

FORMACIÓN **CONTINUA** >>

MODALIDAD

PRESENCIAL

5 encuentros
Sábados de 11 a 13 hs.

CRONOGRAMA

Inicia:
7 DE MAYO DE 2022
Finaliza:
4 DE JUNIO DE 2022

DOCENTE

LIC. DANIEL TONELLI

(Facultad de Ciencias
Humanas)

CERTIFICADO

Certificación Oficial
de **UMSA**

FUNDAMENTACIÓN

Tomando como eje principal a importantes períodos de la historia del cine universal, el presente seminario se propone realizar un recorrido por una historia más amplia, la de la representación, a partir de la proyección y el análisis de numerosos fragmentos de films y de otras obras de arte pertenecientes a los más diversos movimientos y estilos.

CONTACTO

inscripciones@umsa.edu.ar

Umsa Oficial

CRONOGRAMA

- ▶ **Inicio:**
7 de Mayo de 2022.
- ▶ **Finalización:**
4 de Junio de 2022.

MODALIDAD

- ▶ **100% PRESENCIAL**
- ▶ **Número de clases:**
5 clases / 2 horas de duración cada una.
- ▶ **Días y horarios de cursada:**
Sábados de 11:00 a 13:00 hs.

DESTINATARIOS

Alumnos de la carrera de Psicología y de la carrera de Artes, o profesionales de ambas áreas y a público interesado en general.

FUNDAMENTACIÓN

En cada encuentro, un grupo de películas realizadas por uno o a varios directores, será el disparador para indagar aspectos formales y de contenido característicos de un período o movimiento determinado, contextualizando su desarrollo en un marco histórico, político, social y de pensamiento definido. A su vez, cada secuencia elegida nos permitirá relacionar la mirada del campo estético con diversos temas que han sido motivo de estudio y debate por parte del psicoanálisis.

De esta manera, las películas de Luis Buñuel, por ejemplo, nos llevarán a hacer foco en la representación del sueño y de la paranoia, o algunos clásicos de Alfred Hitchcock guiarán nuestro acercamiento hacia la representación del complejo de Edipo.

El curso se propone despertar el interés por distintas manifestaciones del arte y de la cultura, así como el marco histórico y conceptual en el que han tenido lugar, ejercitando la mirada a partir de la relación de diversos aspectos formales con numerosos temas pertenecientes al campo de estudio de los alumnos.

DOCENTES

▶ Daniel Tonelli

Licenciado en Artes Combinadas, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Es profesor titular de distintos seminarios que relacionan el cine con el psicoanálisis y la mitología en la Universidad del Museo Social Argentino, y profesor titular de una asignatura en 5° año de la carrera de Psicología.

También coordina el área de Cultura y Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas de dicha Universidad. Ha dictado diversos seminarios y conferencias de arte, invitado por diversas instituciones (Centro de Extensión Psicoanalítica, Saint George Colledge, AMIA Cultura, Junta de Estudios Históricos de la ciudad de Quilmes, etc)

Formado, además, en el campo de la publicidad, la comunicación social y las artes visuales, su trabajo como realizador documental es extenso y ha dirigido la puesta audiovisual de distintas muestras artísticas.

Desde 2013, co-dirige el equipo documental de The Argentine Tango Society, una asociación internacional que difunde el testimonio y las creaciones de grandes maestros de la música ciudadana en todo el mundo. Este proyecto lleva realizado más de 15 audiovisuales que rescatan la memoria de músicos, cantores, bailarines y lugares históricos del tango. Ha recibido numerosas nominaciones y reconocimientos: En el año 2018, ha obtenido el Premio ATVC y en el 2021 ha sido nominado al Premio Martín Fierro, rubro Documental, por una de sus producciones.

OBJETIVOS

- ▶ Estimular el interés por distintos temas relacionados con la historia de la cultura y de las artes a partir de un recorrido por la historia del cine, enmarcada en un contexto mucho más amplio: el de la historia de la representación.
- ▶ Promover el establecimiento de cruces y relaciones entre la narración cinematográfica y diversos temas clave de la teoría psicoanalítica: identificación, sueños, paranoia, psicosis, complejo de Edipo, sexualidad, etc
- ▶ Incentivar y ejercitar el juicio crítico e interpretativo de la narración cinematográfica y de los dispositivos que operan en la enunciación fílmica
- ▶ Capacitar al estudiante en el diálogo, análisis y discusión crítica del material fílmico propuesto, estimulando y ejercitando la apertura hacia distintos sentidos a partir del eje trazado.
- ▶ Presentar un enfoque histórico-contextual que permita deducir relaciones y consecuencias en el desarrollo de los estilos artísticos en el campo específicamente cinematográfico.

PROGRAMA

1. Los Pioneros: Efecto de realidad e Identificación del espectador

Lumiere - Melies - Griffith - Chaplin

1.1 La representación: de la pintura al cine

(fotografía / juguetes ópticos / pioneros del cine)

• Inicios del Cinematógrafo (1895-1914)

• **Films:** Vistas (1895), Hermanos Lumiere - Baron de Munchausen dream (1911), G. Melies - Dream of a rarebit Fiend (1906), E. Porter- Hugo Cabret (2011), M. Scorsese Drácula (1995), F.F. Coppola (homenaje al centenario del cine)

• **Textos:** Aumont, J. (1989). El ojo interminable. Barcelona: Paidós Ibérica.

----- y otros (1983). Estética del Cine. Barcelona: Paidós Comunicación.

Bonitzer, P. (2007) Desencuadros. Bs. As.: Santiago Arcos Editor.

----- (2007). El campo ciego. Bs. As.: Santiago Arcos Editor.

1.2 Cine silente. Estados unidos (1915-1928)

(El surgimiento del modelo clásico - Cine Industria / M.R.P y M.R.I.)

Montaje paralelo y alterno - En busca de la emoción

• **Films:** El nacimiento de una nación (1915), D. Griffith - El pibe (1921), Ch. Chaplin - Luces de la gran ciudad (1931), Ch. Chaplin

• **Textos:** Aumont y otros (1983). Estética del Cine. Barcelona: Paidós Comunicación - Deleuze, G. (2009). Cine I, La imagen movimiento. Bs. As.: Cactus - Morin, E. (2011). El cine y el hombre imaginario. Barcelona: Paidós - Chaplin, Ch. (1964). Historia de mi vida. Madrid: Taurus.

2. Surrealismo y vanguardias artísticas: La representación del mundo Onírico

Luis Buñuel

2.1 Cine arte: las vanguardias cinematográficas / Surrealismo

• **Films:** Amanecer (1927), F. Murnau - Un perro andaluz (1929), L. Buñuel - La edad de oro (1929), L. Buñuel

• **Textos:** Bazin, A. (1999). Buñuel, Dreyer, Welles. Madrid: Fundamentos - De Micheli, M. (1995). Vanguardias artísticas del S XX. Madrid: Alianza - Talens J. (2010). El ojo tachado. Madrid: Cátedra.

2.2 Luis Buñuel: Etapa mejicana (1947-1962)

• **Films:** Él (1952), L. Buñuel - El ángel exterminador (1962), L. Buñuel.

• **Textos:** Motta, C. (2013). Las películas que Lacan vio y aplicó al psicoanálisis. Paidós - Paranaguá, P. (2001). Luis Buñuel - Él. Bs. As.: Paidós.

3. Cine Clásico: Complejo de Edipo y Ley Materna

Orson Welles - Alfred Hitchcock

3.1 Teoría de la enunciación: montaje opaco y transparente

- **Film:** Citizen Kane (1941), O. Welles
- **Textos:** Adorno, T. (1987). La dialéctica del iluminismo. Bs. As.: Sudamericana - Benjamin, W. (2011). El arte en la era de su reproductibilidad técnica - Bs. As.: Cuenco del Plata - Bordwell, D. (1996). La narración en el cine de ficción. Barcelona: Paidós - Ropars, M.C. (1972). Narración significado. Contracampo no 34 - Mulvey, L. (2006). Citizen Kane. Barcelona, Gedisa.

3.2 Suspense y terror

- **Films:** A. Psycho (1960), A. Hitchcock - Birds (1963), A. Hitchcock.
- **Textos:** Chabrol-Rohmer (2010). Hitchcock. Bs. As.: Manantial - Paglia, C. (2006). Los Pájaros. Barcelona: Gedisa - Truffaut, F. (2005). El cine según Hitchcock. Madrid: Alianza - Zizek, S. (2010). Todo lo que usted. quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió a preguntarle a Hitchcock. Bs. As.: Manantial.

4 Cine Moderno: Autoconciencia y representación del mundo Interior

Ingmar Bergman / Federico Fellini

4.1 Fragilidad de la existencia - Incomunicación - Sueños - Máscara social

- **Films:** El Séptimo Sello (1957), I. Bergman - Fresas Salvajes (1957), I. Bergman - El silencio (1963), I. Bergman - La hora del lobo (1968), I. Bergman.
- **Textos:** Aumont, J. (2012). Las teorías de los cineastas. Barcelona: Paidós - Bergman, I. (1992). Imágenes. Barcelona: Tusquets - Hernández, J.(2010). Fresas salvajes, en La metamorfosis del deseo. Barcelona - Gibson, A.(1975). El silencio de Dios. Bs. As.: Megápolis - Mandelbaum, J.(2011). Ingmar Bergman. Madrid, Cahiers du cinema - Thevenet, A. (1964) I.B., un dramaturgo cinematográfico. Montevideo: Renacimiento.

4.2 Más allá del neorrealismo

- **Films:** 8 y medio (1963), F. Fellini.
- **Textos:** Fellini, F. (2015). Fare un film. Torino: Et Saggi - Quintana, A. (2011). Federico Fellini. Madrid: Cahiers du cinema - Metz, Ch. (2001). El significante imaginario. Barcelona: Paidós.

5. Cine Posmoderno: Deseo y represión de los sentimientos / Kitsch -Camp -Queer

Wong Kar Way - P. Almodóvar - K. Kieslowski - Lars Von Trier

5.1 Relato posmoderno - Voz yo - Espacio y sutura

- **Films:** Con ánimo de amar (2000), Wong Kar Way - 2046 (2004), Wong Kar Way.
- **Textos:** Borrás, L. (2010). Formas del deseo en In the mood of love, en La metamorfosis del deseo. Barcelona: UOC - Rich, R. (1997). WKW, el chico del corazón destrozado, El Amante, Bs. As. - Tirard, L. (2010). Lecciones de cine. WCW. Bs. As.: Paidós - Heath, S. (2000). El espacio fílmico. Ficha de cátedra. Bs. As.: UBA Ffía y Letras.

5.2 Procedimientos formales de la posmodernidad artística

- **Films:** Bleu (1993), K. Kieslowski - Europa (1997), Lars Von Trier - La mala educación (2004), P. Almodóvar.
- **Textos:** Arroba Martínez, A.(2001). Elogio a la arrogancia. Bs. As: Letras de Cine No 5 - Casas, Q. (1993). Azul, la alternativa de vivir. Revista de Cine. (págs. 38-40) - ISSN 0212-7245, No 219 - Sontag, S. (1993). Notas sobre lo Camp, en Contra la interpretación. Madrid: Alfaguara - Strauss, F. (2001). Conversaciones con Pedro Almodóvar. Madrid: Akal.