

TITOLO: "Il Boom": Il Cinema italiano del miracolo economico

BCSP - Fall 2011

Prof. Andrea Ricci (Indiana University)

andrea.ricci18@unibo.it

ORARIO:

Martedì 13.00 – 15.00

Giovedì 13.00 – 15.00

Proiezioni: Giovedì 15.00 – 17.00 approx.

Aula BCSP

DESCRIZIONE: Il corso intende proporre una carrellata sul cinema italiano nello storico passaggio dalle sue basi veriste degli anni quaranta, attraverso lo spartiacque degli anni cinquanta, fino agli irripetibili anni d'oro del boom non solo economico ma anche creativo degli anni sessanta. La modernizzazione della società italiana, gli aggiustamenti politici e la ri-costruzione dello spazio urbano che s'impone sulla tradizione rurale, argomenti fondamentali del cinema di quegli anni, saranno fra i temi che verranno discussi.

Tutti i film che saranno presi in considerazione metteranno in risalto, oltre alla varietà degli stili e ai sottintesi socio-politici, speciali momenti nella storia della società italiana moderna, ma sempre attraverso le peculiarità estetiche dei più famosi autori/registi del periodo d'oro del cinema italiano.

Questi film saranno analizzati quindi non solo come pretesto per confronti con politica, religione, cultura, società, identità, ruoli di genere e ricambi generazionali, ma anche per discussioni sull'estetica cinematografica in evoluzione e per accostamenti fra la cinematografia italiana e mondiale.

	Lezioni	Screenings (approx. 3-5pm)
1	Martedì 11 Ottobre Introduzione al corso. Il punto sulla storia italiana del secondo dopoguerra. Le date fondamentali del periodo. Costituzione e identità italiana. Premesse ai concetti di realismo, realtà, verismo, verità, verosimiglianza. Concezioni opposte di cinema: Melies vs. Lumiere.	
2	Giovedì 13 Ottobre Il Neorealismo: ri-partenza o continuità? La triade dei registi: Rossellini – De Sica – Visconti. Tre interpretazioni di un momento storico. Eredità gramsciana che si afferma nella cultura nazionale.	Giovedì 13 Ottobre <i>Roberto Rossellini: Roma città aperta (1945)</i>
3	Martedì 18 Ottobre Discussione sui film. André Bazin vs. Zavattini. Lettura e analisi di brani tratti da <i>Che cos'è il cinema</i> di A. Bazin e dagli scritti di C. Zavattini. Neo-realismo che passa da occasione di rinnovamento a sterile imposizione dei critici. Frammenti da <i>La terra trema</i> (Visconti, 1948) e <i>L'uomo della croce</i> (Rossellini, 1942).	
4	Giovedì 20 Ottobre Gli anni '50. La storia. Continuità col passato e segnali di modernità. Lenta (e finta?) conciliazione fra due Italie. Si riparte dalla famiglia, il melodramma, la commedia, dalla donna o come vittima sacrificale o come causa del tradimento dei valori familiari. La censura della Chiesa.	Giovedì 20 Ottobre <i>Vittorio De Sica: Umberto D (1952)</i> <i>Julien Duvivier: Don Camillo (1952)</i> <i>Raffaello Matarazzo: Chi è senza peccato (1952)</i>
5	Martedì 25 Ottobre Presentazioni sui film assegnati. Antologia del cinema anni 50 come contenitore di spunti per il futuro. Segnali di Commedia, Melodramma, Hollywood sul Tevere, Rivista-Musical, Costume. Si parla di Neorealismo Rosa, finisce il Neorealismo sociale.	

6	Giovedì 27 Ottobre Formazione di un autore. La provincia italiana, i sogni, le visioni: la fuga. Fellini accusato di "tradire" il Neorealismo.	Giovedì 27 Ottobre <i>Federico Fellini: I Vitelloni (1953)</i>
=====		=====
7	Martedì 8 Novembre Discussione sul film. La caratterizzazione dei paesaggi. Film che precorre i tempi per l'uso di straniamento, commedia, maschera. La voce fuori campo in Fellini come in Scorsese. La teoria formalistica applicata.	
=====		=====
8	Giovedì 10 Novembre L'inizio di un nuovo genere: la "Commedia all'italiana". L'identità regionale. Si formano i ruoli economico-sociali dei prossimi decenni. Tradizione e rivoluzione socio-economica in Italia. Dati economico-sociali che dimostrano il grande cambiamento. Il ruolo dei sessi rimane legato al passato.	Giovedì 10 Novembre <i>Mario Monicelli: I soliti ignoti (1958)</i>
=====		=====
9	Martedì 15 Novembre Esame Mid-term Discussione sul film. Commedia e (dis)integrazione dell'individuo nella nuova società. Cambiano improvvisamente il costume, la religione, la morale, la politica.	
=====		=====
10	Giovedì 17 Novembre Il grande successo internazionale del film e di Fellini come <i>auteur</i> . <i>La dolce vita</i> come punto di svolta nel cinema e nella società. Il film d'arte vs. il film realista.	Giovedì 17 Novembre <i>Federico Fellini: La dolce vita (1960)</i>
=====		=====
11	Martedì 22 Novembre Discussione sul film e presentazioni degli studenti su <i>La dolce vita</i> e <i>8 ½</i> (1963) di Fellini.	
=====		=====
12	Giovedì 24 Novembre Fellini e Antonioni: due modi di intendere il cinema e l'arte. Istinto contro intellettualismo. Pittura vs. geometria. Uso simbolico dello spazio. Differenze e ironie nella rappresentazione della donna. Chiesa e invasione dello spazio pubblico. Teorie del cinema in sviluppo: introduzione allo Strutturalismo (R. Barthes) e Linguistica applicata al cinema (C. Metz).	Giovedì 24 Novembre <i>Michelangelo Antonioni: L'Avventura (1960)</i>
=====		=====
13	Martedì 29 Novembre Discussione sul film. Difficoltà di lettura. Dall'unità significativa di Antonioni (ironizzata da W.Allen) al film a episodi, un caso tipicamente italiano. Dalle novelle del Decameron a quelle di Cinecittà. Commedia in pillole. I grandi e i piccoli attori, autori e i minori. Un genere da esportazione (frammenti da <i>Boccaccio '70</i> , 1962 e <i>I mostri</i> , 1963).	
=====		=====
14	Giovedì 1 Dicembre La storia italiana nella vita di un italiano qualunque: Alberto Sordi. Maschera o realtà? Dalla Commedia dell'arte alla Commedia all'italiana. Bachtin e il genere Commedia. Carnevalizzazione e rovesciamento che portano a un risultato inaspettato: l'inserimento nella società. Primo passo del riconoscimento di una mostruosità fisica che riflette quella morale dell'italiano medio.	Giovedì 1 Dicembre <i>Vittorio De Sica: Il boom (1963)</i>

	=====	=====
15	Martedì 6 Dicembre Discussione sul film. L'affermazione di nuovi generi nel cinema italiano: il peplum, il western, l'horror, il poliziesco, il film-inchiesta. Il cinema italiano all'apice del successo economico e artistico. "Il sorpasso" come metafora. Identità e commedia. I sogni infranti. Lo s-boom. Si separano le classi, si prepara il conflitto. Il miracolo sta già finendo. Guardare per la prossima lezione: <i>Dino Risi: Una vita difficile</i> (1961).	
16	Martedì 13 Dicembre Lezione finale con discussione sui film e conclusioni.	
=	Giovedì 15 Dicembre Esame finale scritto	
	=====	=====

Regole generali:

Il corso si basa su presentazioni del docente sui film, gli autori, e sui periodi che si andranno man mano ad analizzare, ma si richiede anche la partecipazione degli studenti alla discussione. Saranno assegnate letture, visioni di altri film o compiti da preparare a casa e, ogni settimana, il docente comincerà la lezione successiva con domande che riguardano tali letture o la visione dei film. La capacità di rispondere a tali domande e la partecipazione più o meno attiva alla discussione verrà presa in considerazione in fase di valutazione finale.

Frequenza:

La frequenza del corso è obbligatoria e ad ogni lezione persa corrisponderà un'equivalente penalizzazione: ½ punto per lezione in meno nel voto finale; ⅓ per ogni ritardo. Se vi dovesse succedere di non potere assolutamente essere presenti a uno degli incontri, informatevi con i vostri colleghi sui compiti assegnati e presentatevi preparati al seguente incontro.

Requisiti per il superamento del corso:

A - 1 esame midterm, Martedì 15 Novembre: Esame scritto basato sul primo periodo di lezioni e sui testi assegnati.

B - Lavori settimanali scritti o orali basati sulla visione dei film o sulle letture assegnate.

C - Esame finale scritto (Giovedì 15 Dicembre)

Calcolo voto finale:

Partecipazione a discussioni sui film, presentazioni orali: 20%
 Report su letture assegnate, compiti scritti a casa: 20%
 Esame Mid-Term scritto: 25%
 Esame scritto finale: 35%

Testi obbligatori:

Dispensa da acquistare alla **Copisteria Elio 83, Via Marsala, 13** con estratti da:

- Lepre, Aurelio. *Storia degli italiani nel novecento*, Mondadori, 2003.
 Bondanella, Peter. *A History of Italian Cinema*, Continuum, 2009.
 Gundle, Stephen. "From Neo-Realism to *Luigi Rosse*: Cinema, Politics, Society, 1945-85" in Baranski, Z. & Lumley, R. ed., *Culture and Conflict in Postwar Italy: Essays on Mass and Popular Culture*, Macmillan, 1990.
 Bondanella, Peter. *The Films of Roberto Rossellini*, Cambridge UP, 1993.
 Zavattini, Cesare. "Alcune idee sul cinema", in *Opere. Cinema. Diario cinematografico. Neorealismo ecc.*, a cura di Fortichiari V.; Argentieri M.; Bompiani, 2002.
 Bazin, André. *Che cos'è il cinema?*, Garzanti, 1986.
 Casetti, Francesco. *Teorie del cinema*, Bompiani, 1993.
 Stam, Robert, et al. "Dal realismo all'intertestualità" in *Semiologia del cinema e dell'audiovisivo*, Bompiani, 1992.
 Kezich, Tullio. *Federico*, Feltrinelli, 2002.
 Stam, Robert, et al. "Narratologia del cinema" in *Semiologia del cinema e dell'audiovisivo*, Bompiani, 1992.
 Barthes, Roland. *Il problema della significazione nel cinema*, 1960.
 Eco, Umberto. *Opera aperta*, Bompiani, 1962
 Hayward, Susan. *Cinema studies*. Routledge, 1996.
 Bakhtin, Michail. *L'opera di Rabelais e la cultura popolare*, Einaudi, 1965.

De Gaetano, Roberto. *Il corpo e la maschera: il grottesco nel cinema italiano*. Bulzoni, 1999.
Bertoni, Federico. *Realismo e letteratura*, Einaudi, 2007.

Testi di riferimento:

Brunetta, Gian Piero, *Guida alla storia del cinema italiano (1905-2003)*. Einaudi, 2003.

Dove trovare i film:

I film sono a vostra disposizione in formato digitale sui computer dell'ufficio BCSP. Ogni settimana potrete scaricare a vostro piacimento i film disponibili in formato AVI DIV-X.

Videoteca

Dipartimento di Musica e Spettacolo

Via Barberia, 4

Orario di apertura

dal lunedì al giovedì ore 10-18

venerdì ore 10-14

Catalogo on-line: <http://www.muspe.unibo.it/videoteca/vidlab.htm>

Videoteca

Cineteca del Comune di Bologna

Via Azzo Gardino, 65 – Bologna

Catalogo on-line: <http://www.cinetecadibologna.it/archivi/audiovisivi/vhsdvd>

Videonoleggio

Aperto dalle 16 alle 19,30

Via Parigi, 11/b - Bologna

<http://www.occhioprivato.it/>

Per studiare:

Cineteca del Comune di Bologna

Via Azzo Gardino, 65 – Bologna

Orario di apertura

dal lunedì al venerdì ore 10-18.30

<http://www.cinetecadibologna.it>

Consultazione Cataloghi Biblioteche:

<http://sol.cib.unibo.it/SebinaOpac/Opac?sysb=>