

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Programma di insegnamento

ANNO ACCADEMICO: 2019-2020

INSEGNAMENTO: Storia del cinema

TITOLO DEL CORSO: a) Storia del cinema: dal pre-cinema al 1945 (Manuale)
b) Sviluppo dei generi cinematografici (Monografico)

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVA: Caratterizzante

DOCENTE: Manuela Gieri

e-mail: manuela.gieri@unibas.it

sito web:

telefono: 0971 202298

cell. di servizio (facoltativo):

Lingua di insegnamento:

n. CFU: 12

n. ore: 60

Sede: Potenza

Semestre: I

Corso di Studi: Studi Umanistici

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Durante il corso si affronteranno alcune questioni centrali allo sviluppo della storiografia del cinema, quali: come e perché la storia del cinema è stata scritta in un certo modo e non in un altro, quali sono state le domande fondamentali affrontate dalla storiografia del cinema, quali sono i meccanismi esplicativi su cui si sono fondate le ricerche degli storici del cinema, e così via. Diverse questioni storiografiche si intrecceranno durante tutto il corso così da affinare la comprensione dei diversi approcci che ogni argomento affrontato tenderà a sollecitare. L'intento generale è quello di costruire una competenza storiografica relativa allo sviluppo del mezzo cinematografico come tecnologia, come evento sociale e come fatto culturale, nonché del suo linguaggio e della sua grammatica così come essi si sono evoluti storicamente.

Le principali conoscenze fornite saranno:

- *elementi di base del linguaggio cinematografico;*
- *conoscenze relative alla storiografia del cinema;*
- *caratteristiche fondamentali dell'industria cinematografica;*
- *la storia del cinema italiano dal dopoguerra ad oggi;*
- *conoscenze di base per affrontare lo studio del testo filmico.*

Le principali abilità (ossia la capacità di applicare le conoscenze acquisite) saranno:

- *analizzare le trasformazioni del mezzo filmico nella storia;*
 - *identificare i momenti principali nello sviluppo della storiografia del cinema;*
 - *valutare un testo filmico in un quadro storico;*
 - *utilizzare un testo filmico per analizzare e valutare le trasformazioni culturali e industriali di una determinata epoca.*
-

PREREQUISITI

È necessario avere acquisito e assimilato le seguenti conoscenze fornite dal percorso di studi nella scuola secondaria di secondo grado:

- concetti elementari di storia contemporanea;
- concetti fondamentali di narratologia.

CONTENUTI DEL CORSO

Il corso è diviso in due segmenti: nel primo segmento (ca. 15 ore) si prospetterà una panoramica su alcuni momenti particolarmente significativi nello sviluppo del mezzo filmico dal pre-cinema agli anni '50. La struttura seguita sarà cronologica e si concentrerà su quei momenti nello sviluppo del cinematografo che possiedono un significato particolare da un punto di vista storiografico—sia esso estetico, sociale, tecnologico e/o industriale (Precinema e Cinema delle origini-I settimana; Cinema classico hollywoodiano-II settimana; Espressionismo tedesco-III settimana; Realismo poetico francese-IV settimana; Introduzione del sonoro e evoluzione dello *studio system*-V settimana). Durante il corso gli studenti avranno modo di visionare e analizzare film che hanno avuto un'influenza e un'importanza duratura nello studio e nella pratica del cinema.

Nel secondo segmento (ca. 45 ore), si approfondiranno le nozioni di genere e stile nella storia del cinema. Si ripercorreranno sia la costituzione e il consolidamento dei generi cinematografici nel corso degli anni '30-'50, sia la loro messa in discussione negli anni '60-'70 in gran parte dovuta all'esplosione del nuovo cinema europeo, sia la loro eventuale rimodulazione negli anni '80-'90 in ambiente post-moderno.

METODI DIDATTICI

Il corso prevede 60 ore di didattica tra lezioni e proiezioni. In particolare sono previste 20 ore di proiezioni e 40 ore di lezione frontale.

STRUMENTI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA

Si veda filmografia pubblicata sul Sito Web Docente.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Esame scritto - Prova intermedia: 60% Voto Finale

L'esame scritto è diviso in **cinque** parti, per ciascuna delle quali vengono suggeriti dei limiti temporali e viene accordato uno spazio definito.

Parte I. Identificazioni (20 minuti; 20 punti)

Parte II. Differenziazioni (25 minuti; 15 punti)

Parte III. Analisi storiografica del film (30 minuti; 15 punti)

Parte IV. Cinema nazionali (20 minuti; 25 punti)

Parte V. L'industria cinematografica americana (25 minuti; 25 punti)

Esame orale – 40% Voto Finale

L'obiettivo della prova d'esame orale consiste nel verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi precedentemente indicati con riferimento all'argomento svolto nel II segmento.

Il voto finale è dato dalla somma dei 2 punteggi, come precedentemente indicato—60% prova scritta e 40% prova orale. Qualora una delle 2 prove risulti insufficiente o qualora il punteggio totale sia inferiore a 18 è necessario ripetere tutte e 2 le prove.

TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE

FREQUENTANTI

- Dispense e appunti preparati dalla docente (vedi Sito web docente).
- Manuela Gieri, *Cinema. Dalle origini allo studio system (1895-1945)*, Carocci 2009.
- Luca Aimeri e Giampiero Frasca, *Manuale dei generi cinematografici. Hollywood: dalle origini a oggi*, UTET 2002 (Parti indicate dalla docente).

TESTI CONSIGLIATI:

- Rick Altman, *Film/genere*, Vita e Pensiero 2004.
- Massimo Locatelli, *Perché noir. Come funziona un genere cinematografico*. Vita e pensiero 2011.
- Raphaelle Moine, *I generi del cinema*, Lindau 2005.

N.B. Gli studenti frequentanti sono tenuti a visionare tutti i film analizzati nel testo di Gieri e tutti i film proiettati in aula.

NON FREQUENTANTI

- Manuela Gieri, *Cinema. Dalle origini allo studio system (1895-1945)*, Carocci, Roma, 2009.
- Luca Aimeri e Giampiero Frasca, *Manuale dei generi cinematografici. Hollywood: dalle origini a oggi*, UTET 2002 (Parti indicate dalla docente).
- Rick Altman, *Film/genere*, Vita e Pensiero 2004.

N.B. Visionare tutti i film analizzati nel testo di Gieri. Visionare almeno 15 film scelti fra quelli discussi in Aimeri/Frasca e/o Altman. Inviare alla docente la lista dei film visionati almeno una settimana prima dell'appello.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI

* All'inizio del corso, la docente descrive obiettivi, programma e metodi di verifica. Contestualmente, si raccoglie l'elenco degli studenti che intendono iscriversi al corso, corredato di nome, cognome, matricola ed email.

* Durante il corso, la docente mette a disposizione degli studenti il materiale didattico (cartelle condivise, sito web, e così via).

* Orario di ricevimento: il martedì dalle 11,30 alle 12,30 presso lo studio della docente.

Oltre all'orario di ricevimento settimanale, la docente è disponibile in ogni momento per un contatto con gli studenti, attraverso la propria e-mail e/o per appuntamento concordato preventivamente.

DATE DI ESAME PREVISTE¹

Almeno 1 appello scritto/orale nei mesi di ottobre, novembre, gennaio, febbraio, aprile/maggio, giugno, luglio, settembre secondo quanto previsto dal Calendario degli Esami di Profitto (vd. Manifesto degli Studi)

SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI SI X (Se possibile) NO

ALTRE INFORMAZIONI

¹ Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

COURSE: History of Cinema

TITLE: Development of genre filmmaking

ACADEMIC YEAR: 2017-2018

TYPE OF EDUCATIONAL ACTIVITY: Characterizing

TEACHER: Manuela Gieri

e-mail: manuela.gieri@unibas.it

website:

phone: 0971 202298

mobile (optional):

Language: Italian

ECTS: 12

n. of hours: 60

Campus: Potenza

Semester: I

Dept./School: DISU

Program: Humanities

EDUCATIONAL GOALS AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES

During the course, students will be confronted with issues central to the development of film historiography, such as 'how and why film history has been written in a specific way rather than in another', 'which are the fundamental questions film history attempts to give an answer to', 'which are the explanatory mechanisms upon which film historians have based their researches'. Various historiographic and philosophical issues will intertwine during the course so to sharpen students' understanding of the diverse approaches that each subject will solicit. The main aim is to build in the students a historiographic competence in relation to the development of the film medium as a technology, as a sociological event and, more generally, as a cultural object, but also of its language and its grammar as they evolved historically. Particular attention will be given to the history of Italian post-war cinema.

PRE-REQUIREMENTS

- Knowledge of contemporary history.
- *Knowledge of elements of narratology.*

SYLLABUS

The course is divided in two segments: during the first one (ca. 15 hrs.), students will be offered an overview of the historical evolution of the film medium from pre-cinema to the 1950s. The structure of the course will follow a chronological pattern, and will focus on the most relevant moments in the development of cinema from a historical, esthetic, sociological, technological and economic point of view.

In the second segment (ca. 45 hrs), students will be introduced to the development of film genre from the 1930s to the present.

TEACHING METHODS

During the course students will be facing 40 hours of formal teaching and 20 hour of screening time.

EVALUATION METHODS

Written Exam - Intermediate verification: 60% Final Mark

The written examination is divided up into **five** sections (Identifications; comparisons; film analysis; national cinemas; American film industry); time and space are given for each part.

Oral Exam: 40% Final Mark

The objective of the oral examination is to verify the student's level of understanding of the educational goals for the II segment, as previously stated.

The final mark is made up of the sum of the 2 marks, as previously indicated—60% written exam and 40% oral exam. If one of the examinations results as being insufficient or if the total mark is lower than 18/30, it is necessary to repeat both examinations.

TEXTBOOKS AND ON-LINE EDUCATIONAL MATERIAL

ATTENDING STUDENTS – THREE-YEAR DEGREE

Required readings:

- Manuela Gieri, *Cinema. Dalle origini allo studio system (1895-1945)*, Carocci 2009.
- Luca Aimeri e Giampiero Frasca, *Manuale dei generi cinematografici. Hollywood: dalle origini a oggi*, UTET 2002 (Only selected parts).
- Readings selected by the instructor will be made available on-line in Instructor's web site.

Suggested readings:

- Rick Altman, *Film/genere*, Vita e Pensiero 2004.
- Massimo Locatelli, *Perché noir. Come funziona un genere cinematografico*. Vita e pensiero 2011.
- Raphaele Moine, *I generi del cinema*, Lindau 2005.

N.B. Attending students must view all the films discussed in Gieri's text, as well as all the films showed in class.

NON-ATTENDING STUDENTS - THREE-YEAR DEGREE

Required readings:

- Manuela Gieri, *Cinema. Dalle origini allo studio system (1895-1945)*, Carocci, Roma, 2009.
 - Luca Aimeri e Giampiero Frasca, *Manuale dei generi cinematografici. Hollywood: dalle origini a oggi*, UTET 2002 (Parti indicate dalla docente).
-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

- Rick Altman, *Film/genere*, Vita e Pensiero 2004.

N.B. Non-attending students must view all the films discussed in Gieri's text, as well as 15 films selected among those discussed in Aimeri/Frasca and/or Altman texts. Students must provide the instructor with the list of films viewed at least one week prior to the exam.

INTERACTION WITH STUDENTS

At the beginning of the course, the instructor describes educational goals and expected learning outcomes, as well as the syllabus and the evaluation methods. The instructor also collects name, last name, identification number and email of all those students who plan to enrol in the course.

During the course the instructor makes available to the students enrolled lecture notes and other pertinent material through web site, mail and so-on.

Office Hours: Tuesdays 11,30am-12,30pm – Instructor's Office

Beyond weekly office hours, the instructor can be reached via e-mail and/or by appointment.

EXAMINATION SESSIONS (FORECAST)²

At least one exam session will be scheduled in the months of October, November, January, February, April/May, June, July, September, according to the official Academic Calendar (Calendario degli Esami di Profitto, see Manifesto degli Studi)

SEMINARS BY EXTERNAL EXPERTS YES X (If possible) NO

FURTHER INFORMATION

² Subject to possible changes: check the web site of the Teacher or the Department/School for updates.