

TITOLO: “Il Boom”: Il Cinema italiano del miracolo economico

BCSP - Fall 2019

Prof. Andrea Ricci (Indiana University)

ricci@bcspbologna.it

ORARIO:

Martedì 15.00 – 17.00

Giovedì 15.00 – 17.00

Proiezioni: Giovedì 17.00 – 19.00 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 quella di altri paesi.

	Lezioni	Screenings (approx. 3-5pm)
1	<p>Martedì 8 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.</p> <p>=====</p>	
2	<p>Giovedì 10 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.</p> <p>=====</p>	<p>Giovedì 10 Ottobre Roberto Rossellini: <i>Roma città aperta</i> (1945)</p> <p>=====</p>
3	<p>Martedì 15 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> (L. Visconti, 1948) e <i>L’uomo della croce</i> (R. Rossellini, 1942).</p> <p>=====</p>	

4	<p>Giovedì 17 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. Guardare la prima parte di <i>Domenica d'agosto</i> (Emmer, 1950), <i>Don Camillo</i> (J. Duvivier, 1952) e <i>Pane, amore e fantasia</i> (L. Comencini, 1953)</p>	<p>Giovedì 17 Ottobre Steno e Mario Monicelli: Guardie e ladri (1951)</p>
=====		
5	<p>Martedì 22 Ottobre Quiz su letture. Antologia del cinema anni 50 e sue tendenze generali. Segnali di commedia, melodramma, poliziesco: i generi si sovrappongono. La Hollywood sul Tevere. Frammenti da <i>Umberto D</i> (V. De Sica, 1952)</p>	
=====		
6	<p>Giovedì 24 Ottobre Rivista-Musical, Costume. Si parla di Neorealismo Rosa, finisce il Neorealismo sociale. Il melodramma di Raffaello Matarazzo. Storia degli anni 50. Guardare <i>I figli di nessuno</i> (R. Matarazzo, 1952) e comparare con il film di oggi. Il testo narrativo classico.</p>	<p>Giovedì 24 Ottobre Alberto Lattuada: <i>Anna</i> (1951)</p>
=====		
7	<p>Martedì 29 Ottobre Formazione di un autore. La provincia italiana, i sogni, le visioni: la fuga. Fellini accusato di "tradire" il Neorealismo. Film che precorre i tempi per l'uso che fa di: straniamento, commedia, maschera. Guardare <i>La strada</i> (F. Fellini, 1954).</p>	
=====		
8	<p>Giovedì 31 Ottobre La teoria formalistica applicata. Moraldo va in città. <i>I Vitelloni</i> come contenitore di molti degli spunti che porteranno alla Commedia all'italiana. La voce fuori campo in Fellini come in Scorsese.</p>	<p>Giovedì 31 Ottobre Federico Fellini: <i>I Vitelloni</i> (1953)</p>
=====		
9	<p>Martedì 5 Novembre Presentazioni su <i>La strada</i> e <i>I Vitelloni</i>. Discussione sui film.</p>	
=====		
10	<p>Giovedì 7 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. Guardare <i>La Grande Guerra</i> (M. Monicelli 1959).</p>	<p>Giovedì 7 Novembre Mario Monicelli: <i>I soliti ignoti</i> (1958)</p>
=====		
11	<p>Martedì 12 Novembre Quiz su letture. Discussione sul film. Commedia e (dis)integrazione dell'individuo nella nuova</p>	

	società. Cambiano improvvisamente il costume, la religione, la morale, la politica.	
	=====	=====
12	Giovedì 14 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. Guardare <i>8 ½</i> (F. Fellini, 1963)	Giovedì 14 Novembre <i>Federico Fellini: La dolce vita</i> (1960)
	=====	=====
13	Martedì 19 Novembre Discussione sul film e presentazioni degli studenti su <i>La dolce vita</i> e <i>8 ½</i> (1963) di Fellini.	
	=====	=====
14	Giovedì 21 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 a Strutturalismo (R. Barthes) e Linguistica applicata al cinema (C. Metz). Comparazioni con <i>Rocco e i suoi fratelli</i> (L. Visconti, 1960).	Giovedì 21 Novembre <i>Michelangelo Antonioni: L'Avventura</i> (1960)
	=====	=====
15	Martedì 26 Novembre Discussione sul film. Difficoltà di lettura. Completamento della trilogia con <i>L'eclisse</i> (M. Antonioni, 1962). Dissoluzione completa del rapporto fra significato e significante. Dall'unità significante 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 e autori. Un genere da esportazione (frammenti da <i>Boccaccio '70</i> , 1962 e <i>I mostri</i> , 1963).	
	=====	=====
16	Giovedì 28 Novembre Quiz su letture. 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. Guardare <i>Il sorpasso</i> (D. Risi, 1962) e/o <i>Signore & Signori</i> (P. Germi, 1966) e presentare differenze con <i>Divorzio all'italiana</i> .	Giovedì 28 Novembre <i>Pietro Germi: Divorzio all'italiana</i> (1961)
	=====	=====
17	Martedì 3 Dicembre Discussione sul film. Documentario sul boom. "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.	
	=====	=====

18	Giovedì 5 Dicembre Introduzione a Pasolini: regista, commediografo, giornalista, intellettuale. Marxismo e religione: un problema irrisolto. La fine della civiltà contadina secondo il regista.	Giovedì 5 Dicembre <i>Pier Paolo Pasolini: Mamma Roma (1962)</i>
=====		=====
19	Martedì 10 Dicembre Discussione sui film. L'affermazione di nuovi generi nel cinema italiano: il peplum, il western, l'horror, il poliziesco, il film-inchiesta. La storia italiana nella vita di un italiano qualunque: Alberto Sordi. Maschera o realtà? Frammenti da <i>Il Boom</i> (Vittorio De Sica, 1963).	
=====		=====
20	Giovedì 12 Dicembre Come finisce la commedia all'italiana? Decadenza e degrado del cinema italiano. Una maschera di dieci anni dopo: <i>Fantozzi</i> . Discussione generale sui film e conclusioni del corso.	Giovedì 12 Dicembre <i>Luciano Salce: Fantozzi (1975)</i>
=====		=====
*	Martedì 17 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. Una sola assenza verrà tollerata. Altre assenze saranno giustificate solo per gravi motivi di salute, in presenza di un certificato medico. Per ogni altra lezione persa corrisponderà una penalizzazione di **½ punto per lezione in meno nel voto finale**. 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. I ritardi ingiustificati verranno conteggiati come negativi nel voto di partecipazione.

Requisiti per il superamento del corso:

A – Quiz e lavori settimanali scritti (response papers) o presentazioni orali basati sulla visione dei film o sulle letture assegnate.

B – Esame finale scritto comprensivo (**Martedì 17 dicembre**)

Calcolo voto finale:

Partecipazione a discussioni sui film: 20%

Quiz settimanali, *response papers* e presentazioni orali: 50%

Esame scritto finale: 30%

Testi obbligatori:

Dispensa da acquistare alla **Copisteria Il Papiro, Via Marsala 38/a**

Dove trovare film e libri:

I film sono a vostra disposizione in formato digitale sui computer dell'ufficio BCSP per scaricarli o visionarli. Oppure: **Videoteca** - Cineteca del Comune di Bologna - Via Azzo Gardino, 65 – Bologna. Catalogo on-line: <http://www.cinetecadibologna.it/archivi/audiovisivi/vhsdvd>

Per studiare - Cineteca del Comune di Bologna - Via Azzo Gardino, 65 – Bologna. **Orario di apertura:**

Martedì-Venerdì: ore 13.30-19.30 Sabato: ore 11.00-17.00