

STORIA DEL CINEMA

“STRUTTURE DELLA NARRAZIONE CINEMATOGRAFICA”

Nuovo Ordinamento – prof. Sandro Sproccati

Anno accademico 2009-10 (secondo semestre)

L'insegnamento intende svolgere una funzione di supporto per i corsi del Nuovo Ordinamento e privilegia pertanto un approccio di carattere tecnico-teorico al linguaggio del cinematografo, con riferimento precipuo agli aspetti narratologici del medesimo. Di una ipotetica *semiotica del cinema* vengono illustrati i diversi problemi per mezzo di *campionature eccellenti*, ossia prendendo in esame un certo numero di grandi film, scelti sia per la loro oggettiva rilevanza storica sia per l'esemplarità delle soluzioni che presentano.

Problemi teorici generali (progressivamente trattati)

- *La narrazione per immagini (lo statuto visivo-temporale del linguaggio cinematografico; cinema e fotografia, cinema e fumetto, cinema e romanzo).*
- *Il fondamento visivo del linguaggio cinematografico e il problema delle unità strutturali*
  - *Livello spaziale: quadro e campo (composizione)*
  - *Livello temporale: piano e sequenza (montaggio)*
- *Il piano-sequenza e il grado-zero della durata*
- *Narratologia del cinema: produzione, racconto, storia*
- *La diegesi cinematografica: durata e ordine (tempo del racconto e tempo della storia)*

Alcune specificità del linguaggio del cinema (analisi di testi)

Tecniche del montaggio

- *Il montaggio lirico (La madre di Pudovkin, 1926)*
- *Il montaggio intellettuale (Ottobre di Ejzenštejn, 1928)*
- *Il montaggio costruttivo (L'uomo con la cinepresa di Vertov, 1929)*
- *Il montaggio surrealista (Un chien andalou di Buñuel, 1929)*

Tecniche del piano-sequenza

- *Valore metaforico del piano-sequenza (Touch of Evil di Welles, 1958 – Professione Reporter di Antonioni, 1974 – I protagonisti di Altman, 1992)*
- *Piano-sequenza unico e ideologia del tempo reale (Arca russa di Sokurov, 2003 – Nodo alla gola di Hitchcock, 1948)*

L'occhio della cinepresa

- *La camera fissa (Katzelmacher di Fassbinder, 1969 – Funny Games di Haneke, 1997)*
- *Il racconto in primo piano (La passione di Giovanna d'Arco di Dreyer, 1928)*
- *Carrello, fuoco, zoom e giro di valzer (Le lacrime amare di Petra Von Kant di Fassbinder, 1972 – Martha di Fassbinder, 1973 – Roulette cinese di Fassbinder, 1976 – Aguirre furore di Dio di Herzog, 1973)*
- *Inquadrature simboliche (Effi Briest di Fassbinder, 1974 – La signora di Shanghai di Welles, 1948)*
- *La ripresa in soggettiva (Il sospetto di Hitchcock, 1941 – La fuga di Daves, 1947)*
- *Soggettiva e narrazione in absentia (Nodo alla gola di Hitchcock, 1948)*
- *La camera a spalla e la pseudo-soggettiva (Il regno di Von Trier, 1994)*
- *Punto di vista e focalizzazione (Le lacrime amare di Petra Von Kant di Fassbinder, 1972)*
- *La focalizzazione-zero (L'argent di Bresson, 1983)*
- *Intensità dello sguardo e colpo di scena (La caduta degli dei di Visconti, 1969 – I gioielli di Madame de... di Ophuls, 1953 – Il terzo uomo di Reed, 1949)*

Approccio a una narratologia cinematografica (analisi di testi)

Ordine del racconto: analessi

- *La diegesi supplementare del flash-back (A doppia mandata di Chabrol, 1960)*
- *Il flash-back bugiardo (Paura in palcoscenico di Hitchcock, 1950)*
- *L'autocitazione del flash-back fasullo (L'amore fugge di Truffaut, 1979)*

Ordine del racconto: prolessi

- *La prolessi esuberante o il flash-back diegetico primario (La fiamma del peccato di Wilder, 1944 – Lettera da una sconosciuta di Ophuls, 1948)*
- *Flash-forward allucinatorio (Estasi di un delitto di Buñuel, 1941)*
- *Il racconto simultaneo (Rapina a mano armata di Kubrick, 1955)*

Altre retoriche del racconto cinematografico

- *Il racconto soggettivo interno (Io e Annie di Allen, 1977)*
- *Il racconto ripetuto (Persona di Bergman, 1966)*

- Ellissi e sincope nel ritmo narrativo (*Une femme douce* di Bresson, 1969, *Fino all'ultimo respiro* di Godard, 1960)
- Anafora e iperbole (*Lancillotto e Ginevra* di Bresson, 1974)
- La litote dell'ombra (*Nosferatu* di Murnau, 1922)

La voce e le sue funzioni

- Il suono extra-diegetico e la diegetizzazione a sorpresa (*Ascensore per il patibolo* di Malle, 1957 – *Bananas* di Allen, 1971)
- Voce in campo e voce fuori-campo (*L'orgoglio degli Amberson* di Welles, 1943 – *Viale del tramonto* di Wilder, 1950)
- La voce pleonastica del personaggio-narratore (*Pickpocket* di Bresson, 1959)
- La voce narrante e l'io della fruizione (*Arca russa* di Sokurov, 2003)
- Il deus-ex-machina della fabbricazione delle immagini (*Europa* di Von Trier, 1991)
- Un dettaglio tecnico: l'overlapping (*Veronika Voss* di Fassbinder, 1982)

Verità e menzogna nel cinema

- La "soggettiva impropria" e l'allucinazione rappresentata (*La febbre dell'oro* di Chaplin, 1925 – *Vertigo* di Hitchcock, 1958 – *Inland Empire* di Lynch, 2006)
- Arte e cinema tra verità e inganno (*F for Fake* di Welles, 1975)
- Rottura della "quarta parete" e denuncia della finzione (*Funny Games* di Haneke, 1997 – *Pierrot le Fou* di Godard, 1965)

Il cinema nel cinema

- Il mito del cinema nel cinema (*Provaci ancora Sam* di Allen-Ross, 1972)
- Finzione e realtà (*La palla n. 13* di Keaton, 1924)
- La rivelazione dell'artificio narrativo e del dispositivo macchinico (*E la nave va* di Fellini, 1983)
- Il cinema come disvelamento della finzione del cinema (*Effetto Notte* di Truffaut, 1973)

PREPARAZIONE DELL'ESAME. Ai fini dell'esame lo studente è tenuto alle seguenti competenze:

- 1) Conoscenza della storia del cinema nel suo percorso complessivo. Vedere bibliografia A (1).
- 2) Conoscenza della materia del corso, tratta dalla frequentazione delle lezioni e da eventuali ulteriori letture. Vedere bibliografia A (2-3).
- 3) Approfondimento dell'opera di un singolo regista a scelta tra quelli trattati. Vedere bibliografia B.

Programma e **bibliografia** saranno disponibili in fotocopie alla Copisteria Burchiellaro.

BIBLIOGRAFIA

A. LIBRI DI CARATTERE GENERALE

1. *Per quanto concerne la storia del cinema, nelle sue linee generali, lo studente è tenuto a leggere uno dei seguenti volumi (a sua scelta):*
  - Bordwell David, Thompson Kristin, *Storia del cinema e dei films*, Il Castoro, Milano 1998
  - Prédal René, *Cinema: cent'anni di storia*, Baldini e Castoldi, Milano 1996 (2002)
2. *A supporto delle lezioni del corso, si ritiene necessaria la lettura del seguente volume:*
  - Stam Robert, Burgoyne Robert, Flitterman-Lewis Sandy, *Semiologia del cinema e dell'audiovisivo*, Bompiani, Milano 1999 [solo capitoli I-II-III]
3. *Approfondimenti (del tutto facoltativi) su singoli aspetti della materia trattata, con particolare riguardo alla struttura del linguaggio cinematografico, saranno realizzabili mediante la lettura di uno o più dei seguenti volumi:*
  - Bettetini Gianfranco, *Tempo del senso. La logica temporale nei testi audiovisivi*, Bompiani, Milano 1979
  - Carrara Geremia, *Lo stupore o l'indifferenza. Processi di soggettivazione e oggettivazione nel cinema attraverso il piano-sequenza*, Edizioni della Battaglia, Palermo 2002
  - Ejzenštejn Sergej M., *Il montaggio*, con un saggio di Jacques Aumont, Marsilio Venezia 1986
  - Metz Christian, *La significazione nel cinema*, Bompiani, Milano 1975
  - Provenzano Roberto, *Il linguaggio del cinema. Significazione e retorica*, Lupetti, Milano 1999
  - Provenzano Roberto, *Linguaggio e forme narrative del cinema*, Arcipelago, Milano 1994
  - Sorlin Pierre, *Estetiche dell'audiovisivo*, La Nuova Italia, Firenze 1997

B. TESTI SUI REGISTI CITATI

—> AGGIUNGERE LYNCH

- (Allen) Girlanda Elio, Tella Annamaria, *Woody Allen*, Il Castoro, Milano 2003
- (Altman) De Bernardinis Flavio, *Robert Altman*, Il Castoro, Milano 2003
- (Antonioni) Cuccu Lorenzo, *Antonioni: il discorso dello sguardo e altri saggi*, ETS, Pisa 1997
- (Antonioni) Trebbi Fernando, *Il testo e lo sguardo: antitesi, circolarità, incrocio in Professione reporter*, Patron, Bologna 1976
- (Bergman) Trasatti Sergio, *Ingmar Bergman*, Il Castoro, Milano 2000
- (Bresson) Ferrero Adelio, Lodato Nuccio, *Robert Bresson*, Il castoro, Milano 2004
- (Bresson) Sproccati Sandro, *La sincope e l'arresto. Note su Pickpocket*, con illustrazioni di Linda Rigotti, in «Carte di Cinema», n. 22, 2008
- (Buñuel) Farassino Alberto, *Tutto il cinema di Buñuel*, Baldini e Castoldi, Milano 2000
- (Buñuel) Turrent Tomas (a cura di), *Buñuel secondo Buñuel*, Ubulibri, Milano 1993
- (Chabrol) Vigano Aldo, *Claude Chabrol*, Le Mani, Recco 1997
- (Chaplin) Robinson David, *Chaplin: la vita e l'arte*, Marsilio, Venezia 2005
- (Dreyer) Tone Pier Giorgio, *Carl Theodor Dreyer*, La nuova Italia, Firenze 1978
- (Ejzenštejn) Ejzenštejn Sergej M., *Il montaggio*, con un saggio di Jacques Aumont, Marsilio Venezia 1986
- (Ejzenštejn) Lebedev Nikolaj, *Il cinema muto sovietico*, prefazione di G. Aristarco, Einaudi, Torino 1962
- (Fassbinder) Ferrario Davide, *Rainer Werner Fassbinder*, Il castoro, Milano 1995
- (Fassbinder) Vernaglione Paolo, *Rainer Werner Fassbinder*, Gremese, Roma 1999
- (Fellini) Kezich Tullio, *Federico Fellini, la vita e i film*, Feltrinelli, Milano 2002
- (Godard) Chiesi Roberto, *Jean-Luc Godard*, Gremese, Roma 2003
- (Godard) Farassino Alberto, *Jean-Luc Godard*, Il Castoro, Milano 2002
- (Haneke) Horwath Alexander e Spagnoletti Giovanni (a cura di), *Michael Haneke*, Torino-Lindau 1998
- (Herzog) Grosoli Fabrizio, Reiter Elfi, *Werner Herzog*, Il Castoro, Roma 2000
- (Herzog) Herzog Werner, *La conquista dell'inutile*, Mondadori, Milano 2007
- (Hitchcock) Truffaut François, *Il cinema secondo Hitchcock*, Net, Milano 2002
- (Keaton) Cremonini Giorgio, *Buster Keaton*, Il Castoro – L'Unità, Milano 1995
- (Kubrick) Bruno Marcello Walter, *Stanley Kubrick*, Gremese, Roma 2003
- (Kubrick) Ghezzi Enrico, *Stanley Kubrick*, Il Castoro, Milano 2002
- (Murnau) Henry Michael, *Il cinema espressionista tedesco. Un linguaggio metaforico*, Marzorati, Milano 1974
- (Murnau) Tone P.G., *Friedrich Wilhelm Murnau*, La Nuova Italia, Firenze 1977
- (Ophuls) De Giusti Luciano e Giuliani Luca (a cura di), *Il piacere e il disincanto nel cinema di Max Ophuls*, Il Castoro, Milano 2003

- (**Pudovkin**) Gattei Giorgio, *Appunti per una teoria del cinema muto sovietico*, Quaderni dell'Italia-URSS, Bologna 1976
- (**Pudovkin**) Lebedev Nikolaj, *Il cinema muto sovietico*, prefazione di G. Aristarco, Einaudi, Torino 1962
- (**Sokurov**) Francia Stefano, Ghezzi Enrico, Jankowski Alexei, *Aleksandr Sokurov: eclissi di cinema*, Associazione Cinema Giovani, Torino film festival, Torino 2003
- (**Tarkovskij**) Borin Fabrizio, *L'arte allo specchio: il cinema di Andrej Tarkovskij*, Jouvence, Roma 2004
- (**Tarkovskij**) Masoni Tullio, Vecchi Paolo, *Andrej Tarkovskij*, Il Castoro, Milano 1997
- (**Truffaut**) Malanga Paola, *Tutto il cinema di Truffaut*, Baldini e Castoldi, Milano 1996
- (**Truffaut**) Tinazzi Giorgio, *Truffaut. Il piacere della visione*, Marsilio, Venezia 1996
- (**Visconti**) Rondolino Gianni, *Luchino Visconti*, Utet, Torino 2006
- (**Von Trier**) Lasagna Roberto, *Lars von Trier*, Gremese, Roma 2003
- (**Von Trier**) Von Trier Lars, *Il cinema come dogma*, Mondadori, Milano 2001
- (**Welles**) Valentinetti Claudio, *Orson Welles*, Il Castoro, Firenze 1993
- (**Welles**) Welles Orson, *It's all true: interviste sull'arte del cinema*, Maximun Fax, Roma 2005
- (**Wilder**) Crowe Cameron, *Conversazioni con Billy Wilder*, Adelphi, Milano 2002