PROGRAMMA DEL CORSO DI CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE

SETTORE SCIENTIFICO

L-FIL-LET/14 (COMP-01/A)

CFU

6

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscere e comprendere le principali tendenze della letteratura comparata, con strumenti di analisi e metodologie funzionali a interpretare criticamente i testi letterari.

Saper utilizzare una metodologia ispirata all'indagine comparata e interdisciplinare, oltre che a un approccio critico alle fonti.

Essere in grado di distinguere e valorizzare il patrimonio letterario, artistico e culturale.

PROGRAMMA DIDATTICO: ELENCO VIDEOLEZIONI/MODULI

La letteratura comparata: temi, generi, intermedialità

INTRODUZIONE
1. La letteratura comparata
2. Critica tematica e intermedialità

LETTERATURA, GENERE, SERIALITÀ
3. Tensioni e distensioni: il piacere del testo
4. Il vortice dell'intreccio
5. Il romanzo storico
6. Il romanzo storico-ideologico: Victor Hugo
7. Personaggio e Rivoluzione: Novantatré di Victor Hugo
8. Novantatré di Victor Hugo: una poetica dell'eccesso
9. L'ibridazione dei generi nel romanzo
10. Il romanzo a puntate dell'Ottocento: il grande realismo
11. Tra polifonia e tragedia: Dostoevskij

IL ROMANZO MODERNISTA
12. Il passaggio tra Ottocento e Novecento
13. Marcel Proust e La ricerca del tempo perduto

14. Il desiderio in Un amore di Swann di Marcel Proust
15. Virginia Woolf e Mrs. Dalloway
16. Tempo e poetica in Mrs. Dalloway di Virginia Woolf
17. Mrs. Dalloway di Virginia Woolf: il prisma delle coscienze
18. Il primo Novecento: Al faro di Virginia Woolf

CONVERGENZE INTERMEDIALI
19. Infanzia, natura, sorellanza: Virginia Woolf e Vanessa Bell
20. Convergenze tra letteratura e arte: Virginia Woolf e Vanessa Bell
21. Un adattamento cinematografico della Recherche di Marcel Proust: Raoul Ruiz
22. Adattare la Recherche: dal romanzo al film

IL ROMANZO STORICO NOVECENTESCO: VERSO IL POSTMODERNO
23.Le voci degli inermi: La storia di Elsa Morante
24. La storia di Elsa Morante: una lettura comparata
25. Un romanzo ibrido: Trama d'infanzia di Christa Wolf
26. Storia e finzione tra Linguistic Turn e postmoderno

LETTERATURA E MITO
27. Riscrivere il mito: Cassandra di Christa Wolf
28. Riscrivere il mito: l'Altra Medea

IL ROMANZO STORICO CONTEMPORANEO
29. Letteratura e psicoanalisi
30. Un romanzo metastorico: In fuga di Anne Michaels
31. Il romanzo neostorico: Le Rondini di Montecassino di Helena Janeczek
32. Storia, finzione e postmemoria: Le rondini di Montecassino
33. Il romanzo neoepico

NARRAZIONI TRANSMEDIALI
34. Romanzo e televisione
35. Romanzo e cinema
36. Romanzo, transmedialità, arti visive

ATTIVITÀ DI DIDATTICA EROGATIVA (DE)

Le attività di didattica erogativa consistono, per ciascun CFU, nell'erogazione di 6 videolezioni corredate di testo e questionario finale.
Il format di ciascuna videolezione prevede il video registrato del docente che illustra le slide costruite con parole chiave e schemi esemplificativi. Il materiale testuale allegato a ciascuna lezione corrisponde a una dispensa (PDF) composta da almeno 10 pagine con le informazioni necessarie per la corretta e proficua acquisizione dei contenuti trattati durante la lezione. Attività di autoverifica degli apprendimenti prevista al termine di ogni singola videolezione consiste in un questionario costituito da 10 domande, a risposta multipla.

ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTERATTIVA (DI)

- Redazione di un elaborato

- Partecipazione a una web conference
- Partecipazione al forum tematico

TESTO CONSIGLIATO

Emanuela Piga Bruni, Romanzo e serie TV. Critica sintomatica dei finali di puntata, Pisa, Pacini, 2018.

Brugnolo, Stefano [et al.], La scrittura e il mondo: teorie letterarie del Novecento, Roma, Carocci, 2016.

Ceserani, Remo, Guida allo studio della letteratura, Roma-Bari, Laterza, 1999.

De Cristofaro, Francesco (a cura di), Letterature comparate, Roma, Carocci, (2014) 2020.

Bertoni, Federico, Letteratura. Teorie, metodi, strumenti, Roma, Carocci, 2018 (2020).

Guillen, Claudio, L'uno e il molteplice. Introduzione alla letteratura comparata, Bologna, Il Mulino, 1992.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

La prova finale consiste in un questionario a scelta multipla composto da 30 domande con 4 possibili risposte da svolgere in un tempo massimo di 30 minuti.
È possibile anche sostenere l'esame in modalità orale.

OBIETTIVI FORMATIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI NELLA SCHEDA SUA

Conoscenza delle principali correnti della letteratura comparata e della critica letteraria. Conoscenza delle teorie e nelle metodologie finalizzate all'analisi dei testi letterari. Capacità di inquadrare i prodotti letterari nei contesti storico-culturali di riferimento.

DESCRIZIONE

L'intento di questo corso risiede nel trasmettere competenze volte all'interpretazione di un'opera estetica, e con queste, la capacità di riconoscere in essa la permanenza e la trasformazione di temi e forme di lunga durata. Lo faremo affrontando un fenomeno storico e culturale che corrisponde anche a una metamorfosi del romanzo, soffermandoci sul processo di ibridazione e contaminazione della letteratura con le altre arti e gli altri media, che possiamo definire con l'espressione "intermedialità".

Tra gli obiettivi figura quello di comunicare la capacità di comprendere e riconoscere gli aspetti formali di un'opera – per intenderci, quelle forme che differenziano un testo estetico da un testo sociologico, storico ecc. – l'appartenenza a generi determinati, o semplicemente la presenza nei testi di modi tipici di determinati generi, e il loro intrecciarsi e mescolarsi nel testo. La capacità di saper leggere o guardare un'opera comporta inoltra la comprensione delle ragioni del piacere del testo esperito dagli spettatori, a partire da quelle strategie che stabiliscono la relazione tra forma artistica ed esperienza estetica.

Le prime due lezioni sono dedicate a introdurre la disciplina della letteratura comparata, e sono di carattere teorico-metodologico; ci soffermeremo sulle categorie di tema, genere, e intermedialità. In seguito, riprenderemo questi concetti in maniera applicata attraverso la pratica della critica letteraria, e attraverso l'analisi di casi studio specifici. Il metodo è quello classico della comparatistica: il metodo dei campioni introdotto dal critico e filologo Erich Auerbach nella sua fondamentale opera Mimesis: un percorso critico attraverso la letteratura occidentale che muove dai testi fondatori, l'Odissea e la Bibbia, e arriva fino a Virginia Woolf e a Proust, incentrato sull'analisi di opere ritenute da Auerbach fondamentali e rappresentative di particolari epoche e temperie culturali. Dunque, una selezione di opere, e all'interno di queste, una selezione di brani ritenuti da Auerbach a loro volta rappresentativi dell'intera opera a livello tematico e formale. Analogamente, e ovviamente in maniera meno ambiziosa, lo faremo anche noi in un percorso che parte dal romanzo dell'Ottocento, attraversa il modernismo e la letteratura del tardo Novecento, e arriva fino all'Italia degli anni Zero riflettendo costantemente su temi, generi, la relazione con le arti visive e audiovisive, la serialità.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale.

Gli appelli orali sono previsti nella sola sede centrale.

L'esame orale consiste in un colloquio con la Commissione sui contenuti del corso.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di un test con 30 domande. Per ogni domanda lo studente deve scegliere una di 4 possibili risposte. Solo una risposta è corretta.

Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare il grado di comprensione delle nozioni teoriche e la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni teoriche consentiranno di valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono l'elaborazione di un ragionamento consentiranno di valutare il livello di competenza e l'autonomia di giudizio maturati dallo studente.

Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate anche attraverso le interazioni dirette tra docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze ed elaborati proposti dal docente).