

Historia del **CINE ITALIANO:**

Más allá del Neorrealismo

La influencia del movimiento neorrealista llegará, incluso, a la década del '60. Pero, mientras los grandes maestros incursionan o experimentan con otras formas y géneros, una nueva generación de cineastas intelectuales y reflexivos abre camino a la renovación. Los films de Federico Fellini imponen una nueva mirada personal, poética e irónica, que muchas veces se vuelve festiva y llevan la marca inconfundible de su autor. Michelangelo Antonioni avanza hacia un cine de la incomunicación y la desesperanza, y Pier Paolo Pasolini presenta un cine original y provocador, que da cuenta de su posición ideológica y su compromiso social.

Modalidad
PRESENCIAL

Del 19 de octubre al 16 de noviembre de 2024.

Sábados de 11.00 a 13.00 hs.

Dictado por
Lic. Daniel Tonelli

inscripciones@umsa.edu.ar

www.umsa.edu.ar

Cronograma

5 encuentros presenciales semanales / 2 horas de duración cada uno

Sábados de 11 a 13 hs.

19 de Octubre al 16 de Noviembre de 2024

Se enviarán guías de clase y material audiovisual complementario.

Propuesta

La influencia del movimiento neorrealista llegará, incluso, a la década del '60. Pero, mientras los grandes maestros incursionan o experimentan con otras formas y géneros, una nueva generación de cineastas intelectuales y reflexivos abre camino a la renovación. Los films de Federico Fellini imponen una nueva mirada personal, poética e irónica, que muchas veces se vuelve festiva y llevan la marca inconfundible de su autor. Michelangelo Antonioni avanza hacia un cine de la incomunicación y la desesperanza, y Pier Paolo Pasolini presenta un cine original y provocador, que da cuenta de su posición ideológica y su compromiso social.

La Commedia all’Italiana florece como una nueva fase del neorealismo, que ahora pone su acento en la burla y la ironía, sin abandonar la crítica social. Más tarde, Sergio Leone creará otro género original italiano que se volverá internacional: el Spaghetti Western.

El cine de Arte y Ensayo se consolida y se expande con la irrupción de nuevos autores que reimpulsan una filmografía de rasgo nacional pero con estilo y sello propio. En la década del '70 muchos de los films buscan una expresión de compromiso decididamente político. El cine contemporáneo presenta un panorama heterogéneo y disperso. La emergencia de nuevos cineastas evidencia una multiplicidad de estilos y tendencias que se suma a la irrupción de nuevas plataformas, al tiempo que se dificulta y diluye una producción que intente afirmar la identidad.

El presente curso retoma el recorrido propuesto en nuestra edición anterior Historia del Cine Italiano I; Antes y después del Neorealismo. Desde los años '50 y '60, avanzaremos en un desarrollo de distintas etapas que concluyen en el cine italiano de la actualidad.

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.

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 5º 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: La evolución de los maestros del Neorrealismo

1.1 Roberto Rossellini

El vuelco hacia el cine de experimentación y la producción televisiva.

Las películas “alimenticias”.

Film: Il generale Della Rovere (1959)

1.2 Vittorio De Sica

De la comedia ligera a la busca de un cine personal y de compromiso histórico.

Films: Ieri, oggi e domani (1963)

Il giardino degli Finzi Contini (1971)

1.3 Luchino Visconti

Del neorrealismo a los melodramas escenográficos.

La disección de la aristocracia decadente.

Films: Senso (1954)

Il Gattopardo (1963)

L'innocente (1976)

Módulo 2: Hacia un cine de autor

2.1 Federico Fellini: la disolución de los límites

“Fellini, danza”: la creación artística como redención.

Nino Rota: melodía y emoción.

Films: La dolce vita (1960)

Amarcord (1973)

2.2 Pier Paolo Pasolini: un cine personal, de arte y ensayo

El compromiso social y político.

La Trilogía de la Vida y la Trilogía Mítica.

Films: Accattone (1961)

Mamma Roma (1962)

Il Vangelo secondo Matteo (1964)

2.3 Michelangelo Antonioni: la trilogía de la Incomunicación

Una estética de la soledad y del espacio vacío

Films: L'avventura (1960) M. Antonioni

L'eclisse (1962) M. Antonioni

Módulo 3: La creación de géneros originales de éxito internacional.

3.1 La Commedia all'Italiana

La burla, la ironía y el costumbrismo, sin abandonar la crítica social.

Totó, el gran comediante

Films: I soliti ignoti (1958); L'armata Brancaleone (1966);

Amici miei (1975) de Mario Monicelli

Divorcio all'Italiana (1961) Pietro Germi

I mostri (1961); I nuovi mostri (1961); Il sorpasso (1962);

Operazione San Genaro (1966) de Dino Risi

Boccaccio '70 (1962) De Sica, Fellini, Visconti y Monicelli

Mimì metallurgico ferito nell'onore (1972) Lina Wertmüller

La Tosca (1973) L. Magni

3.2 El Spaghetti Western

Sergio Leone, el italiano que inventó el mito americano.

Ennio Morricone, la música como protagonista fundamental del film.

Films: Il buono, il brutto, il cattivo (1966) S. Leone

C'era una volta il west (1968) S. Leone

Once upon a time in America (1984) S. Leone

Módulo 4: La consolidación del cine de autor

4.1 El surgimiento de nuevos grandes directores

La evolución de un cine de estilo personal e italiano

Films: Prima della rivoluzione (1964); Il conformista (1970);

Novecento (1976) B. Bertolucci

Romeo e Giulietta (1978) F. Zeffirelli

Anonimo Veneziano (1970) E. Salerno

C'eravamo tanto amati (1974); Brutti, sporchi e cattivi (1976);

Una giornata particolare (1977) E. Scola

Padre padrone (1977); Kaos (1986) V. y T. Taviani

L'albero degli zoccoli (1978) E. Olmi

4.2 El cine de político

La emergencia de un cine comprometido y reflexivo

Films: Salvatore Giuliano (1962), Il caso Mattei (1972);

Cristo si è fermato a Eboli (1979) de F. Rosi

Sacco e Vanzetti (1971) G. Montaldo

La classe operaria va in paraiso (1971) E. Petri

Il portiere di notte (1974) L. Cavani

Módulo 5: El cine italiano contemporáneo

¿En busca de una identidad perdida?

Heterogeneidad, luces y sombras en medio de la multiplicidad de estilos, tendencias y plataformas.

Films: Ricomincio da tre (1981) M. Troisi

Non ci resta che piangere (1984) R. Benigni

Cinema Paradiso (1988); Una pura formalidad (1994) G. Tornatore

Il postino (1994) M. Radford

Aprile (1998); La stanza del figlio (2001); Habemus Papam (2011) N. Moretti

La pivellina (2009) T. Covi

Il Divo (2008); La grande bellezza (2013); La giovinezza (2015) P. Sorrentino

El capital humano (2013) P. Virzì

Perfetti sconosciuti (2016) P. Genovese

Fai bei sogni (2016) M. Bellocchio

Certificación

Se entregará certificado virtual de asistencia.

UMSA

UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

