

Teoria del cinema e del film

A.A 2014-15 - L-ART/06 – 12 CFU

Docente: Veronica Pravadelli

Lunedì e giovedì ore 14-17 - Aula B3

Gli studenti del corso di laurea in “Cinema, televisione e produzione multimediale” sosterranno un unico esame da 12 crediti. Gli studenti di altri corsi di laurea possono scegliere anche uno dei due moduli.

Modulo I. Teoria del cinema e del film I. Le teorie del cinema e del film da fine anni '60 a oggi.

Modulo II. Teoria del cinema e del film II. Gli studi femministi e di genere.

PROGRAMMA: Nel primo modulo si analizzano le teorie del cinema e del film da fine anni '60. Ci si concentrerà in particolare su: l'analisi testuale, la teoria psicoanalitica, le teorie cognitive, le teorie culturali e della nuova corporeità. Il secondo modulo riguarderà una metodologia particolare, ovvero gli studi femministi e di genere. Ripercorrendo sia la storia del cinema che l'evoluzione di questo metodo, leggeremo le diverse forme filmiche e le figure della spettatrice, dell'autrice e dell'attrice/diva alla luce della differenza di genere.

TESTI PER L'ESAME:

- 1) Thomas Elsaesser e Malte Hagener, *Teoria del film*, Torino, Einaudi, 2009 (modulo 1)
- 2) Veronica Pravadelli, *Le donne del cinema. Dive, registe, spettatrici*, Roma, Laterza, 2014 (modulo 2)
- 3) Antologia di saggi a cura della docente (modulo 1 e 2).
- 4) Un volume a scelta tra: Paolo Bertetto, *Microfilosofia del cinema*, Venezia, Marsilio, 2014; Francesco Casetti, *L'occhio del Novecento*, Milano, Bompiani, 2005; Miriam Hansen, *Cinema & Experience. Le teorie di Kracauer, Benjamin e Adorno*, Monza, Johan & Levi, 2013 (anche in lingua originale).

Antologia di saggi (reperibili presso la Copisteria Copyando in Via Ostiense 457, di fronte alla ex-Facoltà di Lettere e Filosofia):

I Modulo:

- R. Barthes, *Dall'opera al testo* in *L'analisi del film*, a cura di P. Madron, Parma, Pratiche, 1984
- R. Bellour, *Di una storia* (estratto), *L'evidenza e il codice* e *Sistema di un frammento* in Id., *L'analisi del film*, Torino, Kaplan, 2005
- E. Dagrada, *L'analisi testuale del film. Uno sguardo storico* in *Metodologie di analisi del film*, a cura di P. Bertetto, Roma, Laterza, 2006
- 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
- L. Mulvey, *Piacere visivo e cinema narrativo* in L. Mulvey, *Cinema e piacere visivo*, a cura di V. Pravadelli, Roma, Bulzoni, 2013
- V. Pravadelli, *Le teorie di Laura Mulvey e gli studi di cinema* in L. Mulvey, *Cinema e piacere visivo*, a cura di V. Pravadelli, Roma, Bulzoni, 2013
- R. Stam, *Teoria cognitiva e analitica* in Id., *Teorie del film*, vol. II, Roma, Dino Audino Editore, 2005
- D. Bordwell, "The Viewer's Activity" in Id., *Narration in the Fiction Film*, Madison, The University of Wisconsin Press, 1985, pp. 29-47
- B. Creed, "Kristeva, la femminilità, l'abiezione" in G. Fanara e F. Giovannelli, a cura di, *Eretiche ed erotiche*, Napoli, Liguori, 2004
- B. Creed, "Alien and the Monstrous-Feminine" in A. Kuhn, ed. by, *Alien Zone*, London, Verso, 1990

T. Gunning, *An Aesthetic of Astonishment: Early Film and the (In)credulous Spectator* in L. Braudy and M. Cohen, ed. by, *Film Theory and Criticism*, 7th ed., New York, Oxford UP, 2009, pp. 736-750

W. Benjamin, *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica* [1935-6], Torino, Einaudi, 1966 e succ. ed. (estratto)

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.

II Modulo:

M.A. Doane, *Identità e misconoscimento in Eretiche ed erotiche* a cura di G. Fanara e F. Giovannelli, Napoli, Liguori, 2004

A. Friedberg, *Il diniego della differenza: teorie dell'identificazione filmica* in *Eretiche ed erotiche* a cura di G. Fanara e F. Giovannelli, Napoli, Liguori, 2004

M. Hansen, *Babele & Babilonia*, Kaplan, Torino, 2006 (estratto)

R. Dyer, *Star*, Torino, Kaplan, 2003 (estratto)

J. Gaines, *First Fictions* "Signs" 30.1 2004, 1293-1317.

P. Cook, *The Point of Self-expression in Avant-garde Film* in J. Caughie, a cura di, *Theories of Authorship*, London, Routledge, 1981

V. Pravadelli, *Performance, Rewriting, Identity. Chantal Akerman's Postmodern Cinema*, Torino, Otto, 2000 (estratto)

H. Cixous, *Il riso della Medusa* in AA.VV, *Critiche femministe e teorie letterarie*, Bologna, CLUEB, 1997

L. Muraro, *L'amore come pratica politica: l'esempio dell'amore per la madre* in P. Bono, a cura di, *Questioni di teoria femminista*, Milano, La Tartaruga, 1993

T. de Lauretis, *Rethinking Women's Cinema* in *Technologies of Gender*, Bloomington, Indiana University Press, 1987

B. Ruby Rich, *New Queer Cinema* in M. Aaron, a cura di, *New Queer Cinema. A Critical Reader*, New Brunswick, Rutgers University Press, 2004

FILMOGRAFIA: Si veda il programma settimanale. Data la quantità di materiali, la filmografia completa del secondo modulo sarà costruita di settimana in settimana attraverso la visione di numerosi estratti di film.

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 verrà inoltre discusso il volume a scelta. 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. Giovedì ore 17.15-18.45 – Dipartimento Filosofia, Comunicazione e Spettacolo Via Ostiense 139, primo piano.

INDIRIZZO E-MAIL DELLA DOCENTE:

vpravadelli@gmail.com; veronica.pravadelli@uniroma3.it

Per informazioni sul corso, compresi cambiamenti, integrazioni, programma e avvisi si veda www.veronicapravadelli.jimdo.com. Sul sito personale le informazioni appaiono con maggiore rapidità rispetto al sito ufficiale del DAMS.

PROGRAMMA

6-9 ottobre – PRIMO MODULO

L'analisi del testo. Cinema e psicoanalisi.
Saggi: Dagrada, Barthes, Bellour
Film: A. Hitchcock, *The Birds* (1963)

13-16 ottobre

Cinema e psicoanalisi. Teoria dell'apparato. Teoria del testo.
Saggi di: Lacan, Freud, Mulvey, Pravadelli, Elsaesser-Hagener (capp. 3-4)
Film: clips da film diversi

20-23 ottobre

Teoria psicoanalitica vs. teoria cognitivista.
Saggi: Bordwell, Stam, Elsaesser-Hagener (cap. 7)
Film: *Rear Window* (A. Hitchcock, 1954)

27-30 ottobre

Cinema e corpo.
Saggi di: Creed, Elsaesser-Hagener (cap. 5)
Film: *Alien* (R. Scott, 1979)

3-6 novembre

Cinema e modernità: i nuovi studi storici.
Saggi: Benjamin, Gunning
Film: clips da film diversi

10-13 novembre

Cinema e filosofia/pensiero. *I mind game films*.
Saggi di: Deleuze, Bertetto, Elsaesser-Hagener (cap. 7)
Film: D. Lynch, *Mulholland Drive* (2001).

13 novembre ESONERO SCRITTO PRIMA PARTE DEL CORSO

17-20 novembre – SECONDO MODULO

La spettatrice: teoria e storia.
La spettatrice del cinema primitivo. La spettatrice del cinema classico.
Saggi: Pravadelli (cap. 1), Hansen, Doane, Friedberg.
Film: selezione cinema primitivo
Film: *Now, Voyager* (I. Rapper, 1942)

24-27 novembre

Teorie del divismo e figura femminile. Il divismo dalla classicità alla *celebrity culture*.
Saggi: Pravadelli (capp. 2-3), Dyer
Film: clips da film diversi

1° dicembre

Le registe pioniere del cinema muto: Alice Guy e Lois Weber.
Saggi: Pravadelli (cap. 4), Gaines
Film: scelta di film di Alice Guy, *Where are my children?* (L. Weber, 1915)

4 dicembre

Convegno sulla fotografia (Teatro Palladium)

11 dicembre

Le registe della prima avanguardia: Germaine Dulac e Maya Deren

Saggi: Pravadelli (cap. 5), Cook

Film: *La Souriante Mme Beudet* (G. Dulac, 1924); *Meshes of the Afternoon* (M. Deren, 1944)

15-18 dicembre

La *Feminist avant-garde cinema* e il documentario sperimentale

Saggi: Pravadelli, Cixous, Muraro

Film: estratti da Chantal Akerman, Laura Mulvey, Michelle Citron, Alina Marazzi

8 gennaio

Le registe della Nouvelle Vague: Agnès Varda

Saggi: Pravadelli (cap. 6)

Film: *Cléo de 5 à 7* (A. Varda, 1961)

12-15 gennaio

Le registe della Nouvelle Vague: Věra Chytilová. Il cinema indipendente americano

Saggi: Pravadelli (cap. 6), de Lauretis, Ruby Rich

Film: *Le margheritine* (V. Chytilová, 1966); clips da film diversi.