

Il dataset fa riferimento alla tesi di laurea magistrale in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale (CITEM) di Angelica Frigo (a.a. 2020/2021). I dati raccolti e qui consultabili sono parte di un'analisi relativa alle prime serie televisive prodotte dai Marvel Studios; in particolare, vengono qui riportate le tabelle di codifica di *WandaVision* (*WandaVision*, Disney+, 2021), *The Falcon and the Winter Soldier* (*The Falcon and the Winter Soldier*, Disney+, 2021) e *Loki* (*Loki*, Disney+, 2021), utilizzate principalmente nel Capitolo 4 dell'elaborato.

L'obiettivo dell'elaborato è quello di osservare e analizzare, da diversi punti di vista, i primi contenuti televisivi seriali prodotti direttamente dai Marvel Studios e distribuiti tramite Disney+.

Dopo una breve panoramica sul contesto culturale, sulle caratteristiche della Marvel e sul tipo di narrazione che gli Studios stanno sviluppando dal 2008, orientando i propri prodotti alla complessità e alla distribuzione transmediale (Capitolo 1), è stato introdotto il concetto di ecosistema narrativo e si è osservato lo stesso Marvel Cinematic Universe come ecosistema (Capitolo 2).

In seguito alla descrizione delle caratteristiche qualitative delle serie televisive in oggetto, ci si è soffermati a osservare, anche tramite sentiment analysis, il tipo di ricezione di cui queste serie hanno goduto e quali delle loro caratteristiche sembrano essere state le più apprezzate (Capitolo 3), allo scopo di ipotizzare quali di queste caratteristiche avessero maggiori possibilità di venire riproposte nei prodotti futuri.

Si è dunque proseguito con la codifica delle tre serie, processo già ampiamente sfruttato nella content analysis e nello studio di prodotti di lunga serialità, con il fine di osservare la composizione e l'andamento narrativo delle serie in analisi (Capitolo 4).

Si è poi svolta l'osservazione della struttura interna dei tre testi attraverso la text analysis e lo sviluppo di una visualizzazione grafica delle relazioni all'interno del network rappresentato da ciascuna serie, ottenuta tramite la social network analysis (Capitolo 5), così da poter osservare la diversa centralità e importanza dei vari personaggi all'interno della narrazione.

Infine, ci si è dedicati alla creazione del modello qualitativo previsionale, basato sui dati precedentemente emersi e ottenuto tramite loop analysis; si è così costruita una tavola di predizione che permettesse di osservare le possibili evoluzioni dell'ecosistema narrativo – sia relativo ai prodotti televisivi che, più in generale, alla narrazione del Marvel Cinematic Universe – in base alle interazioni che tra le sue variabili e alle perturbazioni che il sistema può subire (Capitolo 6).

Casi di studio: *WandaVision* (*WandaVision*, Disney+, 2021)

The Falcon and the Winter Soldier (*The Falcon and the Winter Soldier*, Disney+, 2021)

Loki (*Loki*, Disney+, 2021)

Episodi codificati: *WandaVision* S_1 E_1 – S_1 E_9 (9 puntate)

The Falcon and the Winter Soldier S_1 E_1 – S_1 E_6 (6 puntate)

Loki S_1 E_1 – S_1 E_6 (6 puntate)

Metodologia:

La codifica è stata applicata per osservare l'andamento narrativo dei prodotti televisivi dei Marvel Studios, al fine di determinare se il contenuto narrativo delle tre serie in oggetto presentasse o meno delle caratteristiche costanti che potessero essere generalizzate e assunte come tendenze comuni all'interno delle narrazioni dello stesso tipo.

Il metodo utilizzato per la codifica delle serie ha sfruttato l'ausilio di Excel al fine di strutturare delle tabelle di codifica, ottenute in base al protocollo precedentemente formulato, che presentano, da sinistra a destra, la stagione (S_1), il numero dell'episodio (E_1, E_2, E_3...), il numero del segmento (1, 2, 3...), l'inizio, la fine e la durata del segmento stesso (ottenuta dalla differenza tra fine e inizio). Seguono l'attribuzione delle isotopie, dotate di un peso (da 1 a 6) e di sottocodici che ne esplicitano il contenuto, e l'indicazione del tipo di plot (Anthology, Seasonal o Running). Si trovano, in seguito, una colonna di controllo e il calcolo del peso ponderato delle isotopie, le durate dei segmenti non contenenti isotopie e dei tipi di plot.

Nel solo caso di *WandaVision*, sono presenti due colonne aggiuntive – Sitcom e MCU – che specificano se il segmento aderisce al genere sitcom o meno.

Per ultima, è presente una colonna contenente alcune note sul contenuto narrativo del segmento di riferimento.

a) Divisione in segmenti: l'assegnazione delle isotopie e la questione del peso:

I parametri adottati per separare le varie porzioni narrative sono due: il mutamento delle unità aristoteliche – dunque variazioni significative nel tempo o nel luogo della narrazione o nell'azione che viene compiuta – e il contenuto narrativo che caratterizza i segmenti, ovvero le isotopie (vedi punto c). Per isotopia si intende una ricorrenza di categorie semantiche all'interno di uno stesso testo che va a garantire l'omogeneità e la coerenza del discorso; si sono volute ricercare delle isotopie che fossero trasversali alle tre serie, in modo tale da poterne osservare gli andamenti lungo la singola narrazione, ma soprattutto – trattandosi di serialità breve – poterne confrontare le caratteristiche a cavallo dei tre prodotti, così da identificare eventuali tendenze generali.

b) La sovrapposizione e i sotto segmenti:

A ogni segmento narrativo è stato dunque assegnata l'isotopia corrispondente; tuttavia, non è raro che le isotopie siano compresenti all'interno dello stesso segmento. Per questa ragione, è possibile assegnare più isotopie allo stesso tempo, ponderandole. A tal fine, ogni isotopia riceve un punteggio da 1 a 6: se c'è una sola isotopia nel segmento, questa ha peso 6; se sono più isotopie, invece, il numero è stato assegnato in base alla preponderanza delle isotopie stesse, fino ad una somma massima di 6. In questo modo, l'incidenza di ogni isotopia è stata successivamente calcolata in base al peso assegnato e la durata del segmento stesso.

c) Codici e sottocodici:

A seguito della visione preliminare delle serie in questione, si sono delineate tre isotopie: relazionale, psicologica e fantastica. In altri termini, le tre aree semantiche principali in cui la narrazione si divide sono relative alla creazione di relazioni tra i personaggi, alla dimensione psicologica degli stessi o ai temi convenzionalmente associati al genere fantastico.

La prima isotopia, denominata *Relational Isotopy* e identificata dal codice RI, identifica tutti i segmenti narrativi all'interno dei quali si verificano interazioni significative tra personaggi, in termini di costruzione di relazioni di cooperazione o di opposizione; per distinguere le due eventualità, nel primo caso si è utilizzato il sottocodice R1 (relazione di cooperazione), nel secondo, invece, il sottocodice R2 (relazione di opposizione).

La seconda isotopia osservata è stata, invece, la *Psychological Isotopy*, corrispondente al codice PI e indicativa di quelle porzioni di narrazione in cui viene esplorata, spiegata o modificata la dimensione psicologica dei personaggi; i sottocodici distinguono lo sviluppo psicologico generale (come, ad

esempio, il superamento del lutto), corrispondente al sottocodice P1, e lo sviluppo identitario (come l'accettazione del nuovo ruolo simbolico di Captain America), indicato, quindi, con il sottocodice P2.

L'ultima isotopia indagata è stata, dunque, la *Fantasy Isotopy*, codificata come FI: questa abbraccia i segmenti narrativi contenenti le convenzioni di genere; trattandosi di prodotti di impronta fumettistica e supereroistica, il genere è ibridato tra fantasy, action e sci-fi. I sottocodici si riferiscono quindi all'uso di particolari tecnologie (F1), all'utilizzo di poteri e capacità soprannaturali (F2) e, infine, alla presenza di segmenti contenenti scene d'azione, lotta o combattimento (F3).

Per indagare la natura orizzontale o verticale delle narrazioni, si è inserita una colonna atta a segnalare la presenza, nei vari segmenti, di plot verticali – *Anthology Plot*, la cui estensione è limitata al singolo episodio, segnalati dal codice A –, plot orizzontali di breve durata (*Seasonal Plot*, trama con arco narrativo che si conclude entro la stagione, corrispondente alla S) e plot orizzontali di lunga durata o *Running Plot*, cioè archi narrativi che non trovano conclusione con il finale di stagione, identificati dalla lettera R.

Inoltre, la tabella di codifica presenta la voce NA per indicare i segmenti interni alla narrazione ma privi di isotopie (è il caso dei segmenti di contestualizzazione) e la voce “/” per indicare i segmenti non narrativi, come recap, sigle e titoli di testa e coda.

Infine, nel solo caso di *WandaVision*, si sono aggiunte al protocollo due specifiche, allo scopo di osservare l'incidenza del genere della sitcom sulla totalità della narrazione: la prima è dunque la colonna *Sitcom*, che indica le porzioni di narrazioni che si svolgono internamente all'interno dell'anomalia, prendendo appunto la forma della sitcom. Gli indicatori usati per discernere i segmenti con formato sitcom e quelli ambientati all'interno dell'anomalia ma non appartenenti a tale genere sono: il tono delle vicende narrative rappresentate (comedy, thriller, mystery); fino all'episodio 4, il formato dello schermo (4:3 per la sitcom, 16:9 per la narrazione esterna); la presenza di musiche leggere, tipiche della sitcom, o di altri stili musicali (legati ad altri generi, come thriller o suspense); la presenza o meno della laugh track.

La seconda e ultima specifica introdotta per *WandaVision* è la colonna *MCU*, che indica la narrazione direttamente collegata alle vicende del Marvel Cinematic Universe, cioè ciò che avviene esternamente al controllo della protagonista e al formato sitcom.

Un riassunto dei codici e sottocodici che compongono il protocollo di codifica è consultabile nella seguente tabella.

<p>S_1 = stagione di riferimento E_1, E_2, E_3... = numero dell'episodio di riferimento 1, 2, 3... = numero del singolo segmento</p>
<p>RI = Relational Isotopy, segmenti relativi all'interazione significativa tra personaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • R1 = Relazione • R2 = Opposizione
<p>PI = Psychological Isotopy, segmenti in cui viene esplorata la dimensione psicologica del personaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P1 = dimensione psicologica in generale • P2 = dimensione identitaria
<p>FI = Fantasy Isotopy, segmenti in cui sono contenute le convenzioni di genere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • F1 = utilizzo di particolari tecnologie • F2 = utilizzo di poteri e capacità soprannaturali • F3 = segmenti action
<p>A/S/R = Specifica relativa al tipo di plot a cui appartiene il segmento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A = Anthology Plot, segmento il cui arco narrativo è fine a se stesso • S = Seasonal Plot, arco narrativo di estensione stagionale • R = Running Plot, arco narrativo che non viene chiuso con il finale di stagione.
<p>NA = non assegnato, segmento che non contiene isotopie (es. contestualizzazione) / = segmento non narrativo (es. titoli di testa e coda, recap)</p>
<p>Sitcom = indica le porzioni di narrazioni che si svolgono in forma di sitcom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • genere comedy • formato dello schermo in 4:3 • presenza di musiche leggere • laugh track
<p>MCU = narrazione direttamente collegata alle vicende del Marvel Cinematic Universe.</p>

Una volta ultimata la codifica delle tre serie, svolta su documento excel, si sono ottenute tre tabelle – una per ogni serie – contenenti tutti gli episodi segmentati secondo il protocollo sopra illustrato. A questo punto, è stato calcolato il peso ponderato delle isotopie in base al punteggio assegnato e alla durata del segmento di riferimento, tramite la formula $\text{durata} \times \text{punteggio} / 6$.

Per determinare il peso dei segmenti privi di isotopie (rispettivamente NA, ovvero isotopia non assegnata, e “/”, cioè contenuto nullo), è stata utilizzata la funzione filtro, per mostrare solamente questi segmenti, il cui peso – non dovendo subire ponderazioni – è pari alla durata del segmento stesso. Lo stesso procedimento è stato reiterato per *Anthology*, *Seasonal* e *Running Plot*: i segmenti

sono stati filtrati per ognuna di queste categorie, attribuendo a esse una durata pari alla durata del segmento. Per la sola serie *WandaVision*, tale processo è stato operato anche sulle due colonne di *Sitcom* e *MCU*, per poter ottenere la durata dei due ordini narrativi.

Esempio di assegnazione dei codici:

In *WandaVision*, S_1, E_1, segmento 4, all'interno del mondo creato da Wanda, che prende la forma della sitcom, la protagonista incontra la vicina Agnes. In questo caso, il segmento contiene esclusivamente un momento di interazione tra le due, categorizzato come RI (*Relational Isotopy*) dal peso 6 e, in particolare, trattandosi di una relazione positiva, rientra nel sottocodice R1; il contenuto narrativo del segmento ha natura antologica (A), in quanto aderisce alla forma della Sitcom.

In *WandaVision*, S_1, E_1, segmento 3, invece, Wanda e Visione – sempre all'interno della sitcom e, quindi, in un plot antologico (A) – stanno parlando in cucina: anche in questo caso è presente l'isotopia RI e si tratta di una relazione positiva (R1), tuttavia i due stanno anche utilizzando le proprie abilità soprannaturali, per questo si aggiunge l'isotopia FI (*Fantasy Isotopy*), nello specifico F2 (utilizzo di poteri); in quanto le due isotopie sono equamente presenti, entrambe hanno quindi un peso pari a 3 all'interno del segmento di riferimento.