

© Université pour étrangers de Pérouse

**Livrables du projet
Erasmus+ EUniverciné
(2022-2024)**

LIVRABLE PÉDAGOGIQUE N°3

UNE APPROCHE SCIENTIFIQUE DU JEUNE CINÉMA ITALIEN

Bon à savoir :

Les ressources pédagogiques associées à ce livrable sont identifiées par un texte vert et l'icône

La liste des ressources est accessible dans la 5e partie de ce livrable, ainsi que sur le site

EUniverciné

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Une approche scientifique
- 3 Les colloques EUniverciné
- 4 Diffusion et valorisation de la recherche
- 5 Ressources
- 6 Bibliographies par auteur

Livrable co-construit par Stefano Adamo et Roberto Russi (Université de Banja Luka), Gloria Paganini (Nantes Université), Angelica Spampinato (Université La Sapienza de Rome), et coordonné par Gloria Paganini et Lucile Paugam (Nantes Université)

Cofinancé par
l'Union européenne

Le projet Erasmus+ EUniverciné est financé avec le soutien de l'Union Européenne dans le cadre du programme Erasmus + 2021-2027.

"Les points de vue et avis exprimés n'engagent que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture (EACEA). Ni l'Union européenne ni l'EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables."

1. Introduction

Créé en septembre 2022, le projet Erasmus+ de coopération **EUniverciné** repose sur une relation étroite entre **cinéma européen, multilinguisme et interculturalité**. Il s'appuie sur une collaboration durable et solide entre **six universités**, et leurs réseaux culturels et socio-économiques, réunis en consortium : Nantes Université (coordinatrice du projet), Université La Sapienza de Rome, Université de Gênes, Université pour étrangers de Pérouse, Université d'Innsbruck et Université de Banja Luka.

Le projet vise le développement et l'expérimentation d'un **programme de formation** hybride et innovant ouvert à des **étudiants européens de niveau Master**. Il s'articule autour du concept de **jury international de festival de cinéma européen**, et s'organise en lien avec le cycle de festivals de cinéma européen **Univerciné** qui se déroule chaque année au Cinéma Katorza de Nantes.

La formation propose un **accès à la cinématographie européenne contemporaine**, une **initiation à la pratique du sous-titrage de films**, la **sensibilisation à la recherche** à travers l'étude d'une création cinématographique, en **collaboration avec les professionnels du secteur audiovisuel et les spécialistes de différentes aires culturelles européennes**.

Le consortium EUniverciné a élaboré et mis en œuvre trois modules de formation de niveau Master, dont le **module *Une approche scientifique du jeune cinéma italien***. Ce module a pour objectif de sensibiliser les étudiants aux enjeux et aux modalités de la recherche scientifique sur les cinématographies européennes dans un cadre plurilingue et interdisciplinaire. Il a également vocation à mutualiser les moyens et les expertises des participants (enseignants-chercheurs, étudiants, professionnels du cinéma) en vue de productions intellectuelles collectives sous forme de publications et autres dispositifs de valorisation.

2. Une approche scientifique

Par Gloria Paganini

Genèse du projet de recherche

EUUniverciné est un projet collaboratif à caractère international, interculturel et interdisciplinaire. Sa genèse est à situer dans le cadre du cycle annuel des festivals Univerciné de Nantes, qui, depuis deux décennies, favorisent l'accès à quatre aires cinématographiques européennes spécifiques, tout en développant une dynamique interculturelle, favorable au questionnement autour des productions nationales à travers une pluralité d'expressions linguistiques et de regards culturels. Un volet scientifique s'est progressivement développé, en lien étroit avec les festivals, à partir du constat, établi et confirmé tout au long des rencontres scientifiques organisées par Nantes Université, que la création cinématographique, dans sa double valence d'expression artistique et de production industrielle, d'art et de média, se prête à être étudiée par plusieurs approches disciplinaires : la **traductologie**, qui fournit un cadre d'analyse des contraintes linguistiques, ainsi que des normes sociales et culturelles qui président à la traduction en général, et au sous-titrage cinématographique en particulier ; les **études cinématographiques**, qui problématisent l'histoire, l'évolution et l'état actuel du récit cinématographique au sein du champ plus large des médias audiovisuels et des humanités numériques ; la **sociologie de la communication**, qui thématise la production et la réception des arts et des médias en lien avec la formation des identités, y compris esthétiques ; la **sociologie visuelle**, qui assume le médium visuel comme outil de recherche sur la réalité sociale, ainsi que comme moyen de diffusion de ses propres résultats ; les **labour narratives**, qui développent le recueil et l'analyse des formes, stratégies et moyens utilisés, y compris dans la création cinématographique, pour consigner, dans leur pluralité aussi bien que dans

leur singularité, les expériences, les perceptions et les visions du travail ; les **film festivals studies**, nouveau champ de recherche qui étudie le phénomène de la festivalisation de la culture, ainsi que la fonction des festivals dans les sociétés contemporaines ; les **études culturelles**, qui assurent, à l'articulation entre toutes ces approches, un socle théorique et méthodologique cohérent à l'ancrage disciplinaire spécifique et convergent vers le même objet d'étude :

Malgré les différences épistémologiques et méthodologiques, ces approches d'études culturelles en général, et de disciplines s'interrogeant sur le culturel en particulier, ont en commun plusieurs orientations. Elles partagent le souci d'observer la culture ordinaire ou banale (l'on songe ici à l'apport de Michel de Certeau) et l'hybridation des formes. Elles expriment le besoin d'étudier les cadres, les contraintes, les facteurs économiques, politiques, sociaux et spatiaux, techniques et esthétiques commandant aux représentations. Elles interrogent la capacité des agents (acteurs, espaces, sociétés) à s'appropriier des contenus culturels et les galaxies sociales forgées à partir de pratiques communes. Elles pensent la place des *media*, les mutations des formats et les conséquences sur les contenus. Elles questionnent la fabrique des hiérarchies culturelles, des normes et des légitimités.

<https://www.inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/etudes-culturelles-perspectives-de-recherche>

Le volet scientifique du projet EUniverciné a été élaboré dans le cadre des festivals Univerciné de Nantes, terrain particulièrement propice au développement de formations et de recherches *sur* et *par* le jeune cinéma européen. Les enjeux et les modalités de cette démarche ont fait l'objet de deux présentations à Pérouse en 2023 (en langue italienne) et à Nantes en 2024 (en langue française).

Genèse d'un projet international de formation à travers le jeune cinéma européen

1997 (2001) -
festival annuel
de cinéma italien

 Nantes
Université

KATORZA

Se référer aux ressources intitulées "Journées d'études Pérouse 2023 jour 1 (IT)" (de 0 à 42 min) et "Gloria Paganini - Présentation du projet Erasmus+ EUniverciné (FR)"

Une démarche collaborative

Modalités de travail :

Pour assoir sa démarche scientifique, le consortium EUniverciné a élaboré un plan de travail axé autour des dispositifs qui sont considérés comme les plus adaptés au double objectif poursuivi :

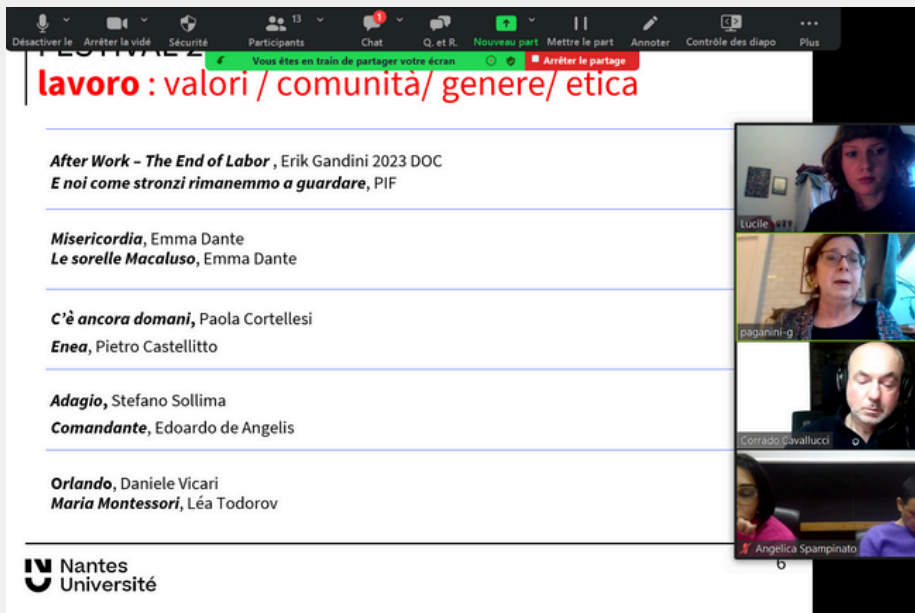
1. Constitution d'une communauté de chercheurs investis dans la production, collective et interdisciplinaire, d'un savoir partagé autour d'un objet d'étude défini
2. Initiation des étudiants aux enjeux et à la méthodologie de la recherche en sciences humaines et sociales par leur implication dans les différentes phases de la démarche scientifique

RÉUNION

Une réunion entre deux ou plusieurs personnes, dans un cadre et à un moment précis, est généralement organisée lorsqu'il est indispensable de traiter un ou plusieurs sujets en vue d'une prise de décision collective. Une réunion prévoit la présentation du sujet à débattre et de l'objectif à réaliser, puis l'échange et le dialogue entre les participants en vue d'un consensus ou au moins d'un accord autour de la suite à donner à la prise de décision collective.

Dans le cadre d'EUniverciné, plusieurs réunions ont été organisées, en présentiel et en distanciel, tout au long de la mise en œuvre du projet. Une de ces réunions (via Zoom), fixée dans la première partie de l'année, a eu comme objectif de :

1. *Dégager les éléments (thématiques, esthétiques, problématiques, etc.) les plus marquants ou saillants dans la programmation du festival Univerciné (en l'occurrence, le festival italien) après avoir visionné des films sélectionnés*
2. *Faire émerger à travers l'échange et la discussion l'élément ou les éléments se prêtant à une analyse spécifique (au sein de chaque discipline) ainsi qu'à une réflexion collective interdisciplinaire, pouvant aboutir à une communication lors des journées d'étude de la fin de l'année.*

Se référer à la ressource intitulée “Diaporama réunion de travail scientifique - EUniverciné janvier 2024 (FR et IT)”

CONFÉRENCE

Dans le domaine artistique et culturel, ainsi qu’en contexte universitaire, une conférence est un exposé (durée : 1 à 2 heures) destiné au grand public ou à un public délimité, qui peut avoir une visée didactique ou de vulgarisation d’un savoir académique. Elle est assurée par une personnalité qui présente le sujet dont elle est spécialiste ou experte.

Dans le cadre d’EUniverciné, trois conférences à visée didactique ont été organisées à Nantes Université, en 2023 et 2024, et à Innsbruck, en 2024 :

1. Gaia Peruzzi (Sapienza Università di Roma) - Nantes Université 2023

Storie migranti. Uno sguardo sul cinema italiano contemporaneo

Diaporama accessible

Abstract “Histoires de migrants. Un regard sur le cinéma italien contemporain”

Cette conférence étudie la relation entre le cinéma et la migration dans le contexte italien contemporain en analysant 100 films de (co)production italienne dont le motif central de l'intrigue est l'histoire de l'émigration italienne à l'étranger ou l'histoire de l'immigration étrangère en Italie. Nous débutons par une approche sociologique du cinéma européen qui est ici abordé comme art et industrie, mais aussi comme miroir de la réalité sociale : il illustre la société contemporaine et permet au débat public de persister. Nous analysons ensuite les représentations des migrants à travers les médias et le cinéma, en interrogeant la réalité, les expériences, les stéréotypes, les identités de genre et sexuelles, ainsi que la voix des minorités.

2. Vittoriano Gallico (Nantes Université) - Nantes Université 2024

Uno sguardo sul nuovissimo cinema italiano

Diaporama accessibile

Abstract “Un regard sur le tout nouveau cinéma italien”

Cette conférence se donne pour objectif de définir les tendances de la production cinématographique italienne (des années 2000 à aujourd'hui) au-delà du travail des deux réalisateurs les plus célèbres, Paolo Sorrentino et Matteo Garrone. Nous y abordons le genre du film d'action à travers le film *Smetto quando voglio* de Sydney Sibilia, en mettant en avant la précarité du travail comme thème central. Nous évoquons également l'importance des comédies italiennes contemporaines, telles que *Quo Vado ?* de Gennaro Nunziante, qui reflètent le désir de stabilité de l'emploi dans un contexte d'incertitude économique. Nous mentionnons des films qui traitent de la marginalité à travers les modalités du réalisme social, tels que *A chiara et I nostri ragazzi*. Enfin, nous nous penchons sur les œuvres qui se déroulent dans des contextes urbains et périphériques, en soulignant l'importance d'une image cinématographique qui explore la vie quotidienne et les défis sociaux.

3. Conférence sur l'audiodescription - Innsbruck 2024

Di cosa parleremo oggi?

1. Cos'è l'audiodescrizione e perché è importante.
2. Imparare le tecniche di base per creare audiodescrizioni efficaci.
3. Esaminare esempi pratici e analizzare casi di studio.
4. Workshop pratico

Se référer à la ressource intitulée “**Vera Arma - L'audiodescription (IT)**”

MASTERCLASS

Une masterclass est un cours de perfectionnement donné par un “maître” ou un expert d’un champ disciplinaire ou artistique. Au cinéma, elle permet d’interroger le processus de création dans toutes ses phases (aussi bien l’écriture d’un scénario que le montage ou le cadrage) en mettant à profit l’interaction entre un auteur (réalisateur, scénariste), des spécialistes des études cinématographiques et un public qui connaît ou aspire à connaître l’œuvre ou son auteur. La masterclass favorise notamment, chez l’auteur, la compréhension fine de la réception de son œuvre par le public, à travers les interactions avec l’auditoire.

Dans le cadre d’EUniverciné, deux masterclass (durée : 2 à 3 heures) ont été organisées à Pérouse (Italie) en 2023 et à Innsbruck (Autriche) en 2024 : la première avec la réalisatrice Carolina Cavalli, pour son film Amanda (2022), la deuxième autour du film Stranizza d’Amuri (2023) avec le réalisateur Giuseppe Fiorello (en distanciel) et l’acteur principal du film, Gabriele Pizzurro (en présentiel). Dans les deux cas, la masterclass, suivie de la projection du film dans une salle de la ville, a été associée à la remise officielle du Prix Univerciné, doté par la Fondation Nantes Université.

Masterclass - organisation

Durée : 2 à 3 heures

Matériel requis : Carnet de notes, questions préalablement préparées par les enseignants et les étudiants

Groupe et disposition : L’atelier regroupe tous les étudiants, leurs enseignants encadrants, ainsi que l’équipe du film lauréat du Prix décerné par les étudiants (réalisateur le plus souvent, parfois acteur). Deux enseignants mènent la masterclass, placés à côté de l’équipe, les étudiants sont en face.

Se référer aux ressources intitulées “Masterclass EUniverciné 2022-23 avec Carolina Cavalli (IT)” et “Masterclass EUniverciné 2023-24 avec Giuseppe Fiorello et Gabriele Pizzurro (IT)”

© *Università per stranieri di Pérouse*

© *Università per stranieri di Pérouse*

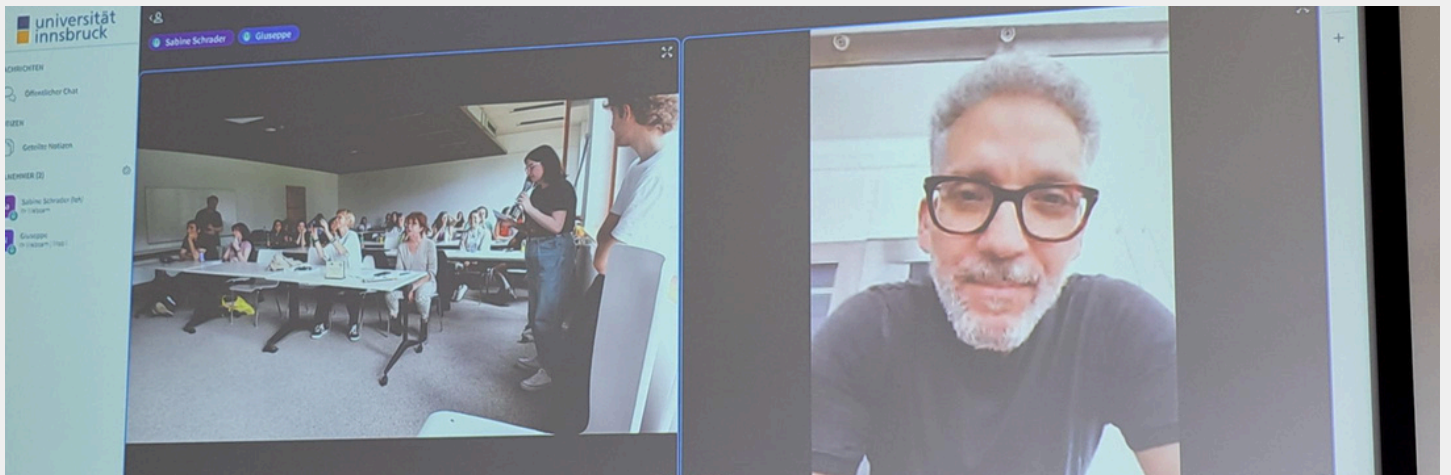

Objectifs

Familiariser les étudiants avec le fonctionnement d'un festival, organiser une rencontre avec des équipes artistiques, leur permettre de cerner le processus de fabrication d'un film et les interprétations des auteurs

Mise en place : L'organisation d'une masterclass nécessite la réservation d'un espace approprié, tel qu'un petit amphithéâtre ou une salle au sein de l'université. Il est important que cet événement soit gratuit et accessible au public. La coordination de la venue de l'équipe du film se fait directement avec la société de production, et il est généralement attendu qu'un défraiement pour les frais de voyage et de séjour soit prévu. L'équipe enseignante, en collaboration avec les étudiants, élabore une série de questions à poser aux intervenants afin de guider la masterclass. Il est également recommandé de préparer un Prix à remettre en personne au réalisateur, accompagné d'une dotation financière.

Description : Une masterclass organisée dans le cadre d'un festival de cinéma permet la rencontre entre l'équipe d'un film, des spécialistes du cinéma et un public. C'est une occasion précieuse pour les participants d'entendre l'interprétation de l'œuvre par l'équipe artistique, notamment en ce qui concerne certaines scènes, personnages ou musiques. De plus, la masterclass offre aux étudiants la possibilité de poser des questions sur le processus de production d'un film, englobant la durée du tournage, le montage, le budget et les techniques employées par le réalisateur. De manière plus générale, cette rencontre leur permet de commencer à établir un réseau professionnel.

© Université d'Innsbruck

TABLE RONDE

L'objectif d'une table ronde est de favoriser l'échange et les interactions entre des participants issus de différents contextes (artistiques, culturels, professionnels, économiques, etc.) et un auditoire composé généralement d'enseignants et d'étudiants, ainsi que d'autres publics, également intéressés au sujet abordé, et notamment à ses aspects professionnels ou économiques.

Dans le cas d'EUniverciné, une table ronde a été organisée à Innsbruck (Autriche) en 2024. Lors des Journées scientifiques de Perugia (Italie), en 2023, une table ronde aurait pu être organisée autour du financement des premiers films et du rôle des Film Commissions régionaux dans la production des films, en Italie : en raison de la disponibilité d'un seul intervenant, elle a été reconfigurée en communication et intégrée en tant que telle au programme de la manifestation.

Gloria Paganini (festival Univerciné, Nantes), Tiziana Voarino (festival Voci nell'ombra, Savona), Anna Ladinig (festival IFFI, Innsbruck), Andreas Gumpenberger, (Lensecape Tirol, Innsbruck), Matthias Keitsch (Film Association of South Tyrol e Albolina Film, Bolzano)

Il cinema europeo ai tempi dello streaming

**“Journées d'études Pérouse 2023 jour
2 (IT)” (de 1h23 à 2h06) + diaporama**

“Financement public des premiers films en Italie”

La conférence examine le financement public italien pour les premiers et deuxièmes films. Ces films sont des productions essentielles pour le renouvellement des générations au sein de l'industrie cinématographique. Leur financement par le gouvernement italien devrait être une priorité, puisqu'ils ont souvent du mal à attirer l'attention des producteurs, des distributeurs et du public : sur 129 demandes de "jeunes auteurs" (réalisateurs de moins de 35 ans), seuls 38 % ont reçu un financement. Pour les "premières et deuxièmes œuvres", le taux d'approbation est encore plus bas, avec seulement 17 % des 461 demandes approuvées recevant un financement. Nous soulignons ici les difficultés rencontrées par ces films pour obtenir une distribution et une sortie en salle, et insistons sur la nécessité de trouver des solutions à ce problème. Nous concluons en notant la faible représentation des films réalisés par des femmes dans les deux catégories, avec seulement 27 % des projets financés et suggérons enfin que des mesures supplémentaires soient nécessaires pour améliorer l'équilibre entre les hommes et les femmes dans l'industrie cinématographique italienne.

COLLOQUE

Un colloque comporte aussi bien des communications, des exposés de travaux, des rapports introductifs aux discussions que des débats pléniers ou des groupes de travail. Son intérêt découle de la possibilité d'interactions entre les participants autour d'une problématique donnée. Le colloque est une manifestation prestigieuse qui attire l'attention et fait parler d'elle : il se prête en particulier à la valorisation et à la diffusion des résultats d'un projet de recherche.

Le projet EUniverciné a fait l'objet d'une valorisation lors d'un colloque organisé dans le cadre des Journées scientifiques de Nantes Université, qui se sont déroulées le 11 juin 2024 à La Cité des Congrès de Nantes.

JOURNÉE D'ÉTUDE

Une journée d'étude peut porter sur un ou plusieurs thèmes, et se dérouler sur un, deux ou trois jours. Elle englobe généralement des exposés, des communications et des séances plénières, suivies d'échanges. L'objectif de la journée d'étude est de réunir, autour d'une thématique donnée, un groupe de participants (intervenants, conférenciers, experts) choisis en fonction de leur expertise dans un champ thématique préalablement identifié, ainsi que de leurs aptitudes à s'investir dans une production intellectuelle commune (publication de l'intégralité ou d'une sélection des communications présentées).

Dans le cadre d'EUniverciné, deux manifestations scientifiques prenant la forme de journée d'étude (durée : 3 jours) ont été organisées à Pérouse (Italie) en 2023 et à Innsbruck (Autriche) en 2024. La première a été consacrée à la notion de « cage » et à toutes les variantes du thème de l'enfermement, qui ont émergé de la programmation du festival italien 2023. La deuxième a porté sur deux éléments récurrents dans la programmation du festival italien 2024, à savoir les représentations du travail, en lien notamment avec ses dérives criminelles dans les sociétés contemporaines, et sur le renouveau de la chanson populaire dans le récit cinématographique.

3. Les colloques EUniverciné

Par Stefano Adamo, Angelica Spampinato, Gloria Paganini, Roberto Russi

Les colloques EUniverciné : Pérouse (juin 2023)

Dans le cadre de rencontres scientifiques EUniverciné, les étudiants en mobilité à Pérouse et les autres publics conviés à la manifestation ont suivi les nombreuses conférences consacrées à la thématique "cage/enfermement", et bénéficié de l'intégralité des interactions entre et avec les chercheurs : aussi ont-ils été initiés aux enjeux et aux modalités de la recherche en sciences humaines et sociales. Les étudiants ont également contribué à la manifestation en présentant leur expérience en tant que traducteurs et jurés EUniverciné.

EUNIVERCINÉ PERUGIA 2023
14-15-16 giugno

GIORNATE INTERNAZIONALI DI STUDI
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Palazzo Gallenga, Aula Magna (piazza Fortebraccio n. 4, Perugia)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2023	GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2023	VENERDÌ 16 GIUGNO 2023
09:00-17:30 Cinematografie europee degli anni 2020-2023: il giovane cinema italiano	10:00-13:00 Cinema in gabbia. Il giovane cinema italiano degli anni 2020-2023	15:00-17:00 La sottotitolazione per il cinema: una didattica collaborativa e interculturale
18:00-19:30 Incontro con Andrea Andermann Il cinema italiano nel mondo	14:30 - 17:30 Masterclass di Carolina Cavalli , regista del film "Amanda" Film vincitore del premio EUniverciné 2023 attribuito dagli studenti della giuria internazionale EUniverciné	21:30 Cinema Postmodernissimo (Via del Carmine 4, Perugia)
21:30 Cinema Postmodernissimo (Via del Carmine 4, Perugia)	21:30 Cinema Postmodernissimo (Via del Carmine 4, Perugia)	Premio menzione speciale al film "Vetro" di Domenico Croce Proiezione del film con la partecipazione del regista e dell'attrice Carolina Sala .
Proiezione del film "Oceano Canada, il lungometraggio, 99' (Toccino di viaggio con Ennio Flaiano)" di Andrea Andermann Il regista dialogherà con il pubblico e gli studenti dopo la proiezione.	21:30 Cinema Postmodernissimo (Via del Carmine 4, Perugia) Proiezione del film "Amanda" di Carolina Cavalli La regista dialogherà con il pubblico e gli studenti dopo la proiezione.	POST MODERNISSIMO

Se référer à la ressource intitulée "Stefano Adamo - I convegni EUniverciné (IT)"

Se référer à la ressource intitulée "Présentation des Journées d'études Pérouse 2023 (IT)"

EUNIVERCINÉ PERUGIA 2023
14-15-16 giugno

ANTONIO CATOLFI
Università per stranieri di Perugia

Cinématographies européennes des années 2020-2023 : le jeune cinéma italien

Antonio Catolfi - Università per Stranieri di Perugia

Solitudini e spazi nel cinema italiano

“Journées d'études Pérouse
2023 jour 1 (IT)” (de 42min à 1h10)

Abstract “Solitudes et espaces dans le cinéma italien”

Cette conférence aborde le thème de la solitude et des espaces dans le cinéma italien, offrant une réflexion sur la façon dont cette condition humaine est représentée à travers le langage cinématographique. L'analyse se concentre sur trois films : *Oceano Canada* (Andrea Andermann, 1972), *Amanda* (Carolina Cavalli, 2022) et *Vetro* (Domenico Croce, 2022). Le premier film dépeint la solitude dans un contexte vaste et désolé et suggère les potentielles échappatoires à cet état en pointant l'importance des relations entre l'homme et la nature et entre l'homme et l'animal. Le deuxième exprime la lutte de la protagoniste contre un état d'isolement dont elle peut échapper grâce au lien établi avec un animal. Le dernier aborde le retrait social et la peur du monde extérieur, tels qu'ils caractérisent en particulier la solitude juvénile. La solitude, peut-elle être considérée, à partir de cette analyse cinématographique, comme une clé d'observation, d'introspection et de compréhension profonde de l'existence humaine ?

“Journées d'études Pérouse 2023 jour 1 (IT)” (de 1h11 à 1h42)

Abstract “À la recherche de l'authenticité perdue : migration et documentaire indépendant”

Cette conférence étudie le concept d'authenticité dans la tradition documentaire italienne à partir de 1990. À travers l'analyse d'œuvres significatives telles que *The Harvest* (2017) d'Andrea Paco Mariani et *The Milky Way* (2020) de Luigi D'Alife, nous explorons les nouvelles stratégies narratives qui tentent de représenter la réalité de la migration d'une manière innovante. Nous soulignons ici que le réalisme accepté par une génération peut sembler artificiel à la suivante, ce qui nécessite l'invention de nouveaux modes de narration. Des thèmes tels que la musique, la danse, la rébellion et la mémoire collective ont été au cœur de cette analyse, en contribuant à une meilleure compréhension des expériences migratoires. En conclusion, nous évoquons l'importance de ces œuvres dans le paysage du cinéma de la migration, en insistant sur leur rôle crucial dans la préservation de l'authenticité des récits.

Giacomo Nencioni, Federico Giordano - Università per Stranieri di Perugia

Il cinema di genere italiano sullo scenario globale: la sfida e il potenziale delle piattaforme

“Journées d'études Pérouse 2023 jour 1 (IT)” (de 1h45 à 2h51)

Abstract “Le cinéma de genre italien dans le scénario global : le défi et le potentiel des plateformes”

Cette conférence aborde le rôle des films de genre italien sur le marché mondial - notamment européen - à la lumière de l'essor des plateformes de streaming qui transforment radicalement le panorama de la distribution : des opportunités de récits ainsi que de marchés jusque-là impensables se sont développées, notamment en ce qui concerne des courants populaires tels que le Nordic Noir. Nous nous concentrons sur trois comédies italiennes qui ont connu des succès nationaux, mais qui ont également été capables de susciter l'intérêt des marchés internationaux ainsi que la production de remakes à l'étranger : *Perfetti sconosciuti* (Genovese, 2016), *Quo vado* (Nunziante, 2016), *Smetto quando voglio* (Sibilia, 2014). Nous cherchons ici à identifier les éléments qui contribuent à l'attrait international d'une production italienne. L'analyse porte sur les typologies de récits et de langages cinématographiques que le cinéma italien pourrait exploiter pour s'imposer à l'avenir sur le marché mondial.

Walter Zidaric - Nantes Université

Bangla, un film giovane che parla di giovani

“Journées d'études Pérouse 2023 jour 1 (IT)” (de 2h52 à 3h16)

Abstract “*Bangla*, un film jeune qui parle des jeunes”

Bangla est un film sorti en 2019 qui a été écrit, interprété et réalisé par Phaim Bhuiyan, réalisateur italo-bangladais né à Rome en 1995. Le film a reçu plusieurs prix en Italie, dont le prestigieux David di Donatello en 2020 qui a récompensé Phaim Bhuiyan comme meilleur réalisateur d'un premier long-métrage. La série télévisée qui a été adaptée à partir du film a reçu le Premio Flaiano, autre prix prestigieux, en 2022. Il s'agit d'une *commedia all'italiana* qui met en scène les aventures et les déboires d'un jeune Italien de deuxième génération d'origine bangladaise et de confession musulmane aux prises avec des pulsions sexuelles et affectives irréfrenables à l'égard d'une jeune Romaine qui est culturellement à son opposé. La dimension comique permet au réalisateur d'affronter les thématiques inhérentes à la jeunesse, mais aussi des problématiques d'actualité, comme celle de la nationalité.

Antonio Javier Marques Salgado - Università di Oviedo

Jonas Carpignano e il cinema del reale. Il protagonismo dei giovani

“Journées d'études Pérouse 2023 jour 1 (IT)” (de 3h17 à 3h34)

Abstract “Jonas Carpignano et le cinéma du réel. La centralité des jeunes”

Malgré son jeune âge, Carpignano est un réalisateur émergent de la scène cinématographique italienne : il s'est déjà distingué en recevant d'importants prix nationaux et internationaux ainsi que l'admiration de critiques et d'experts du cinéma, dont Martin Scorsese. Carpignano se démarque également par son approche singulière de la réalité, caractérisée par un style original et un choix méticuleux d'acteurs non professionnels. Le travail de Carpignano reflète une sensibilité proche de ce que l'on appelle le cinéma de la réalité, avec les influences néo-réalistes et des éléments de néo-noir métropolitain que nous allons ici faire émerger.

© Université pour étrangers de Pérouse

© Université pour étrangers de Pérouse

Vittoriano Gallico - Nantes Université

Percorsi nel cinema di Jonas Carpignano

“Journées d'études Pérouse 2023 jour 1 (IT)” (de 3h35 à 3h54)

Abstract “Parcours dans le cinéma de Jonas Carpignano”

Carpignano a choisi plus d'une fois la Calabre pour mettre en scène ses films. Son parcours de cinéaste italo-américain né à New York, mais adopté cinématographiquement par les périphéries calabraises, se reflète dans ses histoires, à leur tour conçues comme des trajectoires géographiques et personnelles. À partir de trois œuvres du réalisateur – *Mediterranea* (2015), *A Ciambra* (2017) et *A Chiara* (2022) – nous proposons une lecture comparative des personnages, afin de mieux appréhender l'intertextualité de l'image. Nous tâchons, ainsi, d'inscrire les films étudiés dans le panorama cinématographique italien contemporain, où la question du réalisme occupe une place centrale. La tendance de Carpignano à emprunter un chemin visuel réaliste pour ensuite s'en affranchir est au cœur de nos considérations finales.

Gaia Peruzzi - Sapienza Università di Roma

Closure. Utopie e distopie femminili nel cinema italiano dell'era Covid

“Journées d'études Pérouse 2023 jour 1 (IT)” (de 3h56 à 4h17)

Abstract “Réclusion. Utopies et dystopies féminines dans le cinéma italien de l'ère du Covid”

Cinq films italiens produits entre 2021 et 2022 – *Vetro* (Domenico Croce), *Amanda* (Carolina Cavalli), *Primadonna* (Marta Savina), *L'Arminuta* (Giuseppe Bonito), *Chiara* (Susanna Nicchiarelli) – ont été sélectionnés pour une exploration approfondie du thème de l'isolement dans le cinéma contemporain, dans le contexte de la pandémie de Covid-19. L'analyse s'inscrit dans une approche sociologique, visant à identifier les motifs d'enfermement à travers leurs récurrences et variations dans les œuvres choisies. Une attention particulière est accordée aux personnages féminins ainsi qu'aux formes spécifiques de ségrégation qui caractérisent leurs trajectoires cinématographiques.

Michele Sità - Università Cattolica Pázmány Péter di Budapest

Quando il cinema giovane si ricollega col passato: Primadonna di Marta Savina

“Journées d'études Pérouse 2023 jour 1 (IT)” (de 4h18 à 4h42)

Abstract “Quand le jeune cinéma s’inspire du passé : Primadonna de Marta Savina”

Le film *Primadonna* renvoie au passé profondément ancré dans le contemporain : bien que la pratique du "mariage réparateur" puisse sembler un vestige du passé, le film met en évidence les difficultés qui persistent aujourd'hui dans les relations entre les sexes face à l'institution du mariage. L'essai analyse les thèmes du film et la manière dont ils sont traités, en tenant compte du contexte historique des événements décrits ainsi que de la réalité actuelle. Nous faisons référence aux entretiens menés avec l'actrice principale, Claudia Gusmano, et la réalisatrice Marta Savina lors de la présentation de leur film à Budapest. Il s'inscrit dans la "comédie à l'italienne", en se référant en particulier à *Sedotta e Abbandonata* (1964) de Pietro Germi, dont il adopte la capacité de mettre en scène des questions complexes avec efficacité, atteignant ainsi un large public.

Andrea Samonà – Università per Stranieri di Perugia

Fucine digitali: mestieri ed estetiche dai social network al grande schermo

“Journées d'études Pérouse 2023 jour 1 (IT)” (de 4h43 à 5h04)

Abstract “Forges numériques : artisanat et esthétique des réseaux sociaux au grand écran”

L'évolution de la relation entre les médias sociaux et le cinéma montre que les lignes entre ces deux formes de médias deviennent de plus en plus floues. Les productions indépendantes à petit budget, alimentées par les plateformes de médias sociaux, offrent des opportunités aux talents émergents qui auraient du mal à être reconnus par les canaux traditionnels, sans l'implication croissante des plateformes telles que YouTube, où les *vloggers* et les créateurs de contenu s'engagent de plus en plus dans la production multimédia. Les photographies du plateau de tournage du film *Beate* (2018), réalisé par Samad Zarmandili, montrent le nombre de professions différentes qui sont impliquées dans la création d'expériences cinématographiques, tandis que l'Apple Vision Pro souligne l'impact potentiel de cette visière de pointe sur l'avenir de la consommation et de la production de contenu audiovisuel. Cet appareil et d'autres technologies similaires pourraient modifier de manière significative les habitudes de visionnage et influencer les pratiques cinématographiques, tant pour le grand que pour le petit écran.

Cinema in gabbia : Il giovane cinema italiano degli anni 2020-2023

Stefano Adamo - Università di Banja Luka

Una ribellione inattesa: le giovani protagoniste del nuovo cinema di mafia

Abstract “Une rébellion inattendue : les jeunes protagonistes du nouveau cinéma mafieux”

Cette conférence souligne l'émergence, dans le cinéma italien de ces dernières années, d'une nouvelle vague de films traitant de questions liées à la grande et à la petite criminalité et mettant en lumière des histoires de rébellion et de résilience. Parmi ces films, *A Chiara*, *Una Femmina* et *Spaccaossa* se distinguent par leur capacité à raconter la complexité de contextes sociaux oppressifs à travers le point de vue de jeunes femmes déterminées à défier le statu quo. Nous montrons que ces films n'explorent pas seulement les dynamiques de pouvoir et les traditions bien ancrées, mais soulignent également le courage et la détermination des protagonistes à rechercher le changement. Aussi, ces films utilisent des récits efficaces et des images évocatrices pour stimuler une réflexion critique sur le statut des femmes et le retard culturel de certains cercles sociaux.

Giacomo Nencioni - Università per Stranieri di Perugia

Mia di Ivano de Matteo. Raccontare il cuore nero dell'adolescenza

“Journées d'études Pérouse 2023 jour 2 (IT)” (de 5 min à 26 min)

**“Journées d'études Pérouse 2023 jour 2
(IT)” (de 27 min à 58 min) + diaporama**

Abstract “La fenêtre d'en face. Le genre et ses frontières.”

Cette conférence examine la représentation du genre dans le cinéma contemporain en tenant compte des aspects quantitatifs et qualitatifs de la question. Sur le plan quantitatif, les données montrent que les femmes sont toujours sous-représentées dans l'industrie cinématographique, n'occupant que 10 à 12 % des postes clés de direction et de production. Sur le plan qualitatif, nous analysons les nouveaux récits concernant le genre. Suivant le prisme du genre, en ce qui concerne la masculinité, nous constatons un renforcement du "cycle de la paternité émotionnelle". Dans cette perspective, les hommes sont dépeints de diverses manières, comme capables de soins et d'affection. En revanche, les représentations de la féminité se concentrent souvent sur une crise d'identité. Nous utilisons deux films, *Amanda* et *Vetro*, comme études de cas, en réfléchissant aux métaphores de la ségrégation et de la liminarité dans les nouvelles subjectivités féminines.

Federico Giordano – Università per Stranieri di Perugia

L'arminuta, My Soul Summer, Una femmina. Tre giovani donne al Sud

**“Journées d'études Pérouse 2023 jour 2
(IT)” (de 1h à 1h20) + diaporama**

Abstract “L'arminuta, My Soul Summer, Una femmina. Trois jeunes femmes dans le Sud”

Nous analysons ici la représentation des jeunes femmes dans trois films récents, chacun adoptant une approche distincte pour traiter la condition féminine et le contexte du Sud : *L'arminuta* (2021), *My Soul Summer* (2022) et *Una Femmina* (2022). Le premier fait naviguer la protagoniste entre des sentiments d'attachement et de détachement, symbolisant des thèmes de pauvreté/richeesse et modernité/tradition. L'émancipation de la protagoniste est liée à son éducation et à son détachement d'un contexte hostile. Bien que *My Soul Summer* cherche à aborder des problématiques contemporaines, il reste ancré dans une tradition qui présente le Sud comme une terre de mafia, sans explorer des dimensions plus modernes. Enfin, le dernier film, semblable à un *teen movie*, reflète mieux la réalité actuelle du Sud et dépeint une condition féminine moins idéalisée, représentant les aspirations et les défis des jeunes femmes d'aujourd'hui.

Leonardo Galeassi – Università per Stranieri di Perugia

Schermi di Vetro: la post produzione digitale nel film di Domenico Croce

“Journées d'études Pérouse 2023 jour 2 (IT)” (de 2h08 à 2h25)

Abstract “Les écrans de Vetro : la post-production numérique dans le film de Domenico Croce”

Cette conférence examine l'évolution de la post-production dans le cinéma italien au cours des dernières décennies, en se concentrant sur la correction des couleurs et les effets visuels (VFX). L'avènement de la technologie numérique a permis aux cinéastes d'expérimenter de nouvelles techniques qui amplifient le pouvoir narratif des images. La postproduction est ainsi devenue une phase créative cruciale. Pour illustrer notre propos, nous analysons le film *Vetro* de Domenico Croce, dans lequel la photographie et la colorimétrie jouent un rôle décisif dans la création d'une atmosphère claustrophobe, surréaliste et inquiétante qui reflète les mystères de l'intimité des personnages. Cette approche, qui fusionne esthétique et narration, s'aligne sur les tendances internationales, en s'inspirant du cinéma oriental.

Sebastiano Benasso – Università di Genova

No future. Mutamento, generazioni e presentificazione

**“Journées d'études Pérouse 2023 jour 2 (IT)”
(de 2h26 à 2h45) + diaporama**

Abstract “Pas d'avenir. Changement, générations et ‘présentification’ ”

Nous explorons ici le concept d'avenir tel qu'il est perçu par les jeunes générations en se penchant sur le changement culturel dans la manière dont les jeunes imaginent leur avenir, par comparaison aux expériences des générations précédentes. En nous inspirant de la littérature sociologique et des études des représentations dans les médias, en particulier les films grand public et la musique "trap", nous mettons en évidence une transition entre un "excès" de prévisibilité et un "manque d'avenir". Alors que les générations précédentes étaient confrontées à l'impact des structures sociales sur leur vie individuelle, ce qui leur donnait le sentiment d'avoir un avenir prédéterminé, les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à une incertitude croissante. Nous attribuons cette "érosion de l'avenir" aux pratiques non durables des générations précédentes, qui ont laissé les jeunes face à un avenir imprévisible et potentiellement compromis.

Alessio Patalocco – Università per Stranieri di Perugia

L'architettura di Vetro e la fine dell'interieur borghese

“Journées d'études Pérouse 2023 jour 2 (IT)” (de 2h45 à 3h02)

© Université pour étrangers de Pérouse

Les colloques EUniverciné : Innsbruck (juin 2024)

Dans le cadre de rencontres scientifiques EUniverciné, les étudiants en mobilité à Innsbruck et les autres publics conviés à la manifestation ont suivi les nombreuses conférences consacrées à la thématique chanson et travail, et bénéficié de l'intégralité des interactions entre et avec les chercheurs : aussi ont-ils été initiés aux enjeux et aux modalités de la recherche en sciences humaines et sociales. Les étudiants ont également contribué à la manifestation en présentant leur expérience en tant que traducteurs et jurés EUniverciné.

Student:innen und Forscher:innen der Universitäten

 Banja Luka (BA)	 Perugia (I)
 Innsbruck (A)	 Genova (I)
 Nantes (F)	 Rom (I)

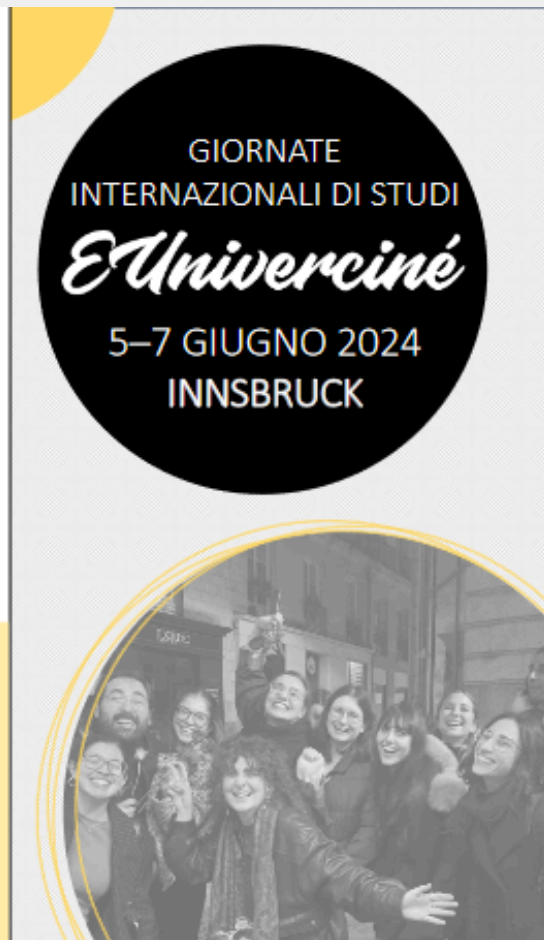
diskutieren, sehen & untertiteln
junges italienisches Kino.
In Kooperation mit dem

cinematograph lookino

**Forschungstag,
Workshop zur
Audiodeskription,
Plenumsdiskussion
zum Filmbusiness,
Masterclass mit
Regisseur:innen
und Schauspieler:innen ...
...und natürlich Filme satt.**

 Institut für Romanistik
Institut für
Translationswissenschaft
Italien-Zentrum
Stufe des Vizerektors
für Forschung
Forschungsschwerpunkt kulturelle
Begegnungen – Kulturelle Konflikte

  Co-funded by
the European Union

GIORNATE
INTERNAZIONALI DI STUDI
EUniverciné
5-7 GIUGNO 2024
INNSBRUCK

Se référer à la
ressource intitulée
“Présentation des
Journées d'études
Innsbruck 2024 (IT)”

 NATHALIE HEISS
insegnamento lingue francese e italiano

Cinema e canzone

Sebastiano Benasso - Università degli Studi di Genova

Nati spacciati, non spacciatori. Immaginari della crisi del lavoro nella trap italiana

Diaporama accessible

Abstract “Des dealers nés, pas des dealers de drogue. Les imaginaires de la crise du travail dans le trap italien”

Cette conférence analyse la dynamique de la culpabilité culturelle entre les générations en Italie, en se concentrant sur la manière dont le travail et les choix de vie sont représentés dans la culture. Nous nous penchons sur le fossé culturel grandissant entre les générations qui ont connu un marché du travail radicalement différent, mettant en évidence leurs perspectives divergentes sur l'importance du travail et son impact sur la formation de l'identité. Nous nous intéressons particulièrement à la musique trap italienne et à son message, en l'assumant ici comme une puissante manifestation de la lutte intergénérationnelle pour la compréhension mutuelle.

Colonna sonora e sottotitolazione

Sabine Schrader e Marco Agnetta - Universität Innsbruck

‘È cambiata la musica’: La mia terra in Palazzina LAF

Diaporama accessible

Abstract “ ‘La musique a changé’ : La chanson *La mia terra* dans *Palazzina LAF*”

Cette conférence examine les complexités du sous-titrage des paroles de chansons dans les films, en se concentrant sur le film *Palazzina LAF*, de Michele Riondino, et la chanson “La mia terra”, pour un public germanophone. Les chansons sous-titrées ne doivent pas nécessairement pouvoir être chantées dans la langue cible. Cependant, nous affirmons que les sous-titres ne devraient pas ignorer complètement les aspects musicaux d'une chanson. Les sous-titres efficaces suivent souvent la structure phrastique, le schéma de rimes, le rythme, les accents et les séquences de mots clés de la chanson originale, créant ce que l'universitaire Jan-Louis Franzon a appelé des “traductions semi-chantées”. Nous concluons qu'un sous-titrage réussi exige une compréhension nuancée de la langue source et de la langue cible, ainsi qu'une sensibilité aux éléments musicaux et poétiques des paroles de chansons.

Alienazione, crimine, sopraffazione, genere: Il lavoro nel cinema italiano contemporaneo

Carlo Baghetti - Université d'Aix-en-Provence

Palazzina LAF e le labour narratives: *uno studio di caso e una teoria emergente*

Diaporama accessible

Abstract “Palazzina LAF et labour narratives : une étude de cas et une théorie émergente”

Cette conférence retrace l'évolution des “labour narratives”, une vaste catégorie théorique qui englobe différentes représentations et discours sur le travail. Notre analyse commence par une critique du concept de “littérature industrielle” tel qu'il s'est développé dans l'Italie du milieu du XXe siècle, et explore la manière dont les influences sociologiques et postcoloniales ont transformé le genre au fil du temps. Nous proposons le “labour narratives” comme cadre plus inclusif et plus flexible, capable de capturer un large éventail d'expressions artistiques qui dépeignent le travail, y compris la littérature, le cinéma et les arts visuels. Nous utilisons ici deux concepts clés : “l'intensité” et “l'impact” des “labour narratives”, et illustrons notre approche par une étude de cas du film *Palazzina LAF* de Michele Riondino.

Diaporama accessible

Abstract “Pain, roses et tulipes. Les femmes et le travail dans le cinéma contemporain”

Le cinéma traditionnel relègue souvent les femmes à la sphère domestique, renforçant les rôles stéréotypés de figures attentionnées et émotionnelles. Les hommes, quant à eux, sont généralement présentés comme des héros ou des soutiens de famille. Cependant, nous remarquons un changement récent dans ces représentations. Les films ont commencé à explorer la crise de la masculinité ; une narration qui, sous différentes déclinaisons, traite du changement identitaire des hommes. Parallèlement, les femmes sur le lieu de travail font l'objet d'une attention croissante. Cette attention met souvent en évidence les défis auxquels les femmes sont confrontées, tels que le harcèlement et les abus, ce qui reflète la négociation en cours entre les réalités de l'expérience professionnelle des femmes et leurs représentations cinématographiques.

Diaporama accessible

Abstract “La violence de genre dans le cinéma italien contemporain”

La contribution se concentre sur le thème de la violence basée sur le genre dans le cinéma italien contemporain, à travers l'analyse de 5 films produits et coproduits en Italie - tous entre 2021 et 2023 - ayant pour fil conducteur le thème de la violence basée sur le genre dans ses différents aspects : *La Scuola Cattolica* (Stefano Mordini, 2021), *C'è ancora domani* (Paola Cotellesi, 2023), *Stranizza d'Amuri* (Giuseppe Fiorello, 2023) et *Misericordia* (Emma Dante, 2023). Nous expliquons en quoi l'analyse des films et des documentaires est un outil indispensable pour comprendre la construction sociale de l'opinion publique sur la question de la violence à caractère sexiste. À travers ces films, nous analysons les types de relations dépeints entre les hommes et les femmes, la représentation du féminin et du masculin, les façons dont la violence sexiste est conceptualisée et racontée ainsi que les manières dont les épilogues sont racontés en relation avec les situations violentes.

Les colloques EUniverciné : Nantes (juin 2024)

Dans le cadre des Journées Scientifiques de Nantes Université 2024, évènement majeur dans la valorisation de la recherche à Nantes, un large public inscrit à la manifestation a suivi le colloque présentant les travaux des deux séminaires de recherche accueillis à Pérouse (2023) et Innsbruck (2024).

LES JOURNÉES SCIENTIFIQUES

MARDI 11 JUIN 2024 • 9H-18H

CITÉ DES CONGRÈS DE NANTES

l'Europe du cinéma

COLLOQUE N°11 - EUNIVERCINÉ : L'EUROPE DES LANGUES, DES CULTURES, DES SOCIÉTÉS À TRAVERS LA JEUNE CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE

EUniverciné (Erasmus + KA220-HED - Partenariats de coopération dans l'enseignement supérieur) est un programme international de formation et de recherche à visée plurilingue, interculturelle et interdisciplinaire, coordonné par Nantes Université, en partenariat avec cinq universités européennes : Université de Gênes, Université pour étrangers de Pérouse, Université de Rome - La Sapienza, Université d'Innsbruck et Université de Banja Luka.

Le programme prévoit la constitution d'un jury international de festival de cinéma (18 étudiant.e.s de niveau Master) qui s'engage dans une exploration inédite de l'Europe à travers ses cultures cinématographiques, déclinée en quatre phases successives :

Novembre-Décembre

*En mobilité
à Nantes Université*

Immersion dans le jeune
cinéma européen

Janvier-février

En distanciel

Formation au sous-titrage
cinématographique

Février-mars

En distanciel

Attribution du Prix
EUniverciné

Juin

*En mobilité
dans une université partenaire*

Initiation à la recherche

Le colloque présentera les travaux des deux séminaires de recherche accueillis à Pérouse (juin 2023) et à Innsbruck (juin 2024).

Erasmus+

Cofinancé par
l'Union européenne

Nantes
Université

Pôle Humanités
Nantes Université

Faculté des langues
et cultures étrangères
Pôle Humanités

Festivals
EUNIVERCINÉ
NANTES

<https://js.univ-nantes.fr/>

<https://eunivercine.eu/>

@eunivercine.project

Stefano Adamo - Université de Banja Luka

Le déclin de la dignité du travail : aliénation et criminalité dans le cinéma italien contemporain

“Stefano Adamo - Le déclin de la dignité du travail. Aliénation et criminalité dans le cinéma italien contemporain”

Abstract “Le déclin de la dignité du travail : aliénation et criminalité dans le cinéma italien contemporain”

Cette conférence étudie la représentation du travail dans une sélection de films italiens contemporains, et plus particulièrement la manière dont ces films dépeignent le déclin de la dignité du travail, associant souvent le travail à des thèmes d'aliénation et de criminalité. Cette tendance cinématographique reflète des réalités sociales et économiques plus larges en Italie, où le travail est devenu de plus en plus précaire, exploité et même criminalisé. Nous retraçons ce thème dans l'histoire du cinéma italien, notant sa présence dans les films à partir de la période d'après-guerre. À travers l'analyse de cinq films du festival Univerciné italien, nous affirmons qu'ils offrent une perspective puissante pour comprendre les angoisses et les défis auxquels est confrontée la société italienne contemporaine. Nous soulignons l'utilisation des contrastes entre le passé et le présent, ainsi que l'exploration des conflits sociaux, en tant qu'outils d'interprétation clés.

Vittoriano Gallico - Nantes Université

Formes de la violence dans le cinéma italien ultracontemporain

“Vittoriano Gallico - Formes de la violence dans le cinéma italien ultracontemporain”

Abstract “Formes de la violence dans le cinéma italien ultracontemporain”

Dans cette présentation, nous définissons les aspects de la violence dans le cinéma italien ultracontemporain, c'est-à-dire essentiellement dans les années 2010-2020. Nous nous concentrons notamment sur un cinéaste qui a mis la violence au cœur de son image : Stefano Sollima. Parallèlement, nous tâchons de saisir des stratégies de production et de distribution ayant permis l'émergence et le développement, au fil des dernières années, de la thématique de la violence. Par la suite, nous nous focalisons sur quelques longs-métrages de Stefano Sollima afin d'interroger non seulement la violence mais surtout la présence d'un regard sur la violence.

“Gloria Paganini - Parole e musica : la chanson dans le cinéma italien contemporain”

Abstract “Parole e musica : la chanson dans le cinéma italien contemporain”

La chanson a assumé un rôle de plus en plus marquant dans le cinéma italien de la dernière décennie : plusieurs films récents ont puisé leur titre, voire leur sujet, dans le répertoire contemporain ou traditionnel de la *musica leggera*, de la musique pop contemporaine et traditionnelle ; plusieurs séquences de films sont articulées autour de chansons, dont certaines composées ad hoc ; des réalisateurs parmi les plus affirmés, comme Ferzan Özpetek ou Nanni Moretti, placent la chanson, son auteur ou son interprète au cœur de leurs projets de réalisation. On pourrait s’interroger sur les raisons de l’engouement pour la chanson, qui se réaffirme, dans le cinéma contemporain, comme vecteur particulièrement puissant de sociabilité. On peut également s’attacher à identifier les fonctions accomplies par une chanson au sein d’un film, les modalités selon lesquelles elle est mise au profit de l’écriture de l’histoire autant que de la caractérisation du récit et de la construction des personnages. C’est l’exercice auquel nous nous attelons ici, en analysant la corrélation entre une célèbre chanson italienne des années 1980 (Claudio Baglioni, *Avrai*) et la séquence finale du film *Misericordia* (2023) d’Emma Dante.

© Service Photo - Nantes Université

4. Diffusion et valorisation de la recherche

Le projet a constitué un terrain de recherche très fertile pour les enseignants-chercheurs. En mettant en place une “intelligence collaborative européenne” (A.Giaufret), le projet a abouti à quatre publications scientifiques, dont deux volumes et un numéro spécial de revue :

1) ***Gabbie, clausure e distropie nel giovane cinema italiano (2020-2024)***, a cura di Antonio Catolfi, Gaia Peruzzi e Gloria Paganini, Mimesis, sortie prévue au mois d'avril 2025

2) ***La dignità del lavoro : alienazione, violenze, crimine***, a cura di Sebastiano Benasso, Luisa Stagi e Carlo Baghetti, GUP - Genova University Press, publication en cours, sortie prévue courant 2025

3) **“Canzone e musica nel cinema italiano”**, n° spécial, revue de l'Université d'Innsbruck - ATeM (revue Open Access (peer reviewed) en sciences culturelles consacrée à l'étude interdisciplinaire de toutes les formes d'expression linguistique liées à la musique et à l'art de l'interprétation : genres populaires (de la chanson classique au rap, de la chanson populaire au tube, de la revue musicale à la musique de film) et formes musicales classiques), sortie prévue au printemps 2026

4) Projet en cours : ***Traductologie collaborative*** : retours sur expérience et didactique, dans le cadre du projet EUniverciné

5.RESSOURCES

Pour illustrer et approfondir les travaux scientifiques

Ressources - Une démarche collaborative

- **Vidéo** : Gloria Paganini - Présentation du projet Erasmus+ EUniverciné
- **Diaporama** : Diaporama réunion de travail scientifique - EUniverciné janvier 2024 (FR et IT)

Ressources - Conférences EUniverciné

- **Diaporama** : Gaia Peruzzi - Storie migranti. Uno sguardo sul cinema italiano contemporaneo (IT)
- **Diaporama** : Vittoriano Gallico - Uno sguardo sul nuovissimo cinema italiano (IT)
- **Document** : Vera Arma - L'audiodescription (IT)

Ressources - Masterclass EUniverciné

- **Vidéo** : Masterclass EUniverciné 2022-23 avec Carolina Cavalli (IT)
- **Vidéo** : Masterclass EUniverciné 2023-24 avec Giuseppe Fiorello et Gabriele Pizzurro (IT)

Ressources - Table ronde EUniverciné

- **Diaporama** : Alberto Pasquale - Il finanziamento statale delle opere prime e seconde in Italia (IT)

Ressources - Colloques EUniverciné - Journées d'études Pérouse 2023

- **Document** : Affiche et programme Pérouse 2023 (IT)
- **Vidéo** : Présentation des Journées d'études Pérouse 2023 (IT)
- **Document** : Stefano Adamo - I convegni EUniverciné (IT)
- **Vidéo** : Journées d'études Pérouse 2023 jour 1 (IT)
- **Vidéo** : Journées d'études Pérouse 2023 jour 2 (IT)
- **Diaporama** : Luisa Stagi - La finestra di fronte. Il genere e i suoi confini (IT)
- **Diaporama** : Federico Giordano - L'arminuta, My Soul Summer, Una femmina. Tre giovani donne al Sud (IT)
- **Diaporama** : Sebastiano Benasso - No future. Mutamento, generazioni e presentificazione (IT)

Ressources - Colloques Euniversciné - Journées d'études Innsbruck 2024

- **Document** : Affiche et programme Innsbruck 2024 (IT)
- **Vidéo** : Présentation des Journées d'études Innsbruck 2024 (IT)
- **Diaporama** : Sebastiano Benasso - Nati spacciati, non spacciatori. Immaginari della crisi del lavoro nella trap italiana (IT)
- **Diaporama** : Sabine Schrader - "È cambiata la musica" –La mia terra in Palazzina LAF (IT)
- **Diaporama** : Carlo Baghetti - Palazzina LAF e labour narratives - un case study e una teoria emergente (IT)
- **Diaporama** : Luisa Stagi - Pane, rose e tulipani (IT)
- **Diaporama** : Gaia Peruzzi - Le violenze di genere nel cinema italiano contemporaneo (IT)

Ressources - Colloques Euniversciné - Journées scientifiques Nantes 2024

- **Document** : Affiche et programme Nantes 2024
- **Vidéo** : Stefano Adamo - Le déclin de la dignité du travail. Aliénation et criminalité dans le cinéma italien contemporain
- **Vidéo** : Vittoriano Gallico - Formes de la violence dans le cinéma italien ultracontemporain
- **Vidéo** : Gloria Paganini - Parole e musica. La chanson dans le cinéma italien contemporain

Mémoires d'étudiants effectués dans le cadre du projet EUniversciné

- Giada Verna (Università La Sapienza di Roma) - Cinema e Nuove Generazioni di italiani. Rappresentazioni e identità nel Nuovo Cinema Italiano (IT)

6. BIBLIOGRAPHIES PAR AUTEUR

Le jeune cinéma italien

Les publications
des membres du
consortium sont
identifiées en gras

ADAMO Stefano - University of Banja Luka

- Adamo, S. (2020). "Le città e il racconto cinematografico del boom economico: Roma, Napoli, Milano e le contraddizioni dell'Italia dei primi anni Sessanta". In W. Zidaric & G. Paganini Rainaud (Eds.), *Città italiane al cinema* (pp. 17-32). Milano: Mimesis.
- Adamo, S. (2015). "Vittime restituite alla memoria: Placido Rizzotto, 100 passi e una diversa prospettiva sui film di mafia". *L'avventura, International Journal of Italian Film and Media Landscapes*, 2, 247-264. ISSN: 2421-6496.

BENASSO Sebastiano - Università di Genova

- Benasso, S. (2013). *Generazione shuffle. Traiettorie biografiche tra reversibilità e progetto*. Aracne Editrice.
- Benasso, S., & Benvenga, L. (Eds.). (2024). *Trap! Suoni, segni e soggettività nella scena italiana*. Novalogos.
- Benasso, S. (2013). "Come lo spiego ai miei? Biografie professionali e percorsi di vita di una generazione precaria". In S. Poli, S. Benasso, C. Capozzi, & A. Vergani (Eds.), *Il mercato del lavoro tra crisi e postmodernità. L'esperienza del caso genovese* (pp. 70-83). FrancoAngeli.
- Benasso, S., & Cuzzocrea, V. (2019). "Generation Z in Italy: Living in a soap bubble". In C. Scholz & A. Rennig (Eds.), *Generations Z in Europe: Inputs, insights and implications* (p. 149). Emerald.
- Cuzzocrea, V., & Benasso, S. (2020). Fatti strada e fatti furbo: **Generazione Z, musica trap e influencer**. *Studi Culturali*, 3, 335-356.
- Hebdige, D. (1979). *Subculture: The meaning of style*. Routledge.
- Leccardi, C., Jedlowski, P., & Cavalli, A. (2023). *Exploring new temporal horizons: A conversation between memories and futures*. Bristol University Press.
- Pellegrino, V. (2019). *Futuri possibili. Il domani per le scienze sociali di oggi*. Ombre Corte.

- Andermann, A. (2013). "Ah! fu un lampo, un sogno, un gioco". In A.
- Andermann (Ed.), *Cenerentola, una favola in diretta* (pp. 7-9). Roma: Rai Eri.
- Andermann, A. (2016). "Tosca elettronica". In A. Andermann (Ed.), *La via della musica, tre film in diretta* (pp. 11-15). Roma: Rada Film-Rai Eri.
- Andermann, A., & Flaiano, E. (1973). *Oceano Canada, taccuino di viaggio di Ennio Flaiano e Andrea Andermann*. Opuscolo della Rada Film.
- Andermann, A., & Flaiano, E. (2023). *Oceano Canada, il lungometraggio* [pellicola cinematografica]. Italia: RaiCultura.
- Andermann, A., & Moravia, A. (2015). *Andando altrove*. Milano: Bompiani.
- Andermann, A. (Ed.). (2016). *La via della musica, 3 film in diretta: Tosca a Roma, La Traviata a Paris, il Rigoletto a Mantova* (cofanetto con 4 DVD e un volume). Roma: Rai Radiotelevisione Italiana – Rada Film.
- Ballerini, D. (1999). *Steadicam: Una rivoluzione nel modo di fare cinema*. Alessandria: Falsopiano.
- Bernardi, S. (2010). *Il paesaggio nel cinema italiano*. Venezia: Marsilio.
- Bernardoni, V. (Ed.). (1996). *Puccini*. Bologna: Il Mulino.
- Bernardoni, V. (1998). *Le tinte del vero nel melodramma dell'Ottocento*. Firenze: Olschki.
- **Catolfi, A. (2020). "Confini e luoghi dei film in diretta". In O. Castiglione (Ed.), *Confini: Traiettorie geografiche e simboliche tra cinema, architettura e altre discipline* (pp. 233-248). Roma: Aracne.**
- **Catolfi, A. (2017). *Cinema e architetture a Roma: Un viaggio nelle strade, piazze e condomini dei quartieri Salaria, Nomentano e Trieste*. Intervento in "INTERNO 17, Luoghi della interazione sociale urbana. Strade, piazze, vicoli, condomini, pianerottoli. Convegno interdisciplinare". University of Bergen, Norway.**
- **Catolfi, A. (2017). *L'Italia narrata da Ettore Scola, luoghi di Roma*. Conferenza presso l'Istituto Italiano di Cultura di Malta, 18 ottobre 2017.**
- **Catolfi, A. (2019). "Lo stile cinematografico italiano all'estero: Artisti e artigiani del set, professionisti e luoghi produttivi". In S. Parigi, V. Uva, & V. Zagarri (Eds.), *Cinema e identità italiana: Cultura visuale e immaginario nazionale fra tradizione e contemporaneità* (pp. 373-383). Roma: Roma Tre Press.**
- **Catolfi, A., & Gargiulo, M. (2019). *Lingua e spazio urbano a Roma nel racconto di Ettore Scola. Il caso di Una giornata particolare (1977)*. *BeLLs*, 10(1), 1-12.**
- Coletti, V. (2017). *Da Monteverdi a Puccini*. Torino: Einaudi.
- Chion, M. (2017). *L'audiovisione. Suono e immagine nel cinema*. Torino: Lindau.

- Corti, M., & Longoni, A. (Eds.). (2001). *Ennio Flaiano. Opere. Scritti postumi*. Milano: Bompiani.
- Costa, A. (2002). *Il cinema e le arti visive*. Torino: Einaudi.
- Dayan, D., & Katz, E. (1993). *Le grandi cerimonie dei media. La storia in diretta*. Bologna: Baskerville.
- Fioramonti, L. (2023). Andermann, Flaiano viaggiatore incantato in Oceano Canada. *Ansa.it*. Récupéré le 10 octobre 2023, de https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2023/01/14/andermann-flaiano-viaggiatore-incantato-in-oceano-canada_65c309f2-d322-4576-af01-691308686ef5.html
- Flaiano, E. (2002). "Del viaggiare". In *Diario notturno* (pp. 13-15). Milano: Adelphi.
- Giordano, F. (2010). *Giro d'orizzonte. Cinema, spazi, paesaggi, da Sud e oltre*. Reggio Calabria: Città del Sole.
- Gossett, P. (2009). *Dive e maestri. L'opera italiana messa in scena*. Milano: Il Saggiatore.
- Leone, S. (2018). "C'era una volta il cinema. I miei film, la mia vita". In N. Simsolo (Ed.), *Il Saggiatore*. Milano. (Original work published 1999)
- Meyrowitz, J. (1993). *Oltre il senso del luogo. Come i media influenzano il comportamento sociale*. Bologna: Baskerville. (Original work published 1985)
- Minore, R., & Pansa, F. (2022). *Ennio l'Alieno*. Milano: Mondadori.
- Natalini, F. (2005). *Ennio Flaiano. Una vita al cinema*. Roma: Artemide.
- Natalini, F. (2018). Ennio Flaiano, il viaggiatore scontento. *Sinestesieonline*, 24, 39-46.
- Polo, C. (2004). *Immaginari verdiani: opera, media e industria culturale nell'Italia del XX secolo*. Roma: Accademia di S. Cecilia – BMG Ricordi.
- Rossi, F. (2018). *L'opera italiana: lingua e linguaggio*. Roma: Carocci.
- Storaro, V. (2016). In A. Andermann (Ed.), *La via della musica, 3 film in diretta. Tosca a Roma, La Traviata a Paris, il Rigoletto a Mantova* (Cofanetto con 4 DVD e un volume, p. 24). Roma: Rai Eri – Rada Film.

GALLICO Vittoriano - Nantes Université

- Brunetta, G. P. (2007). *Il cinema italiano contemporaneo. Da "La dolce vita" a "Centochiodi"*. Bari: Laterza.
- Colin, M., & Giardullo, R. (Eds.). (2016). *Le cinéma italien d'aujourd'hui. Entre film politique et film engagé*. Transalpina, 19.
- Di Giulio, T. (2019). "Who framed Rome? Periferie urbane ed esistenziali nella Roma nel cinema italiano contemporaneo". In S. Parigi, C. Uva, & V. Zagarrìo (Eds.), *Cinema e identità italiana* (pp. 361-370). Roma TrE-Press.

- Duncan, D. (2021). "Trans-regional optics and queer affiliations in the work of Jonas Carpignano". In J. S. Williams (Dir.), *Queering the Migrant in Contemporary European Cinema* (pp. 188-200). Londres: Routledge.
- Fichera, F. (2018). Racconti dalle periferie d'Italia. Il ritorno al cinema della Suburra. *H-Ermes. Journal of Communication*, 13, 121-130.
- Hudelist, A. (2020). "Transtopian Moves: The Rhizome in Jonas Carpignano's Feature Films *Mediterranea* (2015) and *A Ciambra* (2017)". *On Culture: The Open Journal for the Study of Culture*, 10, 1-16.
- Malčić, D. (2023). Visioni postmoderne di Roma in *La grande bellezza*, *Suburra* e *Lo chiamavano Jeeg Robot*. *Palimpsest*, 8(15), 151-159.
- Montini, F., & Zaggarro, V. (Eds.). (2012). *Istantanee sul cinema italiano: film, volti, idee del nuovo millennio*. Soveria Mannelli: Rubettino.
- Nancy, J.-L. (2007). *L'évidence du film – Abbas Kiarostami*. Paris: Klincksieck.
- **Paganini, G., & Zidaric, W. (Eds.). (2020). *Città italiane al cinema. Milano-Udine: Mimesis.***
- Skalle, C. E., & Gjesdal, A. M. (Eds.). (2021). *Transnational Narratives of Migration and Exile. Perspectives from the Humanities*. Oslo: Scandinavian University Press.
- Zaggarro, V. (2017). "A History of Violence": violenza, resistenza, tolleranza, sacrificio nel cinema italiano. *Annali d'Italianistica*, 35, 403-420.

PAGANINI Gloria - Nantes Université

- Barsotti, A. (2009). *La lingua teatrale di Emma Dante*. Pisa: Edizioni ETS.
- Nobile, S. (2012). *Mezzo secolo di canzoni italiane. Una prospettiva sociologica (1960-2010)*. Carocci editore.
- **Paganini, G. "Chaussures italiennes : le made in italy au cinéma". In G. Paganini & E. Bousquet (Eds.), *MADE IN. Identités culturelles et emblèmes nationaux dans un espace marchand international* (pp. 125-141). Nantes: CRINI.**
- **Paganini, G. Filmare l'altro / filmer l'autre. (2013). Sette opere di misericordia: des prisonniers comme les Autres? *E-CRINI*, 5, 1-24.**
- **Paganini, G. "La frontière traversée : un point de non-retour" In Epinoux Estelle, Flores-Lonjou Magalie, Lefebvre Vincent (Coord.), *Frontière(s) au cinéma*, Paris, Mare & Martin, Coll. Droit et cinéma, 2019, p. 339-359.**
- **Paganini, G. "L'abominable Crapoux. Exercice d'initiation à une culture étrangère, en cours de langues vivantes", In Le Breton, M., et al. (Eds.). (2015). *La didactique des langues et ses multiples facettes (Mélanges offerts à Jacqueline Feuillet)*. Paris: Éditions Riveneuve.**

- Paganini, G. “L’homopaternité en Italie, ou quand une ‘nouvelle parentalité’ devient un cas national”. (2017). In *Genre en série : cinéma, télévision, média* (pp. 33-58). 2017/6: Être mère, être père : représentations et discours médiatiques.
- Paganini, G., & Savi, C. (Eds.). (2023). *La ville en italienne dans le cinéma*. Milano: Mimesis Edizioni.
- Paganini, G., & Zidaric, W. (Eds.). (2020). *La ville en italienne dans le cinéma*. Milano: Mimesis Edizioni.
- Paganini, G. “Ritratto di famiglie in un inferno ? la famiglia italiana nell'attualità cinematografica. (2009)”. In C.Savi & L.Marsi (Eds.), *La famiglia italiana oggi. Persistenza o rottura di un modello tradizionale?* (pp. 139-151). Paris: Presses Universitaires de Paris Ouest.
- Paganini, G. “Women like to work. harassment in the workplace in francesca comencini's film: mobbing. mi piace lavorare (2004)”. In M. Stirling (Ed.), *Working Women 1800 - 2019: a never-ending (r)evolution*. Cambridge Scholars, 2021.
- Pruvost, C. (2013). *La chanson d'auteur dans la société italienne des années 1960 et 1970: une étude cantologique et interculturelle*. Thèse de doctorat, Paris-Sorbonne.
- Talanca, P. (2024). *Musica e parole. Breve storia della canzone d'autore in Italia*. Carocci editore.

PERUZZI Gaia - Università La Sapienza di Roma

- Ambrosini, M. (2020). *L'invasione immaginaria: L'immigrazione oltre i luoghi comuni*. Milano: Laterza.
- Binotto, M., & Bruno, M. (2021). Confini e nemici: Immaginario e frame delle migrazioni nel discorso pubblico italiano. *H-ERMES*, 19, 181-206.
- Bruno, M., & Peruzzi, G. (2021). **Diversità e media: La costruzione dell'alterità e dell'empatia nei media di informazione. *Problemi dell'informazione*, 3 (2021), 287-302.**
- Bruno, M., & Peruzzi, G. (2020). **Per una sociologia delle rappresentazioni mediali delle migrazioni. *Mondi migranti*, 2, 29-46.**
- Buffoni, G. (2018). *We want cinema: Sguardi di donne nel cinema italiano*. Roma: Edizioni Sabinae.
- Cardone, L., Jandelli, C., & Tognolotti, C. (2015). *Storie in divenire: Le donne nel cinema italiano*. Barcellona: Daniela Aronica Editore.
- Cavagnoli, S., & Dragotto, F. (2021). *Sessismo*. Milano: Mondadori.
- Connell, R. W. (2011). *Questioni di genere*. Bologna: il Mulino.
- Couldry, N., & Hepp, A. (2016). *The mediated construction of reality: Society, culture, mediatization*. Cambridge: Polity Press.

- Dragotto, F., Giomi, E., & Peruzzi, G. (2023). "Pochissime. Le donne mature e anziane sugli schermi della televisione pubblica italiana". In A. Micalizzi (éd.), *Poche. La cultura di genere nell'industria culturale italiana* (pp. 207-231). WriteUp Books.
- Fornari, S. (2018). Un'analisi sociologica della violenza di genere attraverso il cinema italiano. *Fuori Luogo*, 4, 11-24.
- Gianturco, G., & Peruzzi, G. (Eds.). (2015). *Immagini in movimento: Lo sguardo del cinema italiano sulle migrazioni*. Parma: Edizioni Junior.
- Giomi, E. (2019). La rappresentazione della violenza di genere nei media: Frame, cause e soluzioni del problema nei programmi RAI. *Studi sulla questione criminale*, 1-2 (2019), 223-248.
- Giomi, E., & Magaraggia, S. (2017). *Relazioni brutali: Genere e violenza nella cultura mediale*. Bologna: Il Mulino.
- Micalizzi, A. (Ed.). (2023). *Poche: La cultura di genere nell'industria culturale italiana*. Roma: WriteUp Books.
- Peruzzi, G., & Lombardi, R. (2020). Cross-cultural couples in European cinema: A research on the visual representations of mixedness. *Mondi migranti*, 2 (2020), 141-157.
- Peruzzi, G. (2016). "Donne e uomini migranti nel cinema italiano". In F. Corbisiero & P. Maturi (éds.), *Le parole della parità* (pp. 243-254). Esa-Edizioni Scientifiche e Artistiche.
- Peruzzi, G. (2022). "Le violenze di genere: Un problema culturale. Appunti per una politica della formazione". In G. Gianturco & G. Brancato (Eds.), *Oltre gli stereotipi sulla violenza di genere: Approcci, teorie e ricerche* (pp. 55-71). Roma: Sapienza University Press.
- Peruzzi, G., Bernardini, V., & Lombardi, R. (2023). Gender issues for Italian young people: Exploring gender identities and cultures in social autobiographies. *Journal of Youth Studies*, 26 (4), 507-52.
- Peruzzi, G., Bruno, M., & Massa, A. (2024). "Frames, stereotypes and authorial politics: The transits and landings of migrants in Italian cinema". In R. Trandafoiu (Ed.), *Migration, dislocation and movement on the screen* (pp. 144-161). Oxford-NY: Berghahn Books.
- Peruzzi, G., Bernardini, V., & Lombardi, R. (in revisione). Women's (and men's) voices against gender-based violence: The podcasts of Sorgenia's corporate campaign #sempre25novembre. *Violence against Women*.
- Peruzzi, G., & Lombardi, R. (2020). "Gendered violence in Italy: A cultural problem findings gathered from an action research project". In E. Hernandez Martinez, J. Lopez-Agullo Perez-Caballero, & S. Marin Conejo (Eds.), *Construcciones culturales y políticas del género* (pp. 586-602). Madrid: Dykinson.

- Schrader, S., & Winkler, D. (Eds.). (2013). *The cinemas of Italian migration: European and transatlantic narratives*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
- Silverstone, R. (2006). *Media and morality: On the rise of mediapolis*. Cambridge: Polity Press.

SCHRADER Sabine - Universität Innsbruck

- Angelone, A., & Clò, C. (2011). Other visions: Contemporary Italian documentary cinema as counter-discourse. *Studies in Documentary Film*, 5 (2–3), 83–89.
- Barthes, R. (1993). “Le problème de la signification au cinéma”. In *Œuvres complètes. Tome I. 1942–1966* (pp. 869–874). Paris: Seuil. (Original work published 1960).
- Bertozzi, M. (2008). *Storia del documentario italiano. Immagini e culture dell'altro cinema*. Padova: Marsilio.
- Betancourt, M. (2021). *Title Sequences as Paratexts: Narrative Anticipation and Recapitulation*. New York: Routledge. (Original work published 2019).
- **Casale, M. V., Lange, S., Salmeri, A., & Schrader, S. (2020). Filmografia commentata del cinema di migrazione. In M. V. Casale & E. Tiller (Eds.), Agency und Invektivität in zeitgenössischen italienischen Migrationserzählungen: Kino und Literatur (Phin Supplement 20, pp. 176–234). Retrieved from <https://web.fu-berlin.de/phin/beiheft20/b20t09.pdf>**
- Christen, T. (2002). *Das Ende vom Spielfilm*. Marburg: Schüren.
- De Franceschi, L. (2017). *Lo schermo e lo spettro. Sguardi postcoloniali su Africa e Afrosidenti*. Milano/Udine: Mimesis.
- Hiltunen, K. (2019). “Recent documentary films about migration”: In search of common humanity. *Studies in Documentary Film*, 13 (2), 141–155.
- Koschorke, A. (2017). *Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzähltheorie*. Frankfurt/Main: S. Fischer.
- Lang, S. (2023). *Ästhetik und Politik im Werk des italienischen Filmregisseurs Elio Petri*. München: Text + Kritik.
- **Lange, S. Schrader, S (2023). Intermediality and media reflexivity in Italian cinema of migration. *Studies in European Cinema*, 20(2).**
- Nichols, B. *Introduction to Documentary*. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- O’Healy, A. (2019). *Migrant Anxieties: Italian Cinema in a Transnational Frame*. Indiana University Press.
- Ostrowska, D. (2019). The migrant gaze and the migrant festive chronotope: Programming the refugee crisis at the European human rights and documentary film festivals. The case of the One World International Human Rights Documentary Film Festival (2016). *Studies in European Cinema*, 16 (3), 266–281.

- Resmini, M. (2023). *Italian Political Cinema*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Schrader, S. (2023). "Docu-Musical, migration and media reflexivity in *The Harvest* (2017) and *Dimmi chi sono* (2019)". In S. Lange & S. Schrader (Eds.), *Intermediality and media reflexivity in Italian cinema of migration: Special issue, Studies in European Cinema*. Open Access.
- Schrader, S. (2023). "Documenting the transnational Alps: *The Milky Way* (2020)". In G. Deinzer, F. Teckentrup, & E. Tiller (Eds.), *Migration und Herabsetzung. Invektive Dynamiken in italienischen Migrationserzählungen* (pp. 49-70).
- Schrader, S., Salmeri, A., & Bianco, N. (2024). "Einleitung: Aufbruch und Gewalt Klassiker der Romania der 1960er- und 1970er-Jahre auf dem Weg zum Kino der Moderne". In S. Schrader, A. Salmeri, & N. Bianco (Eds.), *Aufbruch und Gewalt. Klassiker der Romania der 1960 und 1970er Jahre* (pp. 11-35). Schüren.
- Schrader, S. Lange, S. (2023). Editorial. Intermediality and media reflexivity in Italian cinema of migration. *Studies in European Cinema*, 20, 117-121.
- Schrader, S. (n.d.). "Paesaggio sacro, Bollywood e transculturalità in *The Harvest* (2017)". In L. de Franceschi & I. Perniola (Eds.), *Migrazioni, cittadinanze, inclusività. Narrazioni dell'Italia plurale, tra immaginario e politiche per la diversità*. Rome: tabedizioni.
- Schrader, S., & Salmeri, A. (2022). Sophia is there. She is going to help you. *Schermi. Storie e culture del cinema e dei media in Italia*, 6(02), 75-92.
- Schrader, S. (2022). Paesaggio sacro. Bollywood e transculturalità in *The Harvest* (2017). In L. de Franceschi (Ed.), *Migrazioni, cittadinanze, inclusività: Narrazioni dell'Italia plurale, tra immaginario e politiche per la diversità* (pp. 215-225).
- Schrader, S. (2020). "Ripensare l'immagine-pensiero della periferia nel cinema partenopeo contemporaneo". In G. Paganini & W. Zidaric (Eds.), *Città italiane al cinema*. Mimesis.
- Schrader, S., & Tiller, E. (2020). "Migration nach Italien: Handlungsfähigkeit und Dynamiken der Herabsetzung in Literatur und Film. Eine Einleitung". In S. Schrader & E. Tiller (Eds.), *Agency und Invektivität in zeitgenössischen italienischen Migrationserzählungen: Kino und Literatur* (Phin Beiheft 20, pp. 1-15).
- Sabine Schrader (2020): "Soltanto il mare. Lampedusa als Grenzzone dokumentieren", In. dies./Elisabeth Tiller (Hg.): *Agency und Invektivität in zeitgenössischen italienischen Migrationserzählungen: Kino und Literatur* (Phin Beiheft 20 2020, 84-108).

- Schrader, S., Casale, M. V., Lange, S., & Salmeri, A. (2020). "Filmografia commentata del cinema di migrazione". In S. Schrader & E. Tiller (Eds.), *Agency und Invektivität in zeitgenössischen italienischen Migrationserzählungen: Kino und Literatur* (Phin Beiheft 20, pp. 176–234).

STAGI Luisa - Università di Genova

- Abbatecola E. (2002), *Il potere delle reti. L'occupazione femminile tra identità e riconoscimento*, Torino, L'Harmattan Italia.
- Abbatecola E. (2014), *Stereotipi di genere nella scuola dell'infanzia. Intersezioni, riproduzioni, resistenze*, in Battaglia 2014, pp. 169-186.
- **Abbatecola E., Stagi L. (2017), *Pink is the new black, Stereotipi di genere nella scuola di infanzia*, Rosenberg & Sellier, Torino.**
- Abbatecola E. (2023), *Donna Faber. Lavori maschili, sex-sismo e forme di r-esistenza*, Fondazione Feltrinelli, Milano.
- Bertone C., Ferrero Camoletto R., Rolleé L. (2015), "I confini della presenza: riflessioni al maschile sulla paternità", in Naldini M. (a cura di), *La transizione alla genitorialità. Da coppie moderne a famiglie tradizionali*, Il Mulino, Bologna.
- Bimbi F. (2003), *Differenze e diseguaglianze. Prospettive per gli studi di genere in Italia*, Bologna, il Mulino.
- Buchbinder D. (2004), *Sii uomo! Studio sulle identità maschili*, Milano, Mimesis.
- Cannito M. (2022), *Fare spazio alla paternità. Essere padri in Italia tra nuovi modelli di welfare, lavoro e maschilità*, Il Mulino, Bologna.
- Chodorow N. (1978), *The Reproduction of Mothering*, Berkeley, University of California Press.
- Collins R.L. (2011), Content analysis of gender roles in media: Where are we now and where should we go?, *Sex Roles*, 64, pp. 290-298.
- Connell R. (1995), *Masculinities*, Polity Press, Cambridge.
- Faludi S. (2007), *The Terror Dream: Fear and Fantasy in Post-9/11 America*, New York, Metropolitan Books.
- Gherardi S., Poggio B. (2003), *Donna per fortuna, uomo per destino. Il lavoro raccontato da lei e da lui*, Milano, Etas.
- Govers P. (2010), Nouvelles paternités, crise de la paternité... mystification?, in *Chronique féministe*, 106: 23-26.
- Hargreaves D.A., Tiggemann M. (2009), Muscular ideal media images and men's body image: Social comparison processing and individual vulnerability, *Psychology of Men & Masculinity*, 10, pp. 109-119.
- Hobson B. (Ed). (2002), *Making Men into Fathers: Men, Masculinities and the Social Politics of Fatherhood*, Cambridge University Press, Cambridge.

- Kimmel M. (1992), Foreword, in Craig S. (Ed), *Men, masculinity, and the media*, SAGE Publications, Inc.
- Laqueur T. (1992), *L'identità sessuale dai greci a Freud*, Roma-Bari, Laterza.
- Lupton D., Barclay L. (1997), *Constructing Fatherhood: Discourses and Experiences*, Sage, London.
- Murgia A., Poggio B. (2011), *Padri che cambiano. Sguardi interdisciplinari sulla paternità contemporanea tra rappresentazioni e pratiche quotidiane*, Pisa, Ets.
- Orenstein P. (2011), *Cinderella Ate my Daughter*, New York, HarperCollins Publisher.
- Paoletti J. (2012), *Pink and Blue: Telling the Girls From the Boys in America*, Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press.
- Recalcati M. (2011), *Cosa resta del padre. La paternità nell'epoca ipermoderna*, Raffaello Cortina, Milano.
- Robé C. (2013), "Because I Hate Fathers, and I Never Wanted to Be One": Wes Anderson, Entitled Masculinity, and the "Crisis" of the Patriarch, in Shary T.
- West C., Zimmerman D.H. (1987), Doing gender, *Gender and Society*, 1, 2, pp. 125-151.

ZIDARIC Walter - Nantes Université

- Cincinelli, S. (2009). *I migranti nel cinema italiano*. Kappa.
- Angelergues, J., & Cointot, F. (2016). *Le principe de plaisir*. Monographies et débats de psychanalyse.
- Brunetta, G. P. (2007). *Il cinema italiano contemporaneo: Da "La dolce vita" a "Centochiodi"*.
- Bangla di Phaim Bhuiyan. (n.d.). Retrieved from <https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Altre-info///id/93/Bangla-di-Phaim-Bhuiyan>
- Bourdaa, M. (n.d.). *Le transmedia storytelling* (pp. 7-10). Retrieved from <https://doi.org/10.4000/terminal.447>

