

Scheda del corso Storia del cinema
Settore disciplinare ABPC 66
Corso Teorico
Docente Eliana Masulli

Programma:

Il corso mira a fornire agli studenti competenze sulla Storia del cinema e sulle tecnologie in uso fino a un quadro di affermazione del cinema come *settima arte*. Esplorando i diversi passaggi epocali, la storia del cinema si lega indissolubilmente alla storia della società, della comunicazione e della cultura. In tal senso gli allievi avranno modo di comprendere il processo evolutivo, tanto culturale, quanto tecnologico e comunicativo, procedendo per tappe fondamentali e contestualizzazioni. Particolare attenzione verrà posta in merito all'evoluzione dei linguaggi cinematografici e ai meccanismi in cui ha operato e continua a operare la percezione dell'immagine nella restituzione della dimensione cinematografica e artistica. Il corso si articolerà in lezioni teoriche, mirate dunque alla comprensione della storia del cinema e delle fenomenologie tese tra tradizione e innovazione.

Obiettivi e attività:

1. conoscere la storia del cinema contestualizzandole alle specifiche tappe storiche, sociali e culturali di ciascuna epoca
2. raggiungere specifiche competenze e capacità di analisi dei diversi e differenziati linguaggi cinematografici, dalla nascita del cinema fino all'età contemporanea.

Lezione 1

- La nascita del cinema: i fratelli Lumière e il cinematografo
- Gli esordi del cinema in Italia
- Nascita delle case di produzione

Lezione 2

- Dai fratelli Lumière a George Méliès
- La scuola di Brighton

Lezione 3

- Francia-USA (1905-1915)
- Il cinema istituzionale
- La guerra dei brevetti
- Il cinema svedese

Lezione 4

- Impressionismo francese
- Espressionismo tedesco

Lezione 5

- Le avanguardie storiche nella storia del cinema
- Il montaggio sovietico

Lezione 6

- Hollywood
- La nascita dei generi cinematografici

- B. Keaton
- C. Chaplin

Lezione 7

- L'avvento del sonoro

Lezione 8

- La crisi del 1927
- Il cinema classico
- Da Renoir a Hitchcock

Lezione 9

- Gli anni cruciali: la rivoluzione cinematografica del 1946
- Orson Welles

Lezione 10

- Neorealismo italiano
- Zavattini, Rossellini, De Sica

Lezione 11

- Neorealismo italiano
- Luchino Visconti
- Analisi del film

Lezione 12

- Nouvelle Vague
- Anni '60-'70
- Godard e Truffaut

Lezione 13

- Nuovi linguaggi contemporanei nella storia del cinema

Testi di riferimento:

G. Rondolino, *Manuale del film. Linguaggio, racconto, analisi*, UTET, 2011

A. Licata, M. Travi, *La Città e il Cinema*, Universale d'Architettura, 1985

G. Basili, *Spazio e Architettura nel Cinema Italiano*, Alexa Edizioni, 2000

E. Morin, *Lo spirito del tempo*, Meltemi Editore, Milano, 2017

S. Sferzi (traduzione italiana), *Il libro dei film*, Ed. Gribaudo, 2020