UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

CINE Y PSICOANÁLISIS: La mirada infinita

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.

Modalidad PRESENCIAL

en UMSA - Av. Corrientes 1723 Auditorio Guillermo Garbarini Islas

Del 12 de abril al 17 de mayo de 2025.

Sábados de 11.00 a 13.00 hs.

Dictado por Lic. Daniel Tonelli

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

12 de Abril al 17 de Mayo de 2025

Se enviarán guías de clase y material audiovisual complementario.

Propuesta

En cada encuentro, un grupo de películas realizadas por uno o 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.

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.

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: Los Pioneros: Efecto de realidad / La 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), Lumiere – 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.

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

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

Bonitzer, P. (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 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.

Módulo 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.

Módulo 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. (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.

Módulo 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. 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.

Módulo 5: Cine Contemporáneo: Fantasía, alucinación y delirio / Angustia de pérdida

Nicolas Roeg - Woody Allen - Stanley Kubrick - K. Kieslowski

5.1 Relato posmoderno – Voz yo – Espacio y sutura

Films: Venecia rojo shocking (1973), N. Roeg – Crímenes y pecados (1989), W. Allen Bleu (1993) K. Kieslowski - Ojos bien cerrados (1999) S. Kubrick Textos: Aumont, J. (2020) El montaje. Bs. As.: Biblioteca de la mirada Arroba Martínez, A. (2001). Elogio a la arrogancia. Letras de Cine N° 5 Casas, Q. (1993). Azul, la alternativa de vivir. Revista de Cine. ISSN 0212-7245, 219 Couso, O: (2001). Formulaciones de lo ignorado. Bs. As. Colección Lazos Kieslowski K. (1993) Kieslowsi por Kieslowski. Bs. As. El cuenco de Plata

Módulo 6: Deseo y represión de los sentimientos / Kitsch – Camp - Queer Wong Kar Way – P. Almodóvar - Lars Von Trier

6.1 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.

6.2 Relato posmoderno - Voz yo - Espacio y sutura

Films: Europa (1997), Lars Von Trier - La mala educación (2004), P. Almodóvar. *Textos:* Sontag, S. (1993). Notas sobre lo Camp, en Contra la interpretación. Alfaguara - Strauss, F. (2001). Conversaciones con P. Almodóvar. Madrid: Akal. Aguirre–Crisorio–Carrizo (1993) .Cine e historia: Tres miradas sobre Europa. Ciclos Año III, Volumen III, N° 5

Se entregará certificado virtual de asistencia.

