

Art et culture : Cinéma

Infos pratiques

- > ECTS : 3.0
- > Nombre d'heures : 24.0
- > Langue(s) d'enseignement : Italien, Français
- > Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
- > Méthodes d'enseignement : En présence
- > Forme d'enseignement : Travaux dirigés
- > Ouvert aux étudiants en échange : Oui
- > Composante : Langues et cultures étrangères
- > Code ELP : 4V5IARCP

Présentation

Le cours proposera un panorama chronologique du cinéma italien des XXe et XXIe siècles, le but étant d'explorer les raisons de son succès à l'échelle nationale et internationale. Il sera d'abord question de retracer les origines de l'industrie cinématographique en Italie, du *kolossal* (film à grand spectacle), dont l'exemple le plus éloquent est l'immense *Cabiria* (1914) de Giovanni Pastrone, jusqu'à l'inauguration, en 1937, des studios mythiques de *Cinecittà*, sans oublier les expériences des mouvements d'avant-garde tels le futurisme (« Manifeste de la cinématographie futuriste » signé en 1916) ou la période des « Téléphones blancs » ou *commedia all'ungherese* sous la propagande fasciste. On se concentrera ensuite sur l'étude des principaux courants cinématographiques italiens de l'après-guerre en prêtant une attention particulière aux réalisateurs les plus célèbres : le *Neorealismo*, où la poésie et la cruauté de la vie sont combinées dans les films de Roberto Rossellini, Vittorio De Sica ou Pietro Germi ; le cinéma d'auteurs des années 1950-1970, où la production cinématographique, plus introspective que descriptive, est marquée par le style personnel des réalisateurs tels que Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti et Franco Zeffirelli ; la *commedia all'italiana*, qui décrit les années de la reprise économique d'un point de vue sociale et culturelle et qui

enquête sur les coutumes des Italiens (Mario Monicelli, Ettore Scola, Pietro Germi, Luigi Comencini, Dino Risi) ; le cinéma politique, issu du contexte des mouvements sociaux des années 1968 et 1969 (Francesco Rosi, Gillo Pontecorvo, Marco Bellocchio). Sera enfin esquissé le renouveau du cinéma italien qui depuis les années 1990 impose de nouveau les productions italiennes sur la scène internationale : Giuseppe Tornatore, Nanni Moretti, Mario Martone, Marco Tullio Giordana, Marco Bellocchio, Paolo Sorrentino et Luca Guadagnino. naire entre ouvriers et paysannerie du Sud de l'Italie.

Évaluation

- * **Contrôle continu** : un oral et un devoir sur table
- * **Contrôle dérogatoire** : Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)
- * **Contrôle de seconde chance**: Examen oral (15/20 minutes) avec préparation (15 minutes)

Compétences visées

---

compétences disciplinaires

Bibliographie

Fernaldo Di Giammateo, *Storia del cinema*, Venezia, Marsilio - Feltrinelli, 2019.

Gian Piero Brunetta, *Storia del cinema italiano (1905-2003)*, Torino, Einaudi, 2003.

Roberto de Gaetano, *Cinema italiano : forme, identità e stili di vita*, Cosenza, Pellegrini, 2018.

Jean A. Gili, *Le cinéma italien*, Paris, La Martinière, 2013.