

Teoria del cinema e del film (L-ART/06)

Prof. Veronica Pravadelli

a.a. 2019-20 – 12 ECTS

Martedì e venerdì ore 10-13 Aula A6

Ricevimento: Venerdì ore 14-16

Gli studenti del corso di laurea in “Cinema, televisione e produzione multimediale” sosterranno un unico esame da 12 crediti. Gli studenti di altri corsi di laurea possono scegliere anche uno dei due moduli purchè i rispettivi corsi di laurea mutuino il corso.

Modulo I: Le teorie del cinema e la questione della modernità

Modulo II: Il cinema classico americano e la teoria del film

Il corso analizza il pensiero teorico sul cinema e il film dalle origini ai nostri giorni anche attraverso l'analisi di film. Nel primo modulo 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. Il secondo modulo analizzerà il cinema americano sonoro da inizio anni '30 a fine anni '50 utilizzando i diversi metodi di analisi del film emersi negli ultimi decenni. Fondendo teoria e storia il corso mira a mettere in discussione le interpretazioni più diffuse di classicità, in particolare quella di David Bordwell, avanzando al tempo stesso una tesi originale sul film “classico” nell'epoca dello studio system.

Testi per l'esame:

Walter Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica* [1935-6], Torino, Einaudi, 1966 e succ. ed.

Sigmund Freud, *Scritti sulla sessualità femminile*, Torino, Bollati Boringhieri, 1976 e succ. ed.

Veronica Pravadelli, *Classic Hollywood. Lifestyles and Film Styles of American Cinema, 1930-1960*, Urbana, University of Illinois Press, 2015 OPPURE *La grande Hollywood. Stili di vita e di regia nel cinema classico americano*, III ed., Venezia, Marsilio, 2018.

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.

F. T. Marinetti, “Manifesto del Futurismo”, “L'uomo moltiplicato e il regno della macchina”, “Il teatro di varietà”; F.T. Marinetti e altri, “La cinematografia futurista,” in *Marinetti e il futurismo*, a cura di Luciano De Maria, Milano, Mondadori, 1973.

P. Bertetto, “La velocità del futurismo e il cinema” in L. Aversano, P. Bertetto, G. Celata, a cura di, *Sounds for Silents. Il futurismo tra cinema e musica*, Roma, Idea Officina Editoriale, 2019, pp. 3-51.

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). 111-4, 123-132, 155-199.

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.
- Thomas Elsaesser, "La modernità, un troppo problematico" in V. Pravadelli, a cura di, *Modernità nelle Americhe*, Roma, RomaTre Press, 2016 (scaricare il saggio da <http://romatrepress.uniroma3.it/libro/modernita-nelle-americhe/>).
- 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.
- V. Pravadelli, "La spettatrice in sala tra emancipazione, intrattenimento e piacere" in *Le donne del cinema. Dive, registe, spettatrici*, Roma, Laterza, 2014, pp. 4-43.
- V. Pravadelli, "Dive al lavoro: working girls e donne forti nel cinema muto americano. Il caso di Clara Bow, 'the It Girl'", in *Agalma* n. 22 2011 (scaricabile al) <http://www.agalmarivista.org/articoli-uscite/veronica-pravadelli-dive-al-lavoro-working-girls-e-donne-forti-nel-cinema-muto-americano-il-caso-di-clara-bow-the-it-girl/>
- Raymond Bellour, "L'evidenza e il codice" in Id., *L'analisi del film*, Torino, Kaplan, 2005.
- S. Greenblatt, La circolazione dell'energia sociale (1988), in *Il neostoricismo*, a cura di V. Fortunati e G. Franci, Modena, Mucchi, 1995, pp. 81-106
- V. Pravadelli, "Introduction. Classical Hollywood Cinema and Film Studies," in *Classic Hollywood. Lifestyles and Film Styles of American Cinema, 1930-1960*, Urbana, University of Illinois Press, 2015, pp. 1-20.
- P. Bertetto, "L'immaginario cinematografico: forme e meccanismo," in *Enciclopedia del cinema*, vol. I, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2003, pp. 62-78.
- D. Bordwell, "The Classical Hollywood Style, 1917-1960," in *The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960*, ed. by D. Bordwell, J. Steiger e K. Thompson, New York, Columbia University Press, 1985, pp. 12-23, 50-66.
- D. Polan, *Power and Paranoia. History, Narrative and the American Cinema, 1940-1950*, New York, Columbia University Press, 1986 (estratto).
- R. Altman, "Dickens, Griffith, and film Theory Today," in *Classical Hollywood Narrative: The Paradigm Wars*, ed. by J. Gaines, Durham (NC), Duke University Press, 1992, pp. 9-47.
- J. Cray, *Le tecniche dell'osservatore. Visione e modernità nel XIX secolo* (1990), Torino, Einaudi, 2013, pp. 3-28.
- T. Elsaesser, "Storie di rumore e di furore. Osservazioni sul melodramma familiare," in *Forme del melodramma*, a cura di A. Pezzotta, Roma, Bulzoni, 1992, pp. 65-109.
- L. Williams, "Film Bodies: Gender, Genre, and Excess," in *Film Theory and Criticism*, ed. by L. Braudy e M. Cohen, Oxford-New York, Oxford University Press, 2009 (7th edition), pp. 602-616.
- R. Altman, "Un approccio semantico-sintattico al genere cinematografico," in Id., *Film/Genere*, Milano, Vita & Pensiero, 2004, pp. 327-343.
- C. Metz, "Storia/Discorso. Nota su due voyeurismi," in Id., *Cinema e psicoanalisi*, Venezia, Marsilio, 1980, pp. 97-103.
- 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.

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), *The Life of Emile Zola* (W. Dieterle, 1937) *Now, Voyager* (I. Rapper, 1942, *Dark Passage* (D. Daves, 1947), *Singin' in the Rain* (S. Donen - G. Kelly, 1952), *Picnic* (J. Logan, 1956). 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

T. Elsaesser e M. Hagener, *Teoria del film. Un'introduzione*, Torino, Einaudi, 2009.

Esame

L'esame è scritto e consiste in 4 domande sulle macro-tematiche del corso.

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, il ricevimento, ecc. saranno messe sul sito personale della docente

<https://veronicapravadelli.jimdo.com/>. (Il sito istituzionale del Fil.co.spe potrebbe non essere aggiornato) La docente riceve il venerdì dalle 14 alle 16 nell'aula 1.15a. Email:

veronica.pravadelli@uniroma3.it.

PROGRAMMA

25-28 febbraio

Introduzione al corso. Teorie del cinema/teorie del film.

Cinema e modernità. Futurismo, cinema e modernità.

Saggi: Gunning, Casetti, Marinetti, Bertetto

Film: film futuristi

3-6 marzo

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)

10-13 marzo

Cinema e modernità urbana: le teorie tedesche degli anni '20 e '30

Saggi di: Simmel, Kracauer, Benjamin, Carluccio

Film: K. Vidor, *The Crowd* (1928)

17-20-24 marzo

Cinema e modernità urbana: le teorie tedesche degli anni '20 e '30.

Saggi: Benjamin, Uricchio, Elsaesser

Film: R. Siodmak e E. G. Ulmer, *Menschen am Sonntag* (1930)

27 marzo

Cinema e modernità: i nuovi studi tra teoria e storia. Donne e modernità. La spettatrice nel cinema muto.

Saggi: Pravadelli
Film: selezione film delle origini

31 marzo – 3 aprile

Cinema, modernità e stili di vita: new women e donne lavoratrici nel cinema USA.
Saggi: Pravadelli
Film: C. Badger, *It* (1927)

7-17 aprile

Metodi di analisi del cinema classico da Bellour a oggi.
Saggi: Bellour, Mulvey, Altman, Bertetto, Greenblatt, Pravadelli

21-24 aprile

Il cinema degli anni '30: dalla "transition era" al cinema classico
Saggi: Bordwell, Pravadelli
Film: *The Life of Emile Zola* (W. Dieterle, 1937)

28 aprile-5 maggio

Oltre la classicità 1: il noir degli anni '40 e la crisi della mascolinità
Saggi: Crary, Polan, Pravadelli
Film: *Dark Passage* (D. Daves, 1947)

8-12 maggio

Oltre la classicità 2: il woman's film degli anni '40 e la questione della femminilità
Saggi: Freud, Pravadelli
Film: *Now, Voyager* (I. Rapper, 1942)

15-19 maggio

Nuove tecnologie/nuovi stili 1: il family melodrama degli anni '50
Saggi: Williams, Elsaesser
Film: *Picnic* (J. Logan, 1956)

21-22 maggio

Nuove tecnologie/nuovi stili 2: il musical degli anni '50.
Saggi: Altman, Metz
Film: *Singin' in the Rain* (S. Donen, G. Kelly, 1952)