

Anno Accademico 2022-2023

Cinema e Studi culturali

II semestre

Docente: prof. Mauro Giori

mauro.giori@unimi.it

Ricevimento:

mercoledì ore 13.30 (via Noto, 6)

Data di inizio del corso

14 febbraio 2023

Orari e aula delle lezioni

Lunedì, 14.30-16.30 (K33)

Martedì, 14.30-16.30 (K32)

Mercoledì, 10.30-12.30 (K22)

Titolo del corso

Dalla rimozione al politicamente corretto: problemi di metodo nello studio dei rapporti tra cinema e sessualità (60 ore, 9 CFU)

Parte A (20 ore, 3 CFU): *Introduzione allo studio della storia del cinema in prospettiva culturale*

Parte B (20 ore, 3 CFU): *Politiche di rimozione nell'Italia del secondo dopoguerra*

Parte C (20 ore, 3 CFU): *Politiche di affermazione intorno a un filone dell'horror contemporaneo*

Studenti destinatari del corso

Il corso è rivolto agli studenti della magistrale in Scienze della Musica e dello Spettacolo.

Validità programma

È possibile portare questo programma fino all'appello di maggio 2024.

Presentazione del corso

Il corso introduce i principali aspetti degli Studi culturali per metterne in luce il ruolo chiave giocato nel rinnovamento delle discipline cinematografiche a partire dagli anni '70. Nella prima parte (parte A) se ne definiranno gli aspetti teorici, metodologici e ideologici in una prospettiva storica, con particolare attenzione all'area anglofona, francese e italiana, anche in relazione a teorie e scuole alternative, e se ne approfondiranno i temi prevalenti, quali la riscoperta del cinema popolare, la valorizzazione del ruolo del pubblico e il rapporto tra cinema e identità (di genere, sessuali, etniche/postcoloniali). Nella seconda parte (parti B e C) si approfondiranno i rapporti tra cinema e sessualità, attraverso il caso italiano del secondo dopoguerra e quello di un filone del cinema dell'orrore recente (i cosiddetti *slasher movies*) che si prolunga dagli anni '70 a oggi.

Prerequisiti

Conoscenza della storia contemporanea e delle basi della storia e del linguaggio del cinema.

Obiettivi formativi

Scopo del corso è quello di introdurre i principali aspetti degli studi culturali per metterne in luce il ruolo chiave giocato nel rinnovamento delle discipline cinematografiche a partire dagli anni '70 da una prospettiva storica, teorica e metodologica, e se ne approfondiranno i temi prevalenti.

Risultati di apprendimento

Al termine del corso lo studente dovrà possedere un quadro aggiornato dello sviluppo e delle prospettive messe in campo dagli studi culturali in relazione al cinema, e la capacità di applicarne la metodologia a indagini storiche sulla disciplina cinematografica che tengano adeguato conto dei contesti culturali.

Indicazioni bibliografiche

I. STUDENTI FREQUENTANTI

Parte A

- Cristina Demaria, Siri Neergard, *Studi culturali. Temi e prospettive a confronto*, McGraw-Hill, Milano 2007, oppure Chris Barker, Emma A. Jane (a cura di), *Cultural Studies: Theory and Practice*, SAGE, London 2016.
- Stuart Hall, *Encoding and decoding in the television discourse*, versione ciclostilata del 1973 (disponibile sulla pagina Ariel dell'insegnamento).
- Stuart Hall, *Cultural Identity and Cinematic Representation*, «Framework», n. 36, 1989 (disponibile online nel catalogo della biblioteca di ateneo).

Un libro a scelta tra i seguenti:

- Richard Dyer, *Star*, Kaplan, Torino 2009 (ed. or., *Stars*, BFI, London 1977).
- Richard Dyer, *White*, Routledge, London 2016.
- A.B. Saponari, F. Zecca (a cura di), *Oltre l'inetto? Rappresentazioni plurali della mascolinità nel cinema italiano*, Meltemi, Milano 2021.
- Giacomo Manzoli, *Da Ercole a Fantozzi. Cinema popolare e società italiana dal boom economico alla neotelevisione (1958-1976)*, Carocci, Roma 2013.
- Janet Staiger, *Media Reception Studies*, New York University Press, New York 2005.
- Shohini Chaudhuri, *Feminist Film Theorists: Laura Mulvey, Kaja Silverman, Teresa de Lauretis, Barbara Creed*, Routledge, London 2006.
- Gerald Sim, *The Subject of Film and Race: Retheorizing Politics, Ideology and Cinema*, Bloomsbury, London 2014.

Parte B

- Mauro Giori, *Omosessualità e cinema italiano. Dalla caduta del fascismo agli anni di piombo*, UTET, Torino 2019 (ed. or., *Homosexuality and Italian Cinema: From the Fall of Fascism to the Years of Lead*, Palgrave, London 2017).
- La lista dei film da vedere sarà definita durante il corso e pubblicata più avanti.

Parte C

- Carol C. Clover, *Men Women and Chain Saws. Gender in the Modern Horror Film*, BFI, London 1992 (o nuova ed., Princeton UP, 2015), Introduzione e cap. I.

- Mauro Giori, *Nell'ombra di Hitchcock. Amore, morte e malattia nell'eredità di «Psycho»*, Pisa, ETS, 2015, cap. 5.
- La lista dei film obbligatori sarà definita durante il corso e pubblicata più avanti.

II. STUDENTI NON FREQUENTANTI

In aggiunta al programma per studenti frequentanti:

- Mauro Giori, *Gay and lesbian e queer studies*, in F. Andreatta (a cura di), *Fare storia del cinema. Metodi, oggetti, temi*, Carocci, Roma 2022, cap. 4 (pp. 61-71).
- Vera Dika, *Games Games of Terror. «Halloween», «Friday the 13th» and the Films of the Stalker Cycle*, Associated university Press, London, 1990.
- Mauro Giori, *Nell'ombra di Hitchcock. Amore, morte e malattia nell'eredità di «Psycho»*, Pisa, ETS, 2015, capp. 1, 4, 6, 7.

Un volume a scelta tra i seguenti:

- Michele Cometa, *Studi culturali*, Guida, 2010.
- James Procter, *Stuart Hall e gli studi culturali*, Cortina, Milano 2007 (ed. or., *Stuart Hall*, Routledge, London 2004).
- Carlotta Sorba, Federico Mazzini, *La svolta culturale. Come è cambiata la pratica storiografica*, Laterza, Roma/Bari 2021.
- Peter Burke, *La storia culturale*, Il Mulino, Bologna 2009.

Modalità della prova d'esame

Orale: La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti del programma volto ad accertare l'apprendimento di quanto previsto da esso.

Avvertenza

Gli studenti internazionali o Erasmus incoming sono invitati a prendere tempestivamente contatto col docente titolare del corso nel caso preferiscano affrontare l'esame in inglese.

Le modalità d'esame per studenti con disabilità e/o con DSA dovranno essere concordate col docente, in accordo con l'Ufficio competente.