

VISITING PROFESSOR: RICHARD DYER
RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ
5 MARZO – 5 APRILE 2022

The principal activity was teaching a course under the aegis of Professor Cristina Jandelli on 'Music and Representation in Italian Cinema'. The course considered post-war Italian cinema in various aspects based on my published work and discussion of films as indicated below as follows:

1. SONG IN ITALIAN CINEMA I: THE PERVASIVENESS OF SONG IN ITALIAN COMEDY AND MELODRAMA

'The Pervasiveness of Song in Italian Cinema' in Louis Bayman and Sergio Rigoletto (eds) *Popular Italian Cinema*, London: Palgrave Macmillan, 2013.

Ave Maria 1936
Casa Ricordi 1954
Lacrime napoletane 1981
Maracatumba... ma non è una rumba 1949
Vedi Napoli e poi muori 1952

2. SONG IN ITALIAN CINEMA II: *CAROSSELLO NAPOLETANO* AND *AMARCORD*

'No Musicals: Italian Cinema' in *In the Space of a Song*, London: Routledge, 2011.
Sections on Naples and Fellini in *Nino Rota: Music, Film and Feeling*, London, BFI, 2010.

Amarcord 1973
Carosello napoletano 1954

3. MUSIC AND NEO-REALISM

'Music, People and Reality: the Case of Italian Neo-realism' in Mera, Miguel and Burnand, David (eds) *European Film Music*, Aldershot: Ashgate, 2006.
Passages on *È primavera* and *Senza pietà* in *Nino Rota Music Film and Feeling* London, BFI, 2010.

È primavera 1950
Ladri di biciclette 1948
Riso amaro 1949
Roma città aperta 1945
Senza pietà 1948

4. *La dolce vita* I: NEWS AND CELEBRITY

La dolce vita, London: British Film Institute, 2019.

'Fellini' in *Nino Rota Music Film and Feeling*, London: BFI, 2010.

La dolce vita 1960

5. *La dolce vita* II: THE NOTION OF MARGINALITY

'On Marginality: *La dolce vita*'s Homosexuals' in Ronald Gregg and Amy Villarejo (eds) *The Oxford Handbook of Queer Cinema*, OUP, 2021.

La dolce vita 1960

Totò, Peppino e...la dolce vita 1961

6. THE PEPLUM

'The White Man's Muscles: The Peplum' in *White*, London: Palgrave Macmillan, 1997.

'The Peplum' in Vincendeau, Ginette (ed.) *The Encyclopedia of European Cinema*, London: BFI.

'*Cabiria*' in Cook, Pam (ed.) *The Cinema Book*, 3rd edition, London: BFI.

La battaglia di Maratona 1959

Cabiria 1914

Ercole alla conquista di Atlantide 1961

Maciste all'inferno 1962

Maciste, l'uomo più forte del mondo 1961

Nel segno di Roma 1959

7. THE GIALLO: I: VIOLENCE, MISOGYNY, BEAUTY

'Anything, and More, for the Family' in *Lethal Repetition: Serial Killing in European Cinema*, London: BFI, 2015.

Inferno 1980

Opera 1987

Non si sevizia un paperino 1972

Passi di morte perduti nel buio 1977

Sei donne per l'assassino 1964

Tenebre 1982

8. THE GIALLO II: THE FAMILY

‘Anything, and More, for the Family’ in *Lethal Repetition: Serial Killing in European Cinema*, London: BFI, 2015.

5 donne per l'assassino 1974
Arabella l'angelo nero 1989
La casa dalle finestre che ridono 1976
Ecologia del delitto 1971
Murder Obsession (Follia omicida) 1981
Il rosso segno della follia 1970

All classes were conducted in Italian, with PowerPoint and presentation of extracts and pauses for discussion. Each class lasted three hours, a total of 24 hours. Three classes on stardom and the case of Claudia Cardinale, led by Professor Jandelli came to a total of 12 hours. **The total hours for the course was 36.**

I also delivered (in Italian) a Lectio Magistralis entitled ‘E’ la loro canzone? La musica nei film come promessa di ricostruzione’. The description was as follows:

È diventato un tropo comune nella rappresentazione dell'amore nel cinema (e non solo) che gli amanti abbiano una canzone che è "loro", una canzone che li lega insieme, che esprime i loro sentimenti e afferma l'unicità della loro relazione. Ma una canzone, o qualsiasi elemento di produzione culturale, può davvero essere qualcosa che è "nostro", che possediamo in modo unico? Questa conferenza esaminerà esempi della "loro canzone" nel cinema classico di Hollywood (*Mannequin* 1937 e *Casablanca* 1942) e tre film europei più recenti, *45 Years* (Regno Unito 2015), *Phoenix* (Germania 2014) e *La pazza gioia* (Italia 2016).

I also offered advice to a student attending the lecture who wished to develop an essay related to the lecture.

I attended the classic French film screening series at the Institut français organised by Professor Jandelli.

R. W. Dyer