

Storia della critica e della teoria del cinema

Prof. Veronica Pravadelli

Laurea Magistrale - 12 CFU/ECTS - a.a. 2012-13

Orario lezioni: martedì e mercoledì ore 12-15 Aula B3

Il corso analizza il pensiero teorico sul cinema dal '68 ai nostri giorni anche attraverso l'analisi di film. Nel primo modulo il corso prende in esame in particolare: le teorie "ideologiche", l'analisi del testo, gli studi culturali e postcoloniali, le teorie cognitive, Deleuze. Nel secondo modulo verranno approfondite due linee di ricerca: le teorie sul cinema postmoderno e postclassico, e le teorie femministe di Laura Mulvey.

TESTI E MATERIALI PER L'ESAME:

1) R. Stam, *Teorie del film*, vol. II, Roma, Dino Audino Editore, 2005 (Il volume è esaurito. Assieme alle dispense sono disponibili le fotocopie di questo libro. In alternativa può essere acquistata la versione originale inglese).

2) L. Mulvey, *Cinema e piacere visivo*, a cura di V. Pravadelli, Roma, Bulzoni, 2013 (in corso di pubblicazione).

3) Un volume a scelta tra: G. Deleuze, *L'immagine-tempo*, Milano, Ubulibri, 1989; S. Žižek, *Dello sguardo e altri oggetti*, Passian di Prato (UD), Campanotto Editore, 2004; Th. Elsaesser e W. Buckland, *Teoria e analisi del film americano contemporaneo*, Milano, Bietti, 2010.

4) **I seguenti saggi** (disponibili presso la Copisteria Copyando in Via Ostiense 457, di fronte alla Facoltà di Lettere e Filosofia):

R. Stam, *Teoria del film*, vol. 1, Roma, Dino Audino Editore, 2005, pp. 123-141

J.L. Comolli e J. Narboni, *Cinéma/idéologie/critique*, tr. ingl. in B. Nichols, ed. by, *Movies and Methods*, vol. 1, Berkeley, University of California Press, 1976

V. Pravadelli, *Eccessi di stile e lezioni di morale in 'Home from the Hill' e 'Come le foglie al vento'*, in "Bianco & Nero", a. LX n. 2, marzo-aprile 1999

D. Rodowick, "Modernism and Semiology" in Id., *The Crisis of Political Modernism*, Urbana, University of Illinois Press, 1988

R. Bellour, *Di una storia e Sistema di un frammento* in Id., *L'analisi del film*, Torino, Kaplan, 2005

S. Freud, *Il tramonto del complesso edipico* (1924) e *Alcune conseguenze psichiche della differenza anatomica dei sessi* (1925) in E. Young-Bruehl, a cura di, *Freud sul femminile*, Torino, Bollati Boringhieri, 1993

J. Lacan, *Lo stadio dello specchio*, in Id., *Scritti*, Torino, Einaudi, 1974

C. Metz, *Il significante immaginario*, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 53-82

F. Fanon, *Pelle nera maschere bianche*, Milano, Marco Tropea Editore, 1996, pp. 97-103, 183- 195

V. Pravadelli, *Identità, mascolinità e scenari postcoloniali ne Lamerica di Gianni Amelio* in «Imago» 1.1 2010, pp. 97-107

- Th. Elsaesser e M. Hagener, "Mente e cervello" in Id., *Teoria del film. Un'introduzione*, Torino, Einaudi, 2009
- D. Bordwell, "The Viewer's Activity" in Id., *Narration in the Fiction Film*, Madison, The University of Wisconsin Press, 1985, pp. 29-47
- G. Deleuze, *Cinema 2. L'immagine-tempo*, Milano, Ubulibri, 1989, pp. 11-24, 37-43, 47-56, 175-193.
- P. Bertetto, *L'analisi interpretativa. Mulholland Drive*, in Id., a cura di, *Metodologie di analisi del film*, Roma-Bari, Laterza, 2006 e succ. ed.
- F. Jameson, *Il postmoderno o la logica culturale del tardo capitalismo*, Milano, Garzanti, 1989 (estratto)
- L. Jullier, *Il cinema postmoderno*, Torino, Kaplan, 2006 (estratto)
- D. Bordwell, *Intensified Continuity. Visual Style and American Contemporary Film* "Film Quarterly", n. 55.3, 2002
- Th. Elsaesser, "La narrazione classica e postclassica in *Die Hard*" in Th. Elsaesser e W. Buckland, *Teoria e analisi del film americano contemporaneo*, Milano, Bietti, 2010
- V. Pravadelli, *Postmoderno e nuova spettatorialità* "Bianco & Nero" nn. 550-551 3.2004-1.2005

5) Filmografia parziale: *Viaggio in Italia* (R. Rossellini, 1953), *Rear Window* (A. Hitchcock, 1954), *Written on the wind* (D. Sirk, 1956), *Psycho* (A. Hitchcock, 1960), *The Birds* (A. Hitchcock, 1963), *Tout va bien* (J.L. Godard-J.P. Gorin, 1972), *Star Wars* (G. Lucas, 1977), *Blue Velvet* (D. Lynch, 1986) *Die Hard* (J. McTiernan, 1988) *Strange Days* (K. Bigelow, 1995), *Lamerica* (G. Amelio, 1996), *Mulholland Drive* (D. Lynch, 2001). Per il volume di Laura Mulvey sono inoltre state discusse sequenze di: *Citizen Kane*, *Peeping Tom*, *Lo specchio della vita*, *Gli uomini preferiscono le bionde*.

La filmografia potrà subire alcune modifiche. I film saranno mostrati parzialmente o completamente a lezione. Saranno mostrate anche sequenze di altri film.

6) Tutti gli studenti e le studentesse dovranno inoltre frequentare il Convegno Internazionale *Contemporary Women's Cinema, Global Scenarios and Transnational Contexts* che si terrà il 28 e 29 maggio presso l'Aula Magna del Rettorato in Via Ostiense 159. **Potranno anche presentare un paper (15.000 battute) sull'argomento del convegno, concordato con la docente, in sostituzione del volume a scelta (punto 3).**

Esame. L'esame è diviso in due parti, una parte scritta e una orale. La parte scritta vale il 40% del voto finale e verterà sulla prima parte del corso. L'orale vale il 60% del voto finale e riguarderà la seconda parte del corso. All'orale verranno inoltre discussi i contenuti del Convegno, il volume a scelta o il paper. Tutti gli studenti e le studentesse sono fortemente incoraggiati a sostenere l'esonero scritto a metà corso.

Frequenza. La frequenza alle lezioni costituisce la situazione normale (in tutto il mondo). Chi non può frequentare con regolarità è pregato di tenersi informato su quanto si fa a lezione. E' del tutto improprio non frequentare mai l'università. Chi lavora regolarmente può chiedere dei permessi (previsti dalla legge) e chi lavora saltuariamente può frequentare quando non lavora. In ogni caso l'università non può svolgersi per e-mail.

Ricevimento. Mercoledì ore 15.30-17.00 – Dipartimento Filosofia, Comunicazione e Spettacolo Via Ostiense 139, primo piano.

Contatti. Ulteriori informazioni sul programma, i film, le letture consigliate, gli esami, ecc. saranno messe sul sito della docente www.veronicapravadelli.jimdo.com.

PROGRAMMA

26-27 febbraio

Teorie del cinema e '68: classic realist text vs. progressive text

R. Stam, "Il 1968 e la svolta della sinistra", "Il testo realista classico"

J.L. Comolli e J. Narboni, "Cinema/ideology/criticism"

S. Freud, "Il tramonto del complesso edipico" e "Alcune conseguenze psichiche della differenza anatomica dei sessi"

V. Pravadelli, "Eccessi di stile e lezioni di morale in *Home from the Hill* e *Come le foglie al vento*"

Film: *Written on the wind* (D. Sirk, 1956)

5-6 marzo

Teorie del cinema e '68: il 'modernismo politico'

R. Stam, "La presenza di Brecht"

D. Rodowick, "Modernism and Semiology"

Film: *Tout va bien* (J.L. Godard-J.P. Gorin, 1972)

12-13 marzo

L'analisi testuale e la teoria dello sguardo

R. Stam, "L'analisi del testo" (cap. 26)

R. Bellour, "Di una storia", "Sistema di un frammento"

C. Metz, "Identificazione, specchio"

J. Lacan, "Lo stadio dello specchio"

Film: *The Birds* (A. Hitchcock, 1963)

19-20 marzo

Dai Cultural Studies ai Postcolonial Studies: la questione dell'identità

R. Stam, capp. 30, 31, 35, 36, 37, 38

F. Fanon, "Pelle nera maschere bianche"

V. Pravadelli, "Identità, mascolinità e scenari postcoloniali ne *Lamerica* di Gianni Amelio"

Film: *Lamerica* (G. Amelio, 1996)

26-27 marzo

Gli studi cognitivi

R. Stam, "Teoria cognitiva e analitica" (cap. 32)

T. Elsaesser e M. Hagener, "Mente e cervello"

D. Bordwell, "The Viewer's Activity"

Film: *Rear Window* (A. Hitchcock, 1954)

3-9 aprile

Cinema e filosofia

R. Stam, "L'influenza di Deleuze" (cap. 34)

Gilles Deleuze, Cinema 2. L'immagine-tempo

Paolo Bertetto, "L'analisi interpretativa. *Mulholland Drive*"

Film: *Mulholland Drive* (D. Lynch, 2001)

10 APRILE ESONERO - PROVA SCRITTA

Postclassico/Postmoderno: forme e teorie del cinema americano contemporaneo

16-17 aprile

Teorie e analisi del cinema postmoderno I

F. Jameson, "Il postmoderno o la logica culturale del tardo capitalismo"

L. Jullier, "Il cinema postmoderno"

D. Bordwell, "Intensified Continuity"

Film: *Star Wars* (G. Lucas, 1977)

23-24 aprile

Teoria e analisi del cinema postclassico

T. Elsaesser, "La narrazione classica e postclassica in *Die Hard*"

Film: *Die Hard* (J. McTiernan, 1988)

30 aprile-7 maggio

Teorie e analisi del cinema postmoderno II

V. Pravadelli, "Postmoderno e nuova spettatorialità"

Film: *Strange Days* (K. Bigelow, 1995)

8-14-15-21-22 maggio

Gli studi di Laura Mulvey dagli anni '70 ad oggi

Le ultime tre settimane saranno dedicate agli studi di Laura Mulvey anche attraverso l'analisi di film.

28-29 maggio Convegno Internazionale

Contemporary Women's Cinema, Global Scenarios and Transnational Contexts