

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Programma di insegnamento

ANNO ACCADEMICO: 2017-2018

INSEGNAMENTO: Teoria e Storia del Linguaggio Cinematografico

TITOLO DEL CORSO: Cinema e letteratura tra realismo e neorealismo

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:

n. CFU: 6	n. ore: 30	Sede: Potenza Corso di Studi: <ul style="list-style-type: none">- Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Filologia Classica e Moderna- Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà Europee- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche e della Comunicazione	Semestre: I
-----------	------------	--	-------------

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Durante il corso, partendo dai fondamentali scritti sul 'realismo' di Gyorgy Lukacs (1940) ed Erich Auerbach (1946), si intende investigare i modi attraverso i quali le istanze del realismo sono state interpretate dal cinema e dalla letteratura in Italia negli anni del dopoguerra, con particolare attenzione alla produzione 'neorealista' e post-neorealista.

Diverse questioni teoriche si intrecceranno durante tutto il corso così da affinare la comprensione dei diversi approcci che l'argomento affrontato tenderà a sollecitare. L'intento generale è quello di approfondire a livello storiografico e filosofico lo sviluppo del realismo cinematografico e letterario in Italia

nel dopoguerra.

Le principali conoscenze fornite saranno:

- *elementi avanzati del linguaggio cinematografico;*
- *conoscenze specifiche di storiografia del cinema e della letteratura italiana;*
- *fondamenti del realismo nell'arte: cinema e letteratura;*
- *conoscenze avanzate per affrontare lo studio del testo filmico e letterario.*

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

- *analizzare le trasformazioni del realismo, cinematografico e letterario, dagli anni '40 agli anni '80;*
- *identificare i momenti principali nello sviluppo del realismo filmico e letterario novecenteschi;*
- *valutare un testo filmico in un quadro storico;*
- *utilizzare un testo filmico per analizzare e valutare le trasformazioni 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 Letteratura italiana, ma anche di Storia Contemporanea e Critica Letteraria; in particolare, si ritengono necessarie le seguenti competenze:

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

CONTENUTI DEL CORSO

Durante il corso, partendo dai fondamentali scritti sul 'realismo' di Gyorgy Lukacs (1940) e di Erich Auerbach (1946) e attraversando il pensiero estetico e filosofico novecentesco sino ai fondamentali scritti di Gilles Deleuze (1983; 1989), si intende investigare i modi attraverso i quali le istanze del realismo sono state interpretate dal cinema e dalla letteratura in Italia negli anni del dopoguerra, con particolare attenzione alla produzione 'neorealista' e post-neorealista. Il «concetto dell'uomo completo», spiegato e articolato da Lukacs nei suoi *Saggi sul realismo*, non è altro che il «compito sociale e storico assegnato all'umanità»; funzione dell'arte, secondo il teorico ungherese, è «fissarne le tappe», «illuminare e guidare l'umanità». Discende da ciò una implicita condanna del Naturalismo (Zola) e dello psicologismo. Partendo, quindi, dalla visione del realismo come condanna del Naturalismo e promotore di una nuova funzione sociale e storica dell'arte, si analizzeranno sia il Neorealismo letterario sia quello filmico, ma anche il loro superamento, sempre all'insegna di una richiesta mai inesa di 'realtà'.

Si affronterà, inoltre, il rapporto tra cinema e letteratura e le tante questioni, relative a tale incontro proficuo, che hanno segnato la storia dei due mezzi di espressione durante tutto il secolo scorso. Gli autori che verranno analizzati con particolare attenzione sono Vittorini, Pavese e Calvino in ambito letterario, e

Rossellini, Visconti e i fratelli Taviani in ambito cinematografico. Durante le lezioni, verranno, comunque, considerati altri autori.

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 prove, 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 e ai romanzi concordati con la docente.

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

FREQUENTANTI

- ** Dispense e appunti preparati dalla docente e resi disponibili on-line.
- ** Storia del cinema italiano (un testo a scelta di Gian Piero Brunetta).
- ** Storia della letteratura italiana del Novecento (un testo a scelta).

NON FREQUENTANTI

- ** Dispense e appunti preparati dalla docente e resi disponibili su richiesta (manuela.gieri@unibas.it).
- ** Compendio di storia del cinema italiano (un testo a scelta di Gian Piero Brunetta). Argomenti da concordare con la docente.
- ** Compendio di storia della letteratura italiana del Novecento (un testo a scelta). Argomenti da concordare con la docente.

N.B. Visionare 10 film italiani, dagli anni '40 agli anni '80. Concordare la lista con la docente. Portare tre

romanzi concordati con la docente.

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 12 alle 13 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

15/01/2018, 15/02/2018, 23/04/2018, 14/06/2018, 14/07/2018, 12/09/2018, 16/10/2018, 14/11/2018.

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

COURSE: Theory and History of Film Language			
ACADEMIC YEAR: 2017-2018			
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: <ul style="list-style-type: none">- Master Program in Modern and Classical philology- Master Program in European History and Civilization- Master Program in Philosophical and Communication Science	Semester: I

EDUCATIONAL GOALS

During the course, moving from Gyorgy Lukacs's (1940) and Erich Auerbach's (1946) writings on 'realism', students will be confronted with the various ways by which film and literature in post-war Italy have approached and translated a novel approach to Reality. Particular attention will be given to Neorealism and post-Neorealism.

Different theories will be considered in order to deepen the understanding of such significant historical and philosophical issues in the development of Italian post-war literary and cinematic narrative.

LEARNING OUTCOMES

- Advanced elements of cinematic language
- Specific notions of Italian XX century literature and film
- Realism in art: film and literature
- Knowledge of the main transformations of literary and cinematic Realism in Italy – 1940s-1980s
- Ability to analyze a filmic text within a historical paradigm
- Use a filmic/literary text to analyze and interpret a specific historical period

PRE-REQUIREMENTS

It is strongly recommended to have taken the following courses: History of Cinema and Italian Literature. It would be useful to have taken Literary Criticism and Contemporary History as well.

A knowledge of the following is commendable:

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

SYLLABUS

Moving from Gyorgy Lukacs's (1940) and Erich Auerbach's (1946) writings on 'realism', and then investigating Twentieth century aesthetic and philosophical thought, approaching Gilles Deleuze ultimate saying on the issue at hand, during the course students will investigate the ways in which realism has been interpreted in Italian literature and film in the period from the 1940s to the 1980s, with a particular attention to Neorealism and post-Neorealism. Neorealism in Italian literature and film developed from a fundamental demise of Naturalism, and promoted a novel social and historical function of artistic expression. The course will end with a brief overview of the ways by which Neorealism was eventually overcome, and yet always under 'the sign of realism'.

The relationship between literature and film will also be considered, as central to an understanding of Twentieth century narrative discourse. Some authors will be given special attention, and namely writers Vittorini, Pavese and Calvino, and directors Rossellini, Visconti and the Taviani brothers. During class, other authors will also be considered.

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 Partecipation: 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

The oral exam will test the knowledge of all the texts included in bibliography. Students will be required to have viewed 10 films and read 3 novels. The list of works selected must be sent to the instructor prior to the exam.

TEXTBOOKS AND ON-LINE EDUCATIONAL MATERIAL

ATTENDING STUDENTS – THREE-YEAR DEGREE

REQUIRED READINGS:

- ** Readings will be made available on-line.
- ** History of Italian cinema (choose a volume by Gian Piero Brunetta).
- ** History of XX century Italian literature (a text by choice).

NON-ATTENDING STUDENTS - THREE-YEAR DEGREE

- ** Readings will be made available by demand (manuela.gieri@unibas.it).
- ** History of Italian cinema (choose a volume by Gian Piero Brunetta). Subjects to be identified with instructor.
- ** History of XX century Italian literature (a text by choice). Subjects to be identified with instructor.

N.B. View 10 Italian films from the 1940s to the 1980s, and read 3 XX century novels. The list of works selected must be sent to the instructor 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 enrol 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 12pm-1pm – Professor's Office

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

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

EXAMINATION SESSIONS (FORECAST)²

15/01/2018, 15/02/2018, 23/04/2018, 14/06/2018, 14/07/2018, 12/09/2018, 16/10/2018, 14/11/2018.

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.