

— Syllabus

Dipartimento di Progettazione e arti applicate
Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo
DAPL11 —

Storia del cinema e del video

ABPC 66 — 45 ore 6 CFA

a.a. 2021–2022

Professore Alessandro De Filippo

a contratto di Storia del cinema e del video (ABPC 66)

Posta elettronica istituzionale (PEO): alessandrodefilippo@abacatania.it

— Obiettivi formativi

Il corso intende fornire preliminarmente agli studenti la conoscenza del linguaggio audiovisivo, con la propria grammatica e sintassi. Nella prima fase infatti non si faranno distinzioni tra le opere cinematografiche e quelle video, ma si tratteranno gli elementi che compongono i linguaggi riprovisivo e audiovisivo.

Questa prima fase del corso si articola su tre key-words: tecnica, immaginario e teoria della rappresentazione.

Una volta acquisiti i rudimenti teorici per poter analizzare qualsiasi comunicato audiovisivo, verranno identificati dei periodi specifici della storia del cinema e del video e verranno resi riconoscibili attraverso le relative peculiarità estetiche.

Gli studenti, individualmente o a gruppi, proporranno un approfondimento su un autore, una corrente o un periodo, che costituiranno gli argomenti della loro prova in itinere.

— Modalità di svolgimento

Didattica mista in presenza e a distanza (DAD)

Lezioni frontali in aula.

Il semestre: 3a–13a settimana (martedì ore 14.00-17.30 e mercoledì 14:00-16:15)

— Modalità esame

L'esame prevede una prova in itinere, composta da un approfondimento (individuale o di gruppo) proposto dagli studenti su uno degli argomenti proposti a lezione (autore, corrente cinematografica, periodo storico, tecnica).

La seconda parte dell'esame sarà invece svolta per mezzo di una prova orale.

Il voto non sarà il risultato di una media matematica, ma il frutto di una valutazione organica, che prenderà in considerazione la partecipazione, l'impegno e la motivazione, oltre ovviamente alle conoscenze acquisite durante il corso.

— Prerequisiti richiesti

Trattandosi di una materia teorica di primo anno, nessun prerequisito è richiesto in termini di conoscenza tecnica su cinema e video.

– Frequenza delle lezioni

La frequenza è obbligatoria non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

– Contenuti del corso

1. Limiti di campo dell'inquadratura
2. Aspect-ratio
3. Piani, campi, movimenti di macchina
4. Supporti e formati
5. La composizione, tra equilibrio e dinamismo
6. Obiettivi e profondità di campo
7. Diegetico ed extradiegetico
8. Qualità e quantità della luce
9. Il montaggio come narrazione
10. «Testimone infallibile» e «fabbrica dei sogni»
11. Il tempo, durata e ritmo della narrazione audiovisiva
12. Cinema del reale
13. Vedute del cinema delle origini e attualità
14. Georges Méliés
15. David Wark Griffith
16. Italia e film storico
17. Hollywood
18. Charlie Chaplin
19. Avanguardie: dadaismo e surrealismo
20. Il cinema dell'Unione Sovietica: Vertov, Kulešov, Ejzenstein
21. L'Espressionismo Tedesco: Friedrich Murnau, Fritz Lang
22. Il cinema americano: John Ford, Howard Hawks.
23. Jean Vigo
24. Leni Riefenstahl
25. Roberto Rossellini
26. Il neorealismo: Zavattini e De Sica
27. Luchino Visconti
28. Orson Welles
29. Nouvelle Vague, Godaard, Truffaut, Resnais
30. New American Cinema
31. Nuovo cinema tedesco e il Manifesto di Oberhausen, Wim Wenders
32. Cinema di poesia, Pier Paolo Pasolini
33. Autori e stili, Michelangelo Antonioni e Federico Fellini
34. Stanley Kubrick
35. Martin Scorsese
36. Alberto Grifi
37. Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf, Amir Naderi, Jafar Panahi
38. Quentin Tarantino, David Lynch, David Cronenberg
39. Il medium video e traiettorie del cinema del reale italiano
40. I Social Network e l'audiovisivo sul Web

– Testi di riferimento obbligatori

Bordwell-Thompson, *Storia del cinema. Un'introduzione*, McGraw Hill, 2010

Alessandro De Filippo, *Ombre*, Bonanno, 2010, pp. 35-131 (fornito in pdf agli studenti)

Veronica Innocenti e Guglielmo Pescatore, *Le nuove forme della serialità televisiva*, Archetipo libri, 2008

Wim Wenders, *Once (Una volta)*, Contrasto, 2015.

– Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA

Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) sono supportati da docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata).

Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare insieme obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze.

Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell'avvio delle lezioni o comunque non oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale

cinap@abacatania.it