

STORIA DEL CINEMA

“STRUTTURE DELLA NARRAZIONE CINEMATOGRAFICA”

Nuovo Ordinamento – prof. Sandro Sproccati

Anno accademico 2017-18 (secondo semestre)

Il corso si propone di fornire strumenti concettuali utili a una prima consapevolezza del funzionamento del linguaggio cinematografico, sia per coloro che si dedicano alla produzione di films o video con intenti artistici, sia per semplici appassionati e fruitori del mezzo. A tale scopo vengono analizzati i diversi problemi della narrazione filmica per mezzo di *campionature eccellenti*, ossia prendendo in esame spezzoni significativi da un certo numero di grandi opere della storia del cinema, scelte sia per il loro oggettivo valore sia per l'esemplarità delle soluzioni linguistiche 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

- *Potenza del montaggio (Nascita di una nazione di Griffith, 1915)*
- *Il montaggio costruttivista (La madre di Pudovkin, 1926 – La corazzata Potëmkin di Ejzenštejn, 1926 – Ottobre di Ejzenštejn, 1928 – L'uomo con la cinepresa di Vertov, 1929)*
- *Il montaggio surrealista (Un chien andalou di Buñuel, 1929)*
- *Apologia del montaggio (Ran di Kurosawa, 1985 – Stéphane una moglie infedele di Chabrol, 1970)*

Durata del racconto: scena, sommario, ellissi, pausa e ralenti; Tecniche del piano-sequenza

- *Utilizzo espressivo del ralenti e dell'accelerato (Zero in condotta di Vigo, 1933 – Arancia meccanica di Kubrick, 1971)*
- *Valore metaforico del piano-sequenza (Touch of Evil di Welles, 1958 – Professione Reporter di Antonioni, 1974)*
- *Piano-sequenza unico e ideologia del tempo reale (Nodo alla gola di Hitchcock, 1948)*

L'occhio della cinepresa

- *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 – Shining di Kubrick, 1980)*
- *L'occhio esplorativo (La caduta degli dei di Visconti, 1969)*
- *La ripresa in soggettiva (Il sospetto di Hitchcock, 1941 – Giglio infranto di Griffith, 1921 – La fuga di Daves, 1947)*
- *Soggettiva e narrazione in absentia (Nodo alla gola di Hitchcock, 1948)*
- *Anti-soggettiva e occhio esplorativo (L'eclisse di Antonioni, 1962)*

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 pero di Mehrjui, 1998)*
- *Il flash-back bugiardo (Paura in palcoscenico di Hitchcock, 1950)*
- *L'autocitazione e il flash-back improprio (L'amore fugge di Truffaut, 1979)*

Ordine del racconto: prolessi

- *La prolessi cinematografica o analessi esuberante (La fiamma del peccato di Wilder, 1944 – Lettera da una sconosciuta di Ophuls, 1948)*
- *La prolessi allucinatoria (Estasi di un delitto di Buñuel, 1941 – Zabriskie Point di Antonioni, 1970)*
- *Il racconto simultaneo (Rapina a mano armata di Kubrick, 1955)*

Altre retoriche del racconto cinematografico

- *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)
- ✦ Sineddoche (*Au hasard Balthazar* di Bresson, 1966)
- ✦ Anafora e iperbole (*Lancillotto e Ginevra* di Bresson, 1974 – *Pickpocket* di Bresson, 1959)
- ✦ Chiasmo (*Vaghe stelle dell'Orsa* di Visconti, 1965)

Il suono e la voce e le loro funzioni

- ✦ Il suono extra-diegetico (*Lo specchio* di Tarkovskij, 1975 – *Solaris* di Tarkovskij, 1972 – *Barry Lyndon* di Kubrick, 1975 – *Morte a Venezia* di Visconti, 1971 – *Ascensore per il patibolo* di Malle, 1957)
- ✦ Extra-diegetizzazione della musica narrata (*La pianista* di Haneke, 2000)
- ✦ Il rumore extra-diegetico (*Psycho* di Hitchcock, 1960)
- ✦ Voce in campo e voce fuori-campo (*Viale del tramonto* di Wilder, 1950)
- ✦ 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)

Verità e menzogna nel cinema

- ✦ La soggettiva psichica e l'allucinazione rappresentata (*La febbre dell'oro* di Chaplin, 1925 – *L'Atalante* di Vigo, 1934 – *Vertigo* di Hitchcock, 1958)
- ✦ Arte e cinema tra verità e inganno (*F for Fake* di Welles, 1975)
- ✦ Rottura della "quarta parete" e denuncia della finzione (*Pierrot le Fou* di Godard, 1965 – *Funny Games* di Haneke, 1997)

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.

BIBLIOGRAFIA

A. TESTI 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)
 - Bertetto Paolo (a cura di), *Introduzione alla storia del cinema*, Utet, Torino 2002
2. *A supporto delle lezioni del corso, si ritiene utile 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:*
 - Amiel Vincent, *Estetica del montaggio*, Lindau, Torino 2006
 - 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
 - Sorlin Pierre, *Estetiche dell'audiovisivo*, La Nuova Italia, Firenze 1997
4. *Testi a firma del docente, a supporto di alcuni aspetti teorici sviluppati nel corso:*
 - Sproccati Sandro, *La sincope e l'arresto. Note su Pickpocket di Bresson*, in «Carte di Cinema», n. 22, Ferrara, 2007.
 - Sproccati Sandro, *Il luogo dell'opera o Contra-Babinam*, in «Rifrazioni», n.2, Bologna, 2010.
 - Sproccati Sandro, *Macrostrutture della narrazione cinematografica. Il racconto multiplo a montaggio scombinato*, in «Rifrazioni», n. 3, 2010.
 - Sproccati Sandro, *Statuti della narrazione: L'irriducibilità delle "Liaisons dangereuses" alle prerogative del linguaggio cinematografico*, in «Rifrazioni», n. 6, Bologna, 2011.

(N.B. I testi di questa sezione sono disponibili anche nel blog <http://sproxsprox.blogspot.com/>)

B. TESTI SUI REGISTI CITATI A LEZIONE

- (Allen) Girlanda Elio, Tella Annamaria, *Woody Allen*, Il Castoro, Milano 2003
- (Altman) De Bernardinis Flavio, *Robert Altman*, Il Castoro, Milano 2003
- (Altman) Thompson David (a cura di), *Altman racconta Altman*, Feltrinelli, Milano 2010
- (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
- (Antonioni) Antonioni Michelangelo, *Fare un film è per me vivere. Scritti sul cinema*, Marsilio, Venezia 2009
- (Bergman) Assayas Olivier, *Conversazione con Ingmar Bergman*, Lindau, Torino 1999
- (Bergman) Bergman Ingmar, *Immagini*, Garzanti, Milano 2009
- (Bergman) Trasatti Sergio, *Ingmar Bergman*, Il Castoro, Milano 2000
- (Bresson) Bresson Robert, *Note sul cinematografo*, Marsilio, Venezia 1986
- (Bresson) De Giusti Luciano, *La bellezza e lo sguardo. Il cinematografo di Bresson*, Il Castoro, Udine 1998
- (Bresson) Sproccati Sandro, *La sincope e l'arresto. Note su Pickpocket*, in «Carte di Cinema», n. 22, 2008
- (Buñuel) Farassino Alberto, *Tutto il cinema di Buñuel*, Baldini e Castoldi, Milano 2000
- (Bunuel) Luis Bunuel, *Dei miei sospiri estremi*, SE, Milano 1991
- (Buñuel) Turrent Tomas (a cura di), *Buñuel secondo Buñuel*, Ubulibri, Milano 1993
- (Carné) Nepoti Roberto, *Marcel Carné*, Il Castoro, Firenze 1979
- (Chabrol) Vigano Aldo, *Claude Chabrol*, Le Mani, Recco 1997
- (Chaplin) Chaplin Charles, *La mia autobiografia*, Mondadori, Milano 1964
- (Chaplin) Ejzenštejn Sergej M., *Charlie Chaplin*, SE, Milano 2005
- (Chaplin) Robinson David, *Chaplin: la vita e l'arte*, Marsilio, Venezia 2005
- (Dreyer) Bernardi Auro, *Carl Theodor Dreyer, il verbo, la legge, la libertà*, Le Mani, Genova 2003

- (Dreyer) Martini Andrea (a cura di), *Il cinema di Dreyer*, Marsilio, Venezia 1987
- (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) Fassbinder Rainer Werner, *I film liberano la testa*, Ubulibri, Milano 1988
- (Fassbinder) Ferrario Davide, *Rainer Werner Fassbinder*, Il Castoro, Milano 1995
- (Fassbinder) Vernaglione Paolo, *Rainer Werner Fassbinder*, Gremese, Roma 1999
- (Fellini) Fellini Federico, *Fare un film*, Einaudi, Torino 1993
- (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
- (Godard) Godard Jean-Luc, *Il cinema è il cinema*, premessa di P.P.Pasolini, Garzanti, Milano 1971
- (Haneke) Fogliato Fabrizio, *La visione negata, Il cinema di Michael Haneke*, Falsopiano, 2008
- (Haneke) Horwath Alexander e Spagnoletti Giovanni (a cura di), *Michael Haneke*, Torino-Lindau 1998
- (Herzog) Grosoli Fabrizio, Reiter Elfi, *Werner Herzog*, Il Castoro, Milano 2000
- (Herzog) Herzog Werner, *Incontri alla fine del mondo: conversazioni tra cinema e vita*, Minimum fax, Roma 2009
- (Herzog) Herzog Werner, *La conquista dell'inutile*, Mondadori, Milano 2007
- (Hitchcock) Gottlieb Sidney (a cura di), *Hitchcock secondo Hitchcock*, Baldini e Castoldi, Milano 2000
- (Hitchcock) Truffaut François, *Il cinema secondo Hitchcock*, Net, Milano 2002
- (Keaton) Cremonini Giorgio, *Buster Keaton*, Il Castoro – L'Unità, Milano 1995
- (Kubrick) Bernardi Sandro, *Kubrick e il cinema come arte del visibile*, Il Castoro, Milano 2000
- (Kubrick) Ghezzi Enrico, *Stanley Kubrick*, Il Castoro, Milano 2002
- (Kubrick) Kubrick Stanley, *Non ho risposte semplici*, Minimum fax, Roma 2001
- (Kurosawa) Kurosawa Akira, *L'ultimo samurai: quasi una autobiografia*, Baldini e Castoldi, Milano 1995
- (Kurosawa) Tassone Aldo, *Akira Kurosawa*, Il Castoro, Milano 2007
- (Lynch) Caccia Riccardo, *David Lynch*, Il Castoro, Milano 2004
- (Lynch) Lynch David, *Lynch secondo Lynch*, Baldini e Castoldi, Milano 1998
- (Malle) De Santi Gualtiero, *Louis Malle*, Il Castoro, Firenze 1977
- (Mehrjui) Tornesello Natalia, *Il cinema persiano*, Jouvence, Roma 2003
- (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, *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
- (Renoir) De Vincenti Giorgio, *Jean Renoir: la vita, i film*, Marsilio, Venezia 1996
- (Resnais) Bertetto Paolo, *Alain Resnais*, Il Castoro, Firenze 1976
- (Rohmer) Mancini Michele, *Eric Rohmer*, Il Castoro, Firenze 1988
- (Rossellini) Rondolino Gianni, *Roberto Rossellini*, Utet, Torino 2006
- (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) Tarkovskij Andrej, *La forma dell'anima. Il cinema e la ricerca dell'assoluto*, Rizzoli, Milano 2012
- (Tarkovskij) Tarkovskij Andrej, *Scolpire il tempo*, Ubulibri, Milano 1988
- (Truffaut) Malanga Paola, *Tutto il cinema di Truffaut*, Baldini e Castoldi, Milano 1996
- (Truffaut) Tinazzi Giorgio, *Truffaut. Il piacere della visione*, Marsilio, Venezia 1996
- (Vertov) Montani Pietro, *Dziga Vertov*, La Nuova Italia, Firenze 1975
- (Vertov) Vertov Dziga, *L'occhio della rivoluzione. Scritti dal 1922 al 1942*, a cura di Pietro Montani, Mimesis, Milano 2011
- (Vigo) Sales Gomes Paulo, *Jean Vigo: vita e opere del grande regista anarchico*, Feltrinelli, Milano 1979
- (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, Milano 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