

Teoria del cinema e del film

(L-ART/06) – 12 CFU

Docente: Veronica Pravadelli

Martedì ore 14-17 e giovedì ore 13-16 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:

Modulo I

1) Thomas Elsaesser e Malte Hagener, *Teoria del film*, Torino, Einaudi, 2009;

Un volume a scelta tra:

2) S. Alovio, *L'occhio sensibile. Cinema e scienze della mente nell'Italia del primo Novecento*, Torino, Kaplan, 2013; A. Buonauro, *Trauma, cinema e media. Immaginari catastrofici e cultura visuale nel nuovo millennio*, Roma, Bulzoni, 2014; E. Carocci, *Attraverso le immagini. Tre saggi sull'emozione cinematografica*, Roma, Bulzoni, 2012.

3) Antologia di saggi a cura della docente.

Modulo II

4) Veronica Pravadelli, *Le donne del cinema. Dive, registe, spettatrici*, Roma, Laterza, 2014;

5) Un volume a scelta tra: G. Bruno, *Rovine con vista. Alla ricerca del cinema perduto di Elvira Notari*, Milano, La Tartaruga, 1993; L. Mulvey, *Cinema e piacere visivo*, Bulzoni, Roma, 2013; S. Stamp, *Movie-Struck Girls. Women and Motion Picture Culture After the Nickelodeon*, Princeton, Princeton University Press, 2000; B. Ruby Rich, *Chick Flicks. Theories and Memories of the Feminist Film Movement*, Durham, Duke University Press, 1998.

6) Antologia di saggi a cura della docente.

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

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
- Tom Gunning, *An Aesthetic of Astonishment: Early Film and the (In)credulous Spectator* in Leo Braudy and Marshall Cohen, ed. by, *Film Theory and Criticism*, 7th ed., New York, Oxford UP, 2009, pp. 736-750
- Walter 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.
- 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
- K. Hollinger, *In the Company of Women. Contemporary Female Friendship Films*, Minneapolis, University of Minnesota, Press, 1998 (estratto)
- 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 verranno inoltre discussi i volumi a scelta e i contenuti dei convegni. 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 16.30-18.00 – 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

PROGRAMMA

25-27 febbraio

L'analisi del testo. Cinema e psicoanalisi.

Saggi: Dagrada, Barthes, Bellour

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

4-6 marzo

Cinema e psicoanalisi. Teoria dell'apparato. Teoria del testo.

Saggi di: Lacan, Freud, Mulvey, Pravadelli, Elsaesser-Hagener (capp. 3-4)

11-13 marzo

Teoria psicoanalitica vs. teoria cognitivista

Saggi: Bordwell, Stam, Elsaesser-Hagener (cap. 7)

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

18-20 marzo

Cinema e corpo

Saggi di: Creed, Elsaesser_Hagener (cap 5)

Film: *Alien* (R. Scott, 1979)

25-27 marzo

Cinema e modernità: i nuovi studi storici

Saggi: Benjamin, Gunning

Film: clip da film diversi

1-3 aprile

Cinema e filosofia/pensiero. I *mind game films*.

Saggi di: Deleuze, Bertetto, Elsaesser-Hagener (cap. 7)

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

3 aprile ESONERO SCRITTO PRIMA PARTE DEL CORSO

8-10 aprile – Secondo modulo

La spettatrice: teoria e storia.

La spettatrice del cinema primitivo. La spettatrice del cinema classico

Saggi: Pravadelli (cap. 1), Hansen, Doane, Friedberg, Laplanche e Pontalis

Film: selezione cinema primitivo

Film: *Now, Voyager* (I. Rapper, 1943)

15-17 aprile

Teorie del divismo e figura femminile. Il divismo dalla classicità alla *celebrity culture*.

Saggi: Pravadelli (capp. 2-3), Dyer

Film: clips da film diversi

29 aprile

Le registe-pioniere del cinema muto: Alice Guy.

Saggi: Pravadelli (cap. 4), Gaines

Film: scelta di film di Alice Guy

6-8 maggio

Le registe-pioniere del cinema muto: Lois Weber.

Le registe della prima avanguardia. M. Deren e G. Dulac

Saggi: Pravadelli (cap. 5), Stamp, Cook

Film: *Where are my children?* (L. Weber, 1915)

Film: *La Souriante Mme Beudet* (G. Dulac, 1924)

13-15 maggio

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

Saggi: Pravadelli, Cixous, Muraro

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

15 maggio

Giornata di studio CRISA *Forme del mito e cinema americano*

20-22 maggio

Le registe della Nouvelle Vague: Agnès Varda e Věra Chytilová

Saggi: Pravadelli (cap. 6)

Film: *Cleo dalle 5 alle 7* e *Le margheritine*

22 maggio

Convegno CRISA *Miti e culture contemporanee tra Europa e Americhe*

27-29 maggio

Le registe del cinema indipendente americano. Women's cinema e scenario transnazionale.

Saggi: de Lauretis, Ruby Rich, Hollinger

Film: Clips da film diversi