Il dataset fa riferimento al lavoro di tesi magistrale CITEM di Oriana Garufi (anno accademico 2018/2019) volto a testare e validare l’applicazione di modelli qualitativi per lo studio di prodotti audiovisivi seriali.

Scopo di questo lavoro, è stato quello di offrire un contributo allo studio degli ecosistemi narrativi. Queste nuove forme di narrazione, sono solo l’ultimo frutto del mutamento dei prodotti audiovisivi, che già da tempo hanno abbandonato le caratteristiche delle serie tv classiche per diventare le cosiddette “serie serializzate”.

Dopo aver esplorato a ritroso, come è cambiata la narrazione seriale negli anni, elencandone genere, contenuti e modalità di fruizione, abbiamo poi delineato meglio quali siano le caratteristiche degli ecosistemi narrativi, che alla stregua di quelli naturali, sono sottoposti a meccanismi di evoluzione e selezione.

Successivamente abbiamo definito quale sia la strumentazione più adeguata per trattare la materia narrativa di questa portata, ovvero quella dell’analisi qualitativa tipica della loop analysis, anche questa eredita dal mondo naturale.

In ultima fase abbiamo poi applicato i precetti della modellistica della loop analysis a un caso di studio specifico, ovvero quello della serie *Desperate Housewives* (ABC, 2004-2012), soffermandoci, nel dettaglio, sulle prime due stagioni delle otto complessive. In questo caso, trattandosi di una serie conclusa, il nostro scopo non era prevedere il cambiamento, e quindi l’evoluzione nel tempo, come accadrebbe per gli ecosistemi naturali, ma cercare di comprenderlo e motivarlo.

Abbiamo quindi dato vita a due fasi di lavoro: una che ha utilizzato un’analisi di tipo quantitativo, relativa ai vari filoni che costituiscono la serie (*soap, mistery, drama, domestic reality tv*…) sperando di illustrare l’appartenenza di genere; e una di tipo qualitativo, che attraverso gli strumenti della loop anlysis, ha permesso la creazione di un modello dinamico, che potesse secondo noi, mostrarne il funzionamento, illustrando in che modo i vari nodi del nostro sistema, qui rappresentati dalle trame della serie, interagissero fra loro.

Dal modello abbiamo ricavato la nostra matrice di comunità, che ha dato vita alla tavola di predizione corrispondente, tramite l’utilizzo appunto dell’algoritmo della loop analysis.

Caso di studio: *Desperate Housewives* (ABC, 2004-2012)

Episodi codificati: S01E01-S01E23(23 episodi) /S02E01-S02E24(24 episodi)

Metodologica:

L’analisi video con assegnazione dei codici con le rispettive relazioni è stata portata avanti con l’ausilio di Excel, con la creazione di righe e colonne. Le righe si riferiscono ai segmenti e sotto segmenti, mentre nelle colonne troviamo le varie isotopie, la cui cella è dedicata all’assegnazione dei pesi, alla loro destra vi è poi un’altra colonna dedicata alle relazioni specifiche che si sviluppano in quel segmento.

È presente anche la colonna Note in cui appuntare tutte le segnalazioni e precisioni relative all’episodi: le contestualizzazioni, le dissolvenze, i titoli di testa e di coda.

1. **Divisione in segmenti: l’assegnazione delle isotopie e la questione del peso:**

Il segmento è la porzione dell’episodio caratterizzata da continuità spazio – tempo – azione Ci sono delle regole per la divisione in segmenti:

A ogni segmento si assegnano le linee narrative (codici) che si “pesano” con un minimo di 1 e un massimo di 6. Ogni segmento deve necessariamente avere un peso di 6, il peso viene inserito nelle apposite colonne relative all’isotopia, che accanto avranno le rispettive relazioni.

1. **La sovrapposizione e i sotto segmenti:**

Un segmento può avere delle linee sovrapposte che si ritengono inscindibili. Il sotto segmento nasce nel momento in cui all’interno di un segmento sono presenti delle porzioni che possono essere considerate in modo univoco e attribuire a ognuno di loro la specifica linea narrativa, in modo che così sarà poi comprensibile quali attribuzioni specifiche dare alle singole porzioni del segmento principale.

Non tutto viene codificato. Infatti, ci sono dei passaggi che sono nominati NA, in quanto non è possibile associarli a nessuno dei plot identificati all’interno della serie. Solitamente gli NA vanno a descrivere quando ci sono contestualizzazioni di città. Infatti, si potrà notare che NA non si trova nella tabella dei codici da assegnare ai dati

1. **Codici e sottocodici:**

Abbiamo quindi diviso ogni singolo episodio in segmenti, che come detto, sono definiti tali per continuità spazio, tempo e azione, e vi abbiamo assegnato un’isotopia o linea narrativa, realizzando un database. Ogni puntata riporta un proprio codice: DH, che si riferisce al nome della serie: *Desperate Housewives.* S01, si riferisce alla stagione, mentre E01, alla puntata nello specifico.

Ogni segmento della puntata viene poi numerato: 1,2,3… e ognuno riporta un inizio e una fine, ovviamente in secondi o eventualmente in minuti. Da una sottrazione tra la fine e l’inizio del segmento otteniamo poi la durata dello stesso. La linea narrativa attribuibile poi a ogni singolo segmento viene quantificata con un peso che va da 1 a 6, indicando il codice della casistica di riferimento e inserendolo nelle specifiche colonne excel.

Se il segmento riporta una sola linea narrativa, gli si attribuisce, un peso di 6; se invece il segmento presenta una sovrapposizione tra le linee narrative si divide il peso massimo in base alla porzione di tempo che ogni linea narrativa presente nel segmento, occupa all’interno dello stesso. Ci sono poi dei casi in cui, riscontriamo dei segmenti non attribuibili a nessuna linea narrativa. E’ il caso delle scene di contestualizzazione, oppure i casi in cui si affronta il riepilogo della puntata precedente; o ancora quando ci viene mostrata la sigla d’apertura. In tutte queste occasioni, non potendo attribuire nessuna linea narrativa, il nostro foglio excel riporterà la scritta *NA.* Anche questi segmenti, a fine analisi, verranno quantificati e riporteranno la propria durata complessiva.

Abbiamo infine, dedicato anche una colonna alle note, che banalmente riportano appunto le spiegazioni dei segmenti *NA*, o gli eventuali plot twist, o nel caso specifico della nostra analisi, i momenti in cui la voce narrante per lo più di *Mary Alice*, irrompe nella narrazione e si accompagna alle immagini che vediamo.

Abbiamo poi creato, una casistica di relazioni attribuibili ad ogni plot, declinata con specifici sottocodici, che automaticamente si rifanno al codice identificativo del plot. In particolar modo abbiamo: *il plot di comunità (community plot, CP); il plot sentimentale (sentimental plot, SP); il plot del mistero di stagione (season mistery plot, SMP); il plot di mistero minore (minor mistery plot, MMP).*

COMMUNITY PLOT (CP)

Il plot di comunità di riferisce a tutte quelle interazioni che interessano gli abitanti di *Wisteria Lane*. In questa trama sono considerati tutti quei momenti in cui il personaggio viene ripreso mentre cammina per il quartiere, i momenti in cui si vede confidarsi o avere dei rapporti con i vicini. Come in una vera comunità, i rapporti possono essere pacifici, tipici del “buon vicinato”, o a tratti a seconda della situazione, risultare più ostici. Il plot di comunità comprende anche tutte le relazioni di amicizia che interessano le nostre quattro casalinghe, i momenti di confidenza, quelli di conforto reciproco, e alcuni casi, anche quelli di *detection*, nel momento in cui le casalinghe arrivano a nuove scoperte sui propri vicini. Per questo motivo, è facile intuire che molto spesso il plot di comunità possa sovrapporsi a quello del mistero di stagione, come vedremo più nello specifico di seguito.

SENTIMENTAL PLOT (SP)

Il plot sentimentale, invece comprende tutte quelle relazioni, legate proprio e soprattutto alla sfera domestica. Si comprendono le relazioni con il marito, quelle con i figli. Rientrano nel plot sentimentale, anche tutti quei momenti nei quali ci viene mostrata la routine quotidiana del personaggio, cosa che si palesa quasi sempre a inizio episodio. Nel plot sentimentale troviamo poi quei momenti in cui il personaggio vive degli attimi di solitudine, quando è ripreso mentre ricorda, o sogna. Ci sono poi altre relazioni che sono sempre di natura sentimentale, ma che non sono riconducibili specificatamente alla sfera familiare. Ci riferiamo alle relazioni “strettamente sessuali”, o quelle di “attrazione”, sintomo di una prima conoscenza.

SEASON MISTERY PLOT (SMP)

Il plot che riguarda il mistero di stagione, è quello che segue le vicende che portano, entro la durata di una stagione, alla risoluzione del mistero, nato proprio all’inizio della stessa. Fanno parte di questa trama, tutti quei momenti e quindi le relazioni di detection, che può essere tanto pubblica (forze dell’ordine), quanto privata (le nostre casalinghe). In questo caso, potrebbe verificarsi tranquillamente una sovrapposizione fra quella che è la già citata trama di comunità, e quest’ultima appena presentata, proprio in relazione a quei momenti in cui le stesse casalinghe portano avanti, tramite pettegolezzi e consigli, delle indagini sul “sospettato di turno”. Fanno poi parte di questa trama, tutti quei momenti in cui è lo spettatore ad avere nuovi pezzi per ricostituire il mistero. Ci riferiamo alle scene in cui i personaggi sospetti, compiono ad esempio dei passi falsi, o cercano a tutti i costi di tenere nascosta la verità. Talvolta è possibile che ci siano delle sovrapposizioni tra la trama sentimentale e quella del mistero di stagione. Questo succede ad esempio nel momento in cui il personaggio al centro dei misteri, intraprende contemporaneamente, ad esempio, una relazione sentimentale con un vicino.

MINOR MISTERY PLOT (MMP)

La trama dei misteri minori, è nata per marcare una differenza, che sembrava rilevante fra quelli che sono i segreti, o meglio “i panni sporchi” di ogni personaggio, o più nello specifico delle nostre casalinghe e i misteri di stagione, che risultano essere più complessi e che in generale, intaccano tutta la comunità. Difficilmente questi “segretucci” riguardano il mistero di stagione, e anche per questo, meritavano un’analisi a parte. Rientrano in questa trama tutti quei momenti in cui le casalinghe sono alle prese con le loro difficoltà o paure, che le portano a tenere nascoste, soprattutto ai vicini, ma anche ai familiari, scomode verità, che se rivelate troppo tardi, avranno non poche conseguenze. Si può parlare di piccole menzogne; oppure riguardare verità più scomode, fino a sfociar nel tragico. Capiamo bene dunque, come in questo caso, le sovrapposizioni con le altre trame siano più che attese, visto che questa particolare trama, di fatto contorna la natura stessa dei personaggi.

Riportiamo qui di seguito le tabelle riassuntive dei vari plot, ognuna con i propri codici di riferimento:

COMMUNITY PLOT

CODICE	DESCRIZIONE
CP1	RELAZIONI DI VICINATO (QUALSIASI INTERAZIONE TRA I VICINI, PERSONAGGI RIPRESI NEL QUARTIERE, O INTERAZIONE CON MEMBRI AL DI FUORI DELLA FAMIGLIA: PRETI, INSEGNANTI)
CP2	RELAZIONI DI AMICIZIA (CONFIDENZE, RISATE, CONSIGLI)
CP3	RELAZIONI DI FAVORE (RICHIESTE AI VICINI)
CP4	RELAZIONI DI PETTEGOLEZZO (MOMENTI IN CUI SI PARLA DI QUALCUNO DEL QUARTIERE, IN MODO IRONICO O PREOCCUPATO)
CP5	SCELTE ETICHE (FARE O NON FARE CI0’ CHE E’ GIUSTO A DISPETTO DEL PROPRIO INTERESSE; COMPORTARSI IN MODO IMPROPRIO)
CP6	RELAZIONI EMPATICHE (SUPPORTO MORALE)
CP7	RELAZIONI DI COMPETIZIONE (VICINI IN COMPETIZIONE PER LA STESSA COSA: UOMO, ABILITA’, CARRIERA)
CP8	RELAZIONI DI POTERE CAPACITA’ DI ALTERARE UNO STATUS; LAVORATORE/DIPENDENTE)
CP9	RELAZIONI DI CONFLITTO (QUESTIONI STRETTAMENTE LEGATE A QUESTIONI DI VICINATO, O CONFLITTI CON MEMBRI DI UNA STESSA COMUNITA’)
CP10	NUOVO ARRIVATO (NUOVO VICINO A WISTERIA LANE)
CP11	RELAZIONE DI DETECTION (QUANDO SI CERCANO INFORMAZIONI SUL NUOVO ARRIVATO O ALTRI MISTERI CHE INTERESSANO I VICINI)
CP12	RELAZIONI DI CONFLITTO PER QUESTIONI AMICALI

SENTIMENTAL PLOT

CODICE	DESCRIZIONE
SP1	RELAZIONI DI COPPIA (COPPIA FISSA)
SP2	RELAZIONI D’ATTRAZIONE
SP3	RELAZIONI POTERE/DIPENDENZA (ES. GABRIELLE DIPENDE STRETTAMENTE DA CARLOS)
SP4	RELAZIONI SESSUALI
SP5	RELAZIONI FAMILIARI (MOMENTI CON I MEMBRI DELLA FAMIGLIA)
SP6	RELAZIONI DI CONFLITTO FILIARE
SP7	RELAZIONI DI CONFLITTO CONIUGALE
SP8	VITA DA CASALINGA (MOMENTI IN CUI VIENE RIPRESA LA ROUTINE DELLA CASALINGA O DEL PERSONAGGIO)
SP9	CRISI/RIFLESSIONE PERSONALE O RICORDI (PERSONAGGIO SOLO IN SCENA IN CRISI; A RICORDARE)
SP10	RELAZIONI DI CONFLITTO PER QUESTIONI D’AMORE (CONFLITTO NON NECESSARIAMENTE FRA CONIUGI, MA ANCHE TRA COPPIE, O EX)

SEASON MISTERY PLOT

CODICE	DESCRIZIONE
SMP1	MISTERO DI STAGIONE (TUTTO CIO’ CHE RIGUARDA IL MISTERO PRINCIPALE DI STAGIONE)
SMP2	SCELTE ETICHE (POSSIBILE SOVRAPPOSIZIONE CON CP5, SE RIGUARDA IL MISTERO DI STAGIONE)
SMP3	NUOVI ARRIVATI (POSSIBILE SOVRAPPOSIZIONE SE RIGURDA IL MISTERO DI STAGIONE)
SMP4	RELAZIONI DI DETECTION (PUBBLICA E PRIVATA…POSSIBILE SOVRAPPOSIZIONE CON CP12 QUANDO NON RIGURDA SOLO QUESTIONI PERSONALI)
SMP5	RELAZIONI DI CONFLITTO/VENDETTA (CONFLITTO PER LO PIU’ FISICO/O CHE HA DELLE FORTI RIPERCUSSIONI)
SMP6	SCOPERTE AGGHIACCIANTI (SCOPERTE O NUOVI INTERROGATIVI CHE VENGONO A GALLA)
SMP7	PERSONAGGI SOSPETTI (PERSONAGGI SOLI IN SCENA, CON ARIA PENSIEROSA O SOSPETTA)

MINOR MISTERY PLOT

CODICE	DESCRIZIONE
MMP1	PANNI SPORCHI (SEGRETI DEI PERSONAGGI CHE NON RIGUARDANO IL MISTERO DI STAGIONE). PICCOLE BUGIE, COME NASCONDERE QUALCOSA AL MARITO, FINO A SEGRETI PIU’ RECONDITI E PROFONDI CHE COMUNQUE NON RIGUARDANO IL MISTERO DI STAGIONE
MMP2	SCELTE ETICHE (PORTARE O MENO, AVANTI UN SEGRETO ANCHE QUANDO NON E’ CORRETTO)
MMP3	RELAZIONI DI DETECTION (QUANDO SI INDAGA SULLA BASE DI UN SOSPETTO.RIGUARDA PERSONAGGI CARI AL PROTAGONISTA, O IN QUALCHE MODO A LUI VICINI)
MMP4	TRADIMENTO/CONFLITTO (RIFERITO A UN SEGRETO CONDIVISO)
MMP5	SEGRETO DA CUSTODIRE (ESCAMOTAGE PER TENERE AL SICURO IL PROPRIO SEGRETO…ANCHE UN TRADIMENTO
MMP6	BECCATI (MOMENTI IN CUI I SEGRETI VENGONO SCOPERTI)
MMP7	PERSONAGGI SOSPETTI (PERSONAGGI SOLI IN SCENA, CON ARIA MISTERIOSA O SOSPETTA)

Esempio:

Qui di seguito riportiamo alcuni esempi rispetto al modo di codificare.

Per la divisione in segmenti, utile a estrapolare le nostre informazioni abbiamo creato un foglio di lavoro Excel, procedendo in questo modo:

Si prenda come esempio il segmento n. 3 della prima puntata della prima stagione (S01E01). Qui il tempo dedicato al plot di comunità risulta essere praticamente lo stesso di quello dedicato a quello del mistero di stagione, al punto che non risulta conveniente separare i due. Per questo si è deciso di attribuire 3 al plot di comunità (CP) e 3 al plot del mistero di stagione (SMP). Diverso è invece il discorso per il segmento n. 13, laddove il tempo dedicato all’intera sequenza ha un peso massimo di 6 dato dalla sola linea sentimentale, poiché le relazioni sentimentali in quell’arco di tempo si sono rilevate preponderanti tanto da occupare tutto il segmento.

Se si presentano più linee narrative all’interno di un segmento e se ogni linea supera i 5 secondi, si procederà allora alla creazione di sotto segmenti che verranno quindi numerati in questo modo: 6A, 6B, 6C.

Questo avviene quindi perché, all’interno del segmento n. 6 sono presenti più trame, ma a differenza dell’esempio del segmento n. 3, in cui non era possibile scindere perfettamente il tempo dedicato al plot CP, e quello dedicato al plot SMP, qui le diverse linee narrative hanno una durata uguale o maggiore a 5 secondi, per cui si procederà con un’ulteriore segmentazione.

Ci sono poi dei casi in cui, come detto, riscontriamo dei segmenti non attribuibili a nessuna linea narrativa. E’ il caso delle scene di contestualizzazione, della città o ad esempio del quartiere di *Wisteria Lane*; oppure i casi in cui si affronta il riepilogo della puntata precedente; o ancora quando ci viene mostrata la sigla d’apertura. In tutti questi casi, non potendo attribuire nessuna linea narrativa, il nostro foglio excel riporterà la scritta *NA*. Si veda in questo senso, l’esempio del segmento n. 4. E’ bene però chiarire, che ci sono dei casi in cui abbiamo la voce narrante, ma il segmento in riferimento, è comunque attribuibile a una o più linee narrative. Si veda come esempio, il segmento n. 2 della prima puntata. Questo avviene poiché, la voce narrante, in molti casi ci aiuta a configurare meglio le caratteristiche di quel dato personaggio presentatoci in quel momento. Se la voce narrante, arriva in un segmento attribuibile alla linea narrativa di comunità, ci troveremo nei momenti in cui *Mary Alice* ci introduce a un nuovo personaggio del quartiere, o ancora ci racconta delle sue abitudini.

Se invece la voce narrante, commenta uno stato d’animo del personaggio o ci rivela parti del suo passato o della sua mente, ci troveremo comunque davanti alla trama sentimentale.

Non di meno poi, la voce fuori campo, commenta e ironizza, tanto sui segreti, considerati minori, nonché e soprattutto sulle verità nascoste che riguardano il mistero di stagione.