

Historia del cine italiano: **Antes y después del Neorrealismo**

El presente curso propone un acercamiento a la historia del cine italiano, desde los inicios hasta los años '60, teniendo como eje el neorrealismo, los antecedentes y su influencia posterior. En cada encuentro, un grupo de películas realizadas por distintos directores, será el disparador para indagar aspectos formales y de contenido, característicos de un director o movimiento determinado, contextualizando su desarrollo en un marco histórico, político, social y de pensamiento definido.

Modalidad
PRESENCIAL

**Del 31 de agosto al 5
de octubre de 2024.**
Sábados de 11.00 a 13.00 hs.

Cronograma

5 encuentros presenciales semanales / 2 horas de duración cada uno
Sábados de 11 a 13 hs.

31 de agosto / 7, 14 y 28 de septiembre / 5 de octubre

A través de un Aula Virtual en el Campus de la Universidad, se tendrá acceso a guías de clase, textos y material audiovisual complementario.

Propuesta

Al poco tiempo de nacer, el cine italiano se interesó en recrear historias de su pasado mítico e histórico, con un acento épico y una escenografía colosal.

Luego del ascenso de Benito Mussolini al poder, se consolida una industria cinematográfica al servicio de la propaganda, que presenta también la realización de innumerables films comerciales y "ligeros", como los melodramas y las comedias de "teléfonos blancos". Pero tras la liberación, al finalizar la segunda guerra mundial, un grupo de jóvenes realizadores, entre los que destacan Roberto Rossellini, Vittorio De Sica y Luchino Visconti, inician un movimiento cinematográfico que marcará un antes y después en la historia del cine italiano e influirá fuertemente en el desarrollo del cine universal: el neorrealismo. Films como Roma città aperta, Ladri di biciclette y La terra trema, obtienen el reconocimiento dentro y fuera de la península, y serán considerados como obras maestras de todos los tiempos.

Casi una década después de su inicio, la fuerza del neorrealismo se apaga, aunque seguirá atravesando la historia del cine italiano de una u otra forma. Será el propio Rossellini quien inicie una nueva etapa de la historia del séptimo arte con su film Viaggio in Italia, que abre camino al cine moderno europeo. Cine de arte y ensayo que tendrá como grandes exponentes a Federico Fellini y Michelangelo Antonioni, entre otros.

El presente curso propone un acercamiento a la historia del cine italiano, desde los inicios hasta los años '60, teniendo como eje el neorrealismo, los antecedentes y su influencia posterior. En cada encuentro, un grupo de películas realizadas por distintos directores, será el disparador para indagar aspectos formales y de contenido, característicos de un director o movimiento determinado, contextualizando su desarrollo en un marco histórico, político, social y de pensamiento definido.

Docente:

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 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 (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 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 17 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.

Módulo 1: De los inicios, al cine en tiempos del fascismo.

1.1 Los pioneros y el cine histórico colosal

Italia a principios del siglo XX: primeros films en la península El surgimiento de productoras cinematográficas Las fastuosas producciones históricas Actores y actrices destacadas del período silente

Films: Finto storpio (1896) Italo Pacchioni
La presa di Roma (1905), Filoteo Alberini
Cabiria (1914) Giovanni Pastrone

1.2 El cine bajo el régimen de Mussolini

Demagogia e importancia de los medios de comunicación durante el fascismo
El cinegiornale LUCE y el cine de propaganda

El Centro Sperimentale di Cinematografía y la revista Cinema
El surgimiento de los estudios Cinecittá y el Festival de Cine de Venecia
Melodramas y comedias: el cine de los “teléfonos blancos”

Films: Mussolini trebbia il grano a Sabaudia (1935) Cinegiornale LUCE
Gli uomini, che mascalzoni! (1932) Mario Camerini
Uomini sul fondo (1941) Francesco De Robertis

1.2.1 Antecedentes de la corriente neorrealista

Roberto Rossellini, el padre del neorrealismo
Primeros films: cine documental y la trilogía “fascista”
La caída de Mussolini y la liberación de Italia
Las características principales y la posición moral del nuevo movimiento
La trilogía de la Guerra: Roma, città aperta; Paisá; Germania anno zero
¿Qué es el neorrealismo? La paradoja del realismo en el cine

Films: Roma, città aperta (1945)
Paisá (1946)
Germania anno zero (1947)

Módulo 2: Roberto Rossellini: la trilogía de la Guerra.

1.1 Los pioneros y el cine histórico colosal

Roberto Rossellini, el padre del neorrealismo
Primeros films: cine documental y la trilogía “fascista”
La caída de Mussolini y la liberación de Italia
Las características principales y la posición moral del nuevo movimiento
La trilogía de la Guerra: Roma, città aperta; Paisá; Germania anno zero
¿Qué es el neorrealismo? La paradoja del realismo en el cine

Films: Roma, città aperta (1945)
Paisá (1946)
Germania anno zero (1947)

Módulo 3: Vittorio De Sica y Cesare Zavattini: el humanismo sentimental.

De joven galán a director fundamental del neorrealismo La sociedad con Cesare Zavattini y la creación de un estilo con sello propio De Ladri di biciclette a Umberto D: la realización de films fundamentales del neorrealismo De Sica y Zavattini después del neorrealismo

Films: Sciuscià (1946) V. De Sica
Ladri di biciclette (1948) V. De Sica
Miracolo a Milano (1951) V. De Sica
Umberto D (1952) V. De Sica
La ciociara (1960) V. De Sica
Boccaccio 70 / Episodio La ruffa (1962) V. De Sica

Módulo 4: El Neorrealismo en Luchino Visconti, Federico Fellini, y otros directores destacados.

4.1 Luchino Visconti: del esplendor de la ópera al tema de la decadencia en el cine

Visconti, un aristócrata marxista El manifiesto del cine neorrealista: La terra trema Un neorrealismo romantizado: Rocco e i suoi fratelli

Films: Giorni di gloria (1945) L. Visconti; G. De Santis; M. Serandrei; M. Pagliero
La terra trema (1948) L. Visconti
Rocco e i suoi fratelli (1960) L. Visconti

4.2 Otros directores destacados del neorrealismo La consolidación del movimiento: Giuseppe De Santis, Alberto Lattuada, Luigi Zampa, Francesco De Robertis, Carlo Lizzani, Francesco Maselli, Renato Castellani y Pietro Germi **Films:** Riso amaro (1949) Giuseppe De Santis Il mulino di Po (1949) Alberto Lattuada

4.3 Federico Fellini

Mucho más que neorrealismo

Film: I vitelloni (1953) F. Fellini

Módulo 5: Hacia la modernidad cinematográfica.

5.1 Roberto Rossellini: la trilogía Mística

Nace el cine moderno: Viaggio in Italia La transición hacia una nueva narrativa cinematográfica

Films: Stromboli, terra di Dio (1949) R. Rossellini
Europa 51 (1952) R. Rossellini
Viaggio in Italia (1953) R. Rossellini

5.2 Más allá del neorrealismo

5.2.1 La commedia all'italiana

Film: I soliti ignoti (1958) M. Monicelli

5.2.1 La reafirmación del autor: el cine de arte y ensayo

5.2 Michelangelo Antonioni: la trilogía de la incomunicación

Una estética de la soledad y el espacio vacío

Film: L'Avventura (1960) M. Antonioni

5.3 Federico Fellini: la disolución de los límites

"Fellini, danza": la creación artística como redención

Films: Otto e mezzo (1963) F. Fellini

Certificación

Se entregará certificado virtual de asistencia.

UMSA
UNIVERSIDAD
DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

