezione. E' del tutto improprio non frequentare mai. In ogni caso l'università non può svolgersi per e-mail.

Ricevimento e contatti. Ulteriori informazioni sul programma, i film, le letture consigliate, gli esami, ecc. saranno messe sul sito istituzionale e/o personale della docente. La docente riceve il martedì dalle 17 alle 18.30 nell'aula 1.15a. Email: veronica.pravadelli@uniroma3.it.

PROGRAMMA

2-5 ottobre
Le teorie degli anni '10 e '20. La fotogenia. Teorie del primo piano
Saggi di: Münsterberg, Epstein, Balázs, Carluccio
Film: C.B. De Mille, *The Cheat* (1915)

9-12 ottobre
Cinema e modernità urbana: le teorie tedesche degli anni '20 e '30
Saggi di: Simmel, Kracauer, Benjamin, Casetti, Carluccio
Film: K. Vidor, *The Crowd* (1928)

16-19 ottobre
Cinema e modernità urbana: le teorie tedesche degli anni '20 e '30.
Saggi: Uricchio
Film: R. Siodmak e E. G. Ulmer, *Menschen am Sonntag* (1930)

23-27 ottobre
Cinema e modernità: i nuovi studi tra teoria e storia. Donne e modernità. La spettatrice nel cinema muto.
Saggi: Gunning, Doane, Pravadelli
Film: selezione film delle origini

30 ottobre – 2 novembre
Cinema, modernità e stili di vita: new women e donne lavoratrici nel cinema USA
Saggi: Pravadelli
Film: C. Badger, *It* (1927) e M. Curtiz, *Mildred Pierce* (Il romanzo di Mildred, 1945)

6-9 novembre
Cinema e modernità. La regia femminile nel periodo muto. Alice Guy, Lois Weber, Germaine Dulac.
Saggi: Pravadelli
Film (o estratti) Guy, Weber, Dulac

13-16 novembre
Modernità e cinema italiano del secondo dopoguerra.
Saggi: Marmo
Film: P. Germi, *La città si difende* (1951)

20 novembre
Cinema e psicoanalisi. Teoria dell'apparato. Teoria del testo.
Saggi di: Freud, Lacan, Metz, Bellour, Mulvey
Film: A. Hitchcock, *The Birds* (1963)

22-23 novembre Partecipazione al convegno

Dallo spettacolo all'entertainment.
Cinema, media e forme del coinvolgimento dalla modernità a oggi

27-30 novembre
Cinema e psicoanalisi. Teoria femminista dello sguardo. Lo sguardo in Hitchcock. Il contro-cinema di Dorothy Arzner.
Saggi di: Mulvey, Friedberg, Pravadelli
Film: A. Hitchcock, *Rear Window* (1954) e D. Arzner, *Dance, Girl Dance* (1940)

4-7 dicembre
Il cinema d''avanguardia femminista: teoria del film, teoria della spettatrice
Saggi: Mulvey, Cook, Pravadelli
Film (o estratti) di C. Akerman, L. Mulvey, A. Marazzi

11-14 dicembre
Il women's cinema contemporaneo come World Cinema. Nuovi approcci allo studio del cinema contemporaneo I
Saggi: Nagib, White, Pravadelli
Film: N. Labaki, *Caramel* (2007)

18-21 dicembre
Cinema e filosofia. Nuovi approcci allo studio del cinema contemporaneo II
Saggi di: Deleuze, Bertetto, Sobchack, Elsaesser
Film: D. Lynch, *Mulholland Drive* (2001)