DAPL 06 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN GRAPHIC DESIGN & MULTIMEDIA
DAPL 11 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN FOTOGRAFIA
DAPL 11 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN REGIA E VIDEOMAKING
DAPL 01 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN PITTURA

Insegnamento	STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO
Codice settore disciplinare	ABPC66
Docente	NICOLA BORRELLI, LEONARDO GALEASSI
Anno di corso	1° Graphic Design, 1° Fotografia, 1° Regia, 3° Pittura
Semestre di insegnamento	2°
Crediti formativi	6
Propedeuticità	
Obiettivi formativi	▪ acquisire solide conoscenze relative alla cultura filmica, al linguaggio cinematografico e alla metodologia dell'interpretazione dei film; ▪ conoscere i passaggi più importanti della storia del cinema; ▪ comprendere le varie forme e generi del cinema; ▪ conoscere i film e gli autori che maggiormente hanno influenzato la cinematografia mondiale. ▪ acquisire solide conoscenze relative alla cultura filmica, al linguaggio cinematografico e alla metodologia dell'interpretazione dei film; ▪ conoscere i passaggi più importanti della storia del cinema; ▪ comprendere le varie forme e generi del cinema; ▪ conoscere i film e gli autori che maggiormente hanno influenzato la cinematografia mondiale.

Contenuti del corso	Il corso prevede una ricognizione storica dalle origini del cinema fino ad arrivare ai giorni nostri, passando attraverso le tappe più importanti che hanno portato allo sviluppo della settima arte. Prenderemo in esame i registi e le correnti cinematografiche principali attraverso la visione di numerose clip contenti le scene e le opere più rappresentative. La lente attraverso cui guarderemo alla storia del cinema e del video sarà quella dell'analisi critica avvalendoci dei più recenti strumenti facenti parte del panorama dei media studies e degli studi sullo storytelling audiovisivo
Metodologia didattica	Lezioni frontali, con il supporto di slide e materiali audiovisivi, visione e discussione di parti significative dei film presenti in bibliografia e di altre opere cinematografiche importanti per la storia del cinema.

Programma delle lezioni diviso in Unità Didattiche	UD 1	**Pre cinema e cinema delle origini** Nella prima lezione vengono analizzate l'evoluzione della sintassi pre cinematografica, la nascita del cinema, della narrazione audiovisiva e dell'industria cinematografica.
	UD 2	**Il cinema muto e le prime avanguardie** La seconda lezione segue l'evoluzione del linguaggio del cinema muto negli Stati Uniti e in Europa, con una particolare attenzione a movimenti come l'espressionismo e l'impressionismo cinematografico. Sarà infine analizzato l'emergere delle prime avanguardie cinematografiche e del cinema "sperimentale".
	UD 3	**Il cinema americano (1926-1945): dal sonoro allo "studio system"** L'introduzione del cinema sonoro e la ristrutturazione dell'industria cinematografica hollywoodiana, la dialettica produttiva delle major e dei piccoli produttori indipendenti
	UD 4	**Il cinema americano (1945-1960): generi classici e i grandi autori del dopo guerra** Dopo la seconda guerra mondiale assistiamo al declino del modello produttivo degli Studios ma anche alla nascita di alcuni fra i più grandi autori americani. Esploreremo i generi hollywoodiani classici ed alcuni fondamentali registi tra cui John Ford, Howard Hawks, Orson Welles e Alfred Hitchcock.
	UD 5	**Le cinematografie europee degli anni Trenta e il caso francese** Il sonoro approda anche in Europa. Questa innovazione tecnologica ha ripercussioni anche sul modo di fare cinema degli autori europei, daremo uno sguardo al cinema delle dittature in Italia, Germania e Unione Sovietica per poi soffermarci sul realismo poetico francese e su registi come Duvivier, Carné e Renoir.
	UD 6	**Il neorealismo** Nell'Italia del dopo guerra troviamo un paese ferito che ha bisogno di ripartire, le esigenze produttive e la ricerca stilistica si uniscono in una delle correnti cinematografica più importanti del nostro paese. Partendo da Ossessione di Visconti, affronteremo i principali protagonisti del periodo: la trilogia della resistenza di Rossellini, i capolavori di Vittorio De Sica e il successo internazionale di Giuseppe De Santis.
	UD 7	**La commedia all'italiana** Un genere fondamentale e prolifico in un periodo di grande crescita e splendore per il cinema italiano. Partendo dal legame con il neorealismo rosa analizzeremo le caratteristiche stilistiche di questo genere partendo da La grande guerra di Monicelli fino agli anni del boom e al Sorpasso di Dino Risi
	UD 8	**Nuovi grandi autori italiani** Una rapida carrellata sui grandi registi italiani dagli anni Settanta ai giorni nostri. Raccordandoci con autori fondamentali del decennio precedente come Antonioni e Fellini, arriveremo a parlare

		della cinematografia italiana più recente soffermandoci su Moretti, Sorrentino e Garrone.
	UD 9	**Grandi autori europei e nouvelle vague** Una lezione che segue il passaggio fra cinema classico e cinema moderno e introduce alcuni dei grandi autori europei che hanno preceduto la Nouvelle Vague, per poi soffermarsi su alcune delle nuove onde nazionali e su alcuni degli esponenti più caratteristici.
	UD 10	**Documentario e cinema espanso** Lezione dedicata alla storia del documentario, alle seconde avanguardie e alle forme di cinema espanso che hanno caratterizzato gli anni sessanta e settanta. Una lezione per continuare a seguire il filo rosso della sperimentazione e della ricerca che attraversa le varie fasi dello sviluppo della cultura audiovisiva.
	UD 11	**New & post Hollywood** Torniamo a parlare di cinema americano: partendo dalla ridefinizione dei caratteri e dei generi dell'industria cinematografica che parte dagli anni Settanta, arriveremo a parlare del cinema americano degli anni Novanta. I protagonisti e i nomi sono moltissimi, da Stanley Kubrick e Woody Allen fino ad arrivare a Jim Jarmush, David Lynch, Gus Van Sant, Tarantino e i fratelli Coen.
	UD 12	**La rivoluzione digitale** Una lezione dedicata all'avvento d'era digitale e al rapporto fra analogico, digitale cinema e pittura. Dal ritorno del rimosso fino al futuro della narrazione audiovisiva, passando per il delicato equilibrio e rapporto fra diegesi e interattività.
Bibliografia di riferimento		▪ P. Bertetto, *Introduzione alla storia del cinema. Autori, film, correnti*, Torino, UTET Università, 2005 ▪ G. Manzoli, *Trenta passi nella storia del cinema*, Bologna, I quaderni del battello ebbro, 2005 È parte fondamentale dell'esame l'analisi e la visione dei seguenti film: 1. *Le voyage dans la lune* (Francia, 1902) di Georges Méliès 2. *Nascita di una nazione* (Usa, 1915) di David Wark Griffith 3. *Nosferatu il vampiro* (Gramania, 1922) di Friedrich Wilhelm Murnau 4. *Metropolis* (Germania, 1926) di Fritz Lang 5. *La folla* (Usa, 1928) di King Vidor 6. *La passione di Giovanna d'Arco* (Francia, 1928) di Carl Theodor Dreyer 7. *Ottobre* (Urss, 1928) di Sergej M. Ejzenstejn e Grigorij Aleksandrov 8. *Il cameraman* (Usa, 1928) di Edward Sedwick 9. *L'uomo con la macchina da presa* (Urss, 1929) di Dziga Vertov 10. *L'âge d'or* (Francia, 1934) di Jean Vigo 11. *Scarface, shame of a nation* (Usa, 1932) di Howard Hawks 12. *L'Atalante* (Francia, 1934) di Jean Vigo 13. *Tempi moderni* (Usa, 1936) di Charlie Chaplin 14. *La regola del gioco* (Francia, 1939) di Jean Renoir 15. *Ombre rosse* (Usa, 1939) di John Ford 16. *Quarto potere* (Usa, 1939) di Orson Welles 17. *Arriva John Doe* (Usa, 1941) di Frank Capra 18. *Vogliamo vivere* (Usa, 1942) di Ernst Lubitsch 19. *Roma città aperta* (Italia, 1945) di Roberto Rossellini 20. *Ladri di biciclette* (Italia, 1948) di Vittorio De Sica 21. *Diario di un curato di campagna* (Francia, 1950) di Robert Bresson 22. *Rashômon* (Giappone, 1950) di Akira Kurosawa 23. *La finestra sul cortile* (Usa, 1954) di Alfred Hitchcock 24. *Senso* (Italia, 1954) di Luchino Visconti 25. *Il settimo sigillo* (Svezia, 1956) di Ingmar Bergman 26. *La dolce vita* (Italia, 1959) di Federico Fellini 27. *Fino all'ultimo respiro* (Francia, 1959) di Jean-Luc Godard 28. *I 400 colpi* (Francia 1959) di François Truffaut 29. *Il mucchio selvaggio* (Usa, 1969) di Sam Peckimpah 30. *Taxi driver* (Usa, 1976) di Martin Scorsese 31. *Apocalypse now* (Usa, 1979) di Francis Ford Coppola
Modalità esame finale		L'esame è in forma orale e si propone di verificare l'acquisizione degli obiettivi formativi e la capacità, da parte dello studente, di applicare le conoscenze della storia del cinema e della cultura cinematografica italiana e internazionale, dimostrando di conoscere i passaggi storici e le correnti cinematografiche più importanti e di saper analizzare criticamente i film presentati durante le lezioni.

Software/s richiesto/i	
Attrezzatura necessaria o utilizzo di laboratori	
Incontri o uscite previste.	