

FORMACIÓN **CONTINUA** >>

MODALIDAD

PRESENCIAL
UMSA SEDE CENTRAL
Av. Corrientes 1723,
CABA

CRONOGRAMA

Inicia:
02 DE SEPTIEMBRE 2023
Finaliza:
30 DE SEPTIEMBRE 2023

DOCENTE

LIC. DANIEL TONELLI

CERTIFICADO

Certificación Oficial
de UMSA

*"El mito es el sueño colectivo de una comunidad y el sueño, el mito privado".
Joseph Campbell*

El presente seminario propone realizar un recorrido por distintos films pertenecientes a diversos períodos de la historia del cine universal, centrando la mirada en el análisis de la representación cinematográfica, a partir de dos ejes temáticos diferenciados: la narración mitológica griega y la expresión onírica.

CONTACTO

inscripciones@umsa.edu.ar

Umsa Oficial

CRONOGRAMA

- ▶ **Inicio:**
02 de septiembre de 2023.
- ▶ **Finalización:**
30 de octubre de 2023.

MODALIDAD

- ▶ **PRESENCIAL**
- ▶ **Días y horarios de cursada:**
Sábados 02, 09, 16, 23 y 30 de septiembre / 11:00 a 13:30 hs.

DOCENTE

- ▶ **DOCENTE A CARGO:**
Lic. 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 e impulsa distintas actividades culturales en dicha Universidad. Ha dictado diversos seminarios y conferencias de arte, invitado por diversas instituciones (Centro de Extensión Psicoanalítica, AMIA Cultura, Holmberg Schule, Saint George Colledge, 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 grandes músicos, cantores, bailarines y lugares históricos del tango.
Ha recibido numerosas nominaciones y reconocimientos: en el año 2018, ha obtenido el Premio ATVC por una de sus producciones, y en 2021 ha sido nominado al premio Martín Fierro, rubro documental.

FUNDAMENTOS

El presente seminario propone realizar un recorrido por distintos films pertenecientes a diversos períodos de la historia del cine universal, centrando la mirada en el análisis de la representación cinematográfica, a partir de dos ejes temáticos diferenciados: la narración mitológica griega y la expresión onírica.

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 provenientes del campo de la mitología en Grecia antigua (narración oral, poemas homéricos, relación mito e historia de la Hélade, etc.), y otros temas que han sido motivo de estudio y debate por parte del psicoanálisis, en particular, la representación del sueño.

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.

OBJETIVOS

- ▶ Estimular el interés por distintos temas relacionados con la mitología, 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, la mitología griega y diversos temas clave de la teoría psicoanalítica, haciendo eje en la representación de los sueños.
- ▶ Incentivar y ejercitar el juicio crítico e interpretativo de la narración cinematográfica y de los dispositivos que operan en la enunciación filmica.
- ▶ Capacitar al estudiante en el diálogo, análisis y discusión crítica del material filmico 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. Poemas Homéricos

1.1 Introducción al concepto de mito. Relación mito y cine.

Mundo Griego antiguo. Guerra de Troya: leyenda e historia.

Homero: Ilíada y Odisea. La areté del héroe épico.

El relato oral en el marco de una sociedad iletrada.

Representación artística de los relatos homéricos (ánforas, pinturas y esculturas).

1.2 La trasposición del mito al cine:

Films: *Ulises (1954), Mario Camerini / Apocalipsis Now (1979), Francis Ford Coppola / La mirada de Ulises (1995), Theo Angelopoulos / Troya (2004), Wolfgang Petersen.*

Textos: *Alberó, P (2000). Theo Angelopoulos. La mirada de Ulises. Barcelona: Paidós Ibérica / Bauza, H. (1997). Cap. V: Apuntes para leer a Homero. En Poesía y representación en el mundo antiguo. Bs. As.: Biblos / Bauza, H. (2005). Qué es un mito. Una aproximación a la mitología clásica. Bs. As.: Fondo de Cultura Económica / Campbell, J. (1991). El poder del mito. Barcelona, EMECE / Grimal, P. (1999). Diccionario de mitología griega y romana. Bs. As.: Paidós / Jaeger, W. (2008). Paideia: los ideales de la cultura griega. México: Fondo de de Cultura Económica / Levi Strauss, C. (1987). Mito y significado. Madrid: Alianza / Ong, W. (2006). Oralidad y escritura. Bs. As.: Fondo de Cultura Económica / Vidal Naquet, P. (2011). El mundo de Homero. Bs. As.: Fondo de Cultura Económica.*

2 Lo "Apolíneo" y lo "Dionisíaco"

2.1 Nietzsche: oposición Apolo/Dioniso.

Dionisismo y nacimiento de la tragedia.

Tragedia y paideia. Estructura de la tragedia.

La representación de la tragedia. El coro y los personajes.

Representación artística del mito de Dioniso (ánforas, pinturas y esculturas)

2.2 La trasposición del mito a la literatura y el cine:

Films: *Poderosa Afrodita (1995) Woody Allen / Muerte en Venecia (1971), Luchino Visconti / De repente, el último verano (1959), Joseph Mankiewicz.*

Textos: *Aristóteles (1997). Poética. Bs. As.: Leviatán / Babino, M. E. (1998). Una relectura del mito griego en el marco de la posguerra: Tennessee Williams en Súbitamente, el último verano En Bauza, H. compilador: Itinerarios. Revista de Literatura y Artes. Bs. As.: EUDEBA / Bauza, H. (1998). Thomas Mann - Luchino Visconti: a propósito de Muerte en Venecia. En Bauza, H. compilador: Itinerarios. Revista de Literatura y Artes. Bs. As.: EUDEBA / Guzmán Guerra, A. (2005). Introducción al teatro griego. Madrid: Alianza Editorial / Nietzsche, F. (1996). El nacimiento de la tragedia. Madrid: Alianza Editorial / Oliva, C.; Torres Monreal, F. (1998). Historia básica del arte escénico. Madrid: Cátedra / Vernant, J.P. (2000). El universo, los dioses, los hombres. El relato de los mitos griegos. Barcelona: Anagrama / Vernant, J.P. / Vidal Naquet, P. (1987). Mito y tragedia en la Grecia antigua. Madrid: Paidós.*

3. Edipo: mito y tragedia

3.1 La maldición de los Labdácidas.

El enigma de Edipo.

Los estados del héroe: hybris, hamartía, peripecia, ate y anagnórisis.

Representación artística del mito (ánforas pinturas y esculturas).

3.2 Trasposición del mito al cine:

Films: *Edipo Rey (1967), Pier Paolo Pasolini / Incendies (2010), Denis Villeneuve*

Textos: Bauza, H. (2003). *El Edipo Rey de Pasolini*. En Babino M. e. compilador: *La literatura en el teatro y en el cine*. Bs. As. Ediciones Fadu / Berkoff, S. (2005). *A la griega*. Buenos Aires: Losada / García Gual, C. (2012). *Enigmático Edipo. Mito y tragedia*. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España / Sófocles. (2006). *Edipo Rey; Antígona; Edipo en Colono*. Madrid: Gredos. Séneca L. A. (2012). *Edipo*. Bs. As.: Losada.

4. La Orestíada / La representación de los sueños

4.1 La Orestíada, de Esquilo:

La maldición heredada de generación en generación.

Electra y Orestes: venganza y culpa.

Institución de la justicia humana. Surgimiento de la democracia.

Representación artística del mito (ánforas, pinturas y esculturas).

4.1.1 Trasposición del mito a la literatura y al cine:

Films: *Electra (1962), Michael Cacoyannis / Apuntes para una Orestíada africana (1975), Pier Paolo Pasolini / El reñidero (1965), René Mugica.*

4.2 La representación de los sueños: del espejo a la disolvenca

La representación del sueño en las artes plásticas.

La representación del sueño en el cine primitivo.

El mundo onírico en el cine de vanguardia

El cine clásico y la convención en la representación del sueño

Films: *Sueños de un fanático del pan tostado con queso (1906), E. Porter / La vida de un bombero americano (1903), Edwin S. Porter / El pibe (1921), Ch. Chaplin / La quimera del oro (1925), Ch. Chaplin / Recuerda (1945), A. Hitchcock / El proceso (1952), O. Welles / Freud (1962), J. Huston.*

Textos: *Esquilo. (1995). La Orestíada. Tragedias completas. Barcelona, RBA Ediciones / Freud, S. (1992). La interpretación de los sueños. Obras Completas, Tomo IV. Bs. As.: Amorrortu Editores / Hauser, A. (1994). Historia social de la literatura y el arte. Colombia: Quinto Centenario / Aumont, J. y otros (1993). Estética de cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Barcelona: Paidós Ibérica / Barthes, R. (2009). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces. Madrid: Paidós.*

5. La representación de los sueños: la caída de los límites

La representación del sueño en el cine moderno y en el cine posmoderno:

Films: *Repulsión* (1965), Roman Polanski / *El bebé de Rosmary* (1968), R. Polanski / *Juan Moreira* (1973), Leonardo Favio / *La última tentación de Cristo* (1988), M. Scorsese / *Sueños* (1990), Akira Kurosawa / *Ojos bien cerrados* (1999), Stanley Kubrick / *El camino de los sueños* (2001), David Lynch / *Eterno resplandor de una mente sin recuerdos* (2004), M. Gondry.

Textos: Camporesi, V. (2014). *Pensar la historia del cine*. Madrid, Cátedra / Frezza, L. (2010). Cap. XIII. *La imagen como sueño*. En Borrás, L. y Pinto, R. *La metamorfosis del deseo*. Barcelona: Sehen / Carpio, A. (1998). *Principios de Filosofía. Una introducción a su problemática*. Bs. As.: Glauco / Couso, O. (2001). *Formulaciones de lo ignorado. Estudios de psicoanálisis y arte*. Bs. As.: Lazos / Freire, H. (2007). *De cine somos. Críticas y miradas desde el arte*. Bs. As., Topía / Metz, Ch. (2001). *El significante imaginario*. Barcelona: Paidós Ibérica / Mitry, J. (1986). *Estética y psicología del cine*. México: Siglo XXI.

ACREDITACIÓN

Se solicitará participar del 80% de las actividades sincrónicas y presentar el trabajo integrador para aprobar el curso.

Certificación

Se certificará la aprobación del curso en su totalidad con calificación final de los mismos.