

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Programma di insegnamento

ANNO ACCADEMICO: 2019-2020

INSEGNAMENTO: Teoria e storia del linguaggio cinematografico

TITOLO DEL CORSO: Il genere cinematografico tra teoria e storia.

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVA: Affine

DOCENTE: Manuela Gieri

e-mail: manuela.gieri@unibas.it

sito web:

telefono: 0971 202298

cell. di servizio (facoltativo):

Lingua di insegnamento: Italiano

n. CFU: 6

n. ore: 30

Sede: Potenza

Semestre: I

Corso di Studi:

- Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà Europee
- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e della Comunicazione
- Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Filologia Classica e Moderna

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Durante il corso, si affronteranno diverse questioni teoriche relative al rapporto tra cinema e Storia così da affinare la comprensione sia del testo filmico come documento sia di alcuni importanti snodi nella Storia contemporanea del Paese.

Le principali conoscenze fornite saranno:

- *elementi avanzati del linguaggio cinematografico;*
- *conoscenze specifiche di storiografia del cinema italiano;*
- *conoscenze avanzate per affrontare lo studio del testo filmico;*
- *fondamenti di storia italiana contemporanea.*

Le principali abilità (ossia la capacità di applicare le conoscenze acquisite) saranno:

-
- *analizzare le trasformazioni del discorso storico in ambito cinematografico;*
  - *identificare i momenti principali nello sviluppo della storiografia del cinema;*
  - *valutare un testo filmico in un quadro storico;*
  - *utilizzare un testo filmico per analizzare e valutare le trasformazioni storiche e culturali di una determinata epoca.*
-

PREREQUISITI

È necessario avere acquisito e assimilato le conoscenze fornite dal Corso di studio triennale in Studi Umanistici e, in particolare, dagli insegnamenti di Storia del cinema e Storia Contemporanea; in particolare, si ritengono necessarie le seguenti competenze:

- fondamenti di storia del cinema;
  - fondamenti di storia italiana contemporanea;
  - conoscenza dei concetti fondamentali di narratologia;
  - fondamenti del linguaggio cinematografico.
-

CONTENUTI DEL CORSO

Partendo dalla teoria dei generi così come essa era stata impostata da Aristotele nella distinzione tra commedia e tragedia, avvalendosi delle distinzioni poste da Northrop Frye nel suo seminale *Anatomia della critica* (Einaudi 2000), si analizzerà come il concetto di 'genere' transita dalla letteratura al cinema. Si andranno ad analizzare tutte quelle caratteristiche che portarono alla elaborazione e al consolidamento dei 'generi' nella storia del cinematografo, inclusa la questione della spettatorialità, poiché, nei fatti, perché un 'genere' esista, esso deve essere riconoscibile e riconosciuto dal pubblico. Il genere, infatti, costituisce un corpus sempre molto chiuso in sé stesso, le cui opere si relazionano più con le altre opere dello stesso tipo che con la realtà esterna. Il genere, quindi, implica una certa schematizzazione poiché il piacere per lo spettatore deriva più dalla conferma che dalla novità. D'altra parte, come ha riconosciuto Umberto Eco in *L'analisi del racconto* (1969), questa è una delle leggi della comunicazione di massa: il pubblico sa come andrà a finire la storia, ne può prevedere anche le evoluzioni, e l'abilità del narratore sta soprattutto nel rendere più inventivo e accettabile quanto lo spettatore già conosce. Nel corso della storia, i generi hanno sempre assunto una funzione rituale o ideologica: nel primo caso, la critica ha ritenuto che le favole elaborate nell'ambito dei generi cinematografici offrano delle soluzioni immaginarie ai problemi reali della società (Bazin, 1953; Altman, 1987 e 1999). Nel secondo caso, i generi sono visti come lo strumento che serve al potere, sia esso politico o economico, per far accettare alle masse delle non-soluzioni ingannevoli, delle menzogne generatrici di consenso. L'obiettivo è affinare la conoscenza della storia del cinema, ed in particolare di quella americana, ma soprattutto dei modi attraverso i quali il cinema rappresenta e riflette la Storia e la società contemporanee, ma anche quelli attraverso i quali esso si fa Storia, e cioè diviene, contemporaneamente, documento e fatto, anche attraverso il possibile 'paludamento' offerto dalle schematizzazioni del 'genere'.

METODI DIDATTICI

Il corso prevede 30 ore di lezioni frontali. Gli studenti sono tenuti a visionare i film e leggere i testi di riferimento a livello individuale prima della lezione

---

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

FREQUENTANTI

Orale – Discussione di un testo critico: 30%

Scritto – Saggio (12 cartelle-3000 parole): 40%

Partecipazione: 30%

L'obiettivo della prova, orale e scritta, consiste nel verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi precedentemente indicati. Il voto finale è dato dalla somma dei 3 punteggi.

NON FREQUENTANTI

Orale su tutti i testi inclusi nella bibliografia di riferimento, oltre alla filmografia concordata con la docente.

TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE

FREQUENTANTI

- Dispense e appunti preparati dalla docente (vedi Sito web docente).
- Luca Aimeri e Giampiero Frasca, *Manuale dei generi cinematografici. Hollywood: dalle origini a oggi*, UTET 2002.
- Rick Altman, *Film/genere*, Vita e Pensiero 2004 (Parti indicate dalla docente).
- Massimo Locatelli, *Perché noir. Come funziona un genere cinematografico*. Vita e pensiero 2011 (Parti indicate dalla docente).
- Raphaëlle Moine, *I generi del cinema*, Lindau 2005 (Parti indicate dalla docente).

NON FREQUENTANTI

- Dispense e appunti preparati dalla docente (vedi Sito web docente).
- Luca Aimeri e Giampiero Frasca, *Manuale dei generi cinematografici. Hollywood: dalle origini a oggi*, UTET 2002.
- Rick Altman, *Film/genere*, Vita e Pensiero 2004.
- Massimo Locatelli, *Perché noir. Come funziona un genere cinematografico*. Vita e pensiero 2011.

Gli studenti non frequentanti dovranno anche concordare con la docente un filmografia di almeno 15 titoli, coerente con i testi di riferimento.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI

* All'inizio del corso, il docente descrive obiettivi, programma e metodi di verifica. Contestualmente, si raccoglie l'elenco degli studenti che intendono iscriversi al corso, corredato di nome, cognome, matricola ed email.

* Durante il corso, il docente mette a disposizione degli studenti il materiale didattico (cartelle condivise, sito web, e così via).

* Orario di ricevimento: il martedì dalle 11,30 alle 12,30 presso lo studio della docente.

Oltre all'orario di ricevimento settimanale, la docente è disponibile in ogni momento per un contatto con gli studenti, attraverso la propria e-mail e/o per appuntamento concordato preventivamente.

DATE DI ESAME PREVISTE¹

15/01/2020, 12/02/2020, 22/04/2020, 10/06/2020, 15/07/2020, 23/09/2020, 14/10/2020, 11/11/2020.

SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI   SI ☒X (Se possibile)   NO ☐

ALTRE INFORMAZIONI

---

¹ Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

COURSE: Theory and History of Film Language			
TITLE: Film Genre, Between History and Theory			
ACADEMIC YEAR: 2019-2020			
TYPE OF EDUCATIONAL ACTIVITY: Affine			
TEACHER: Manuela Gieri			
e-mail: manuela.gieri@unibas.it		website:	
phone: 0971 202298		mobile (optional):	
Language: Italian			
ECTS: 6	n. of hours: 30	Campus: Potenza Dept./School: DISU-Humanities Program: - Master Program in European History and Civilization - Master Program in Philosophical and Communication Science - Master Program in Modern and Classical philology	Semester: I

EDUCATIONAL GOALS

During the course, several theoretical issues generated by the relationship between film and history will be addressed. The objective is to promote the understanding of a filmic text as a document and of some nodal moments in Italy's contemporary history.

- Advanced elements of cinematic language
- Specific notions of film history and theory
- Knowledge of contemporary history

LEARNING OUTCOMES

- Analyze the transformations of historical discourse within the cinematographic field
- Identify the main stages in the development of American cinema
- Analyze a filmic text within a historical paradigm
- Use a filmic text to analyze and evaluate the historical and cultural transformations within a specific time frame

PRE-REQUIREMENTS

It is strongly recommended to have taken the following courses: History of Cinema, Literary Criticism and Contemporary History.

A knowledge of the following is commendable:

- history of cinema;
- contemporary history;
- fundamental notions of narratology;
- film language.

SYLLABUS

Moving from the theory of genre elaborated by Aristotle via a distinction between comedy and tragedy, and drawing inspiration from the distinctions posed by Northrop Frye in his *Anatomy of Criticism: Four Essays*, at first students will be called to analyze the ways in which the notion of genre transits from literature to cinema. During the course, the characteristics of generic cinematic narrative will be analyzed and discussed, including the relevance of spectatorship in the fortune of genre filmmaking, since the audience's pleasure derives primarily from repetition and confirmation, rather than from innovation. On the other hand, as observed by Umberto Eco in his *L'analisi del racconto* (1969), this is one of the main characteristics of mass culture. Furthermore, in the course of History, genres have progressively undertaken ritual or ideological functions: In the first instance, critics maintained that the stories told within a generic environment would offer imaginary solutions to real social problems (Bazin, 1953; Altman, 1987 e 1999). In the second, Marxist criticism considered genres as instruments of power, either economic or political, geared to make the masses accept misleading solutions to social and economic problems, and this is intended to create consensus.

Thus, via the study of genre, the complex relation between film and history will be investigated as well as the many issues generated by such an encounter since it has been pivotal in the development of Italian cinema in its totality.

TEACHING METHODS

The course is made of 30 hours of lectures. Students are requested to view the films and read the required texts prior to class discussion.

EVALUATION METHODS

ATTENDING STUDENTS

Oral – Report on a critical/theoretical text: 30%
Written – Paper (12 pages-3000 words): 40%
Class Participation: 30%

The oral and written examinations' aim is to verify the point to which the previously stated educational goals have been accomplished.

The final mark is the result of the sum of all three marks.

NON-ATTENDING STUDENTS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

The oral exam will test the knowledge of the texts included in bibliography. Students will be required to have viewed 15 films. The list of works selected must be sent to the instructor prior to the exam.

TEXTBOOKS AND ON-LINE EDUCATIONAL MATERIAL

ATTENDING STUDENTS

REQUIRED READINGS:

- Readings will be made available in the instructor's web site.
- Luca Aimeri e Giampiero Frasca, *Manuale dei generi cinematografici. Hollywood: dalle origini a oggi*, UTET 2002.
- Rick Altman, *Film/genere*, Vita e Pensiero 2004 (Selected parts).
- Massimo Locatelli, *Perché noir. Come funziona un genere cinematografico*. Vita e pensiero 2011 (Selected partes).
- Raphaele Moine, *I generi del cinema*, Lindau 2005 (Selected parts).

NON-ATTENDING STUDENTS

- Luca Aimeri e Giampiero Frasca, *Manuale dei generi cinematografici. Hollywood: dalle origini a oggi*, UTET 2002.
- Rick Altman, *Film/genere*, Vita e Pensiero 2004.
- Massimo Locatelli, *Perché noir. Come funziona un genere cinematografico*. Vita e pensiero 2011.

Non-attending students must identify and view 15 films, coherently with their bibliographic choices, and send the filmography to the instructor at least one week prior to the exam.

INTERACTION WITH STUDENTS

At the beginning of the course, the instructor describes educational goals and expected learning outcomes, as well as the syllabus and the evaluation methods. The instructor also collects name, last name, identification number and email of all those students who plan to enroll in the course.

During the course the instructor makes available to the students enrolled lecture notes and other pertinent material through web site, mail, etc.

Office Hours: Tuesdays 11,30am-12,30pm – Professor's Office

Beyond weekly office hours, the instructor can be reached via e-mail and/or by appointment.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

EXAMINATION SESSIONS (FORECAST)²

15/01/2020, 12/02/2020, 22/04/2020, 10/06/2020, 15/07/2020, 23/09/2020, 14/10/2020, 11/11/2020.

SEMINARS BY EXTERNAL EXPERTS   YES ☐X (If possible)   NO ☐

FURTHER INFORMATION

---

² Subject to possible changes: check the web site of the Teacher or the Department/School for updates.