

COLEGIO NACIONAL "RAFAEL HERNÁNDEZ"
(SEMINARIO OPTATIVO PARA QUINTO AÑO)

HISTORIAS DE AMOR EN EL CINE

Prof. Gustavo Provitina

NOMBRE DEL PROYECTO: HISTORIAS DE AMOR EN EL CINE

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES

NIVEL: QUINTO AÑO

BANDA HORARIA (Propuesta): Viernes 10:35 a 12:40 hs

AUTOR: GUSTAVO PROVITINA

HISTORIAS DE AMOR EN EL CINE

Prof. Gustavo Provitina

PROGRAMA

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO DISCIPLINAR Y PEDAGÓGICA

El presente programa tiene como cometido introducir a los interesados en consideraciones cardinales referidas a las diferentes modalidades de representación del amor en el cine. Nuestro marco teórico tendrá como punto de partida los *Estudios sobre el amor* de José Ortega y Gasset y también *El núcleo del cometa* de Benjamin Péret. Consideramos pertinente, pues, aproximarnos al tema revisando el contexto de las ideas que acompañaron la evolución del tratamiento narrativo que ha hecho el cine sobre el amor. Desde el campo pedagógico nos parece que estimular el análisis crítico de los discursos audiovisuales, poner en discusión los abordajes y múltiples enfoques aportados por el cine a lo largo de su historia en relación a un tema tan cotidiano como es el amor, enriquece y amplía el horizonte conceptual de los alumnos. El marco teórico propuesto articula diferentes enfoques que incluyen, además del cine, la filosofía, el psicoanálisis y la literatura.

2. CONTENIDOS

1. Las facciones del amor según José Ortega y Gasset. Deseo y posesión. La fluencia. Amores alterados.

La historia de Adela H y *La piel dulce* de F. Truffaut. *Una mujer bajo influencia* de J. Cassavetes.

2. Benjamin Péret y su visión del romanticismo. El amor sublime y la cristalización en Stendhal. El amor frustrado.

Cyrano de Bergerac de Rappeneau. *Todas las mañanas del mundo* de Alain Corneau. *La marquezita de O* de Eric Rohmer.

3. El mito de Don Juan en Ortega y Gasset, Albert Camus y Julia Kristeva.

Casanova y *La ciudad de las mujeres* de Federico Fellini. *Flores Rotas* de J. Jarmush.

4. El enamoramiento como fenómeno de la atención, según Ortega. Enamoramiento éxtasis e hipnotismo.

Fragmentos de *El moderno Sherlock Holmes* y de *El cameraman* de Buster Keaton.

No amarás de K. Kieslowski.

5. La crisis de los vínculos amorosos. Las disoluciones.

Viaje en Italia de Roberto Rosellini. *La noche* y *El eclipse* de M. Antonioni.

6. Benjamin Péret: La mujer niña. La hechicera. La femme fatal.

El ángel azul de J. von Stenberg. *Blanc* de K. Kieslowski.

7. El amor y el destino individual según Ortega y Gasset. El ananké.

Casablanca de Michel Curtiz. *Los amantes del círculo polar* de Julio Medem. *Ave Fénix* de Ch. Petzold.

8. El amor y el tiempo o los tiempos del amor. La memoria. La imagen-cristal.

Hiroshima mon amour de Alain Resnais. *Persona* de Ingmar Bergman. *Nostalgia* de Andrei Tarkovski.

9. El amor en los tiempos del Código Hays. El amor bajo censura. El mundo de F. Capra y de E. Lubitsch.

Sucedió una noche de Frank Capra. El "toque" Lubitsch: *Ninotchka*; *To be or not to be*.

10. La comedia romántica se renueva. Una manera diferente de contar el amor.

Cuando Harry conoció a Sally de Rob Reiner. *Annie Hall* y *Medianoche en París* de W. Allen.

11. Los amores clandestinos.

Los amantes de Louis Malle. *Con ánimo de amar* de Wang kar-Way. *La mujer de la próxima puerta* de F. Truffaut.

12. El amor como imagen recurrente. Amores alterados. La imposibilidad del olvido. La locura. El amor en la era del vacío.

La gran belleza de Paolo Sorrentino. *Ella* de Spike Jonze.

3. OBJETIVOS

-Abordar las diferentes perspectivas ideológicas, estéticas y culturales que se han manifestado en relación al amor contado por el cine.

-Analizar el amplio espectro de enfoques y tratamientos sobre el tema amoroso.

-Desarrollar un marco de lectura sobre las modalidades de representación en relación al contexto histórico.

-Trazar, en la medida de lo posible, un arco evolutivo sobre la puesta en pantalla de los vínculos amorosos.

4. ACTIVIDADES PREVISTAS

La proyección de material audiovisual es prioritaria para el dictado de esta materia y es la actividad que permite establecer los ejes de discusión y análisis de los contenidos. La capacidad de expresar por escrito el resultado de lo trabajado en cada clase es el otro requisito que establece la materia.

5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Los alumnos entregarán al final de cada bimestre un análisis escrito sobre algunos de los contenidos vistos en las clases.

6. RELEVANCIA DEL PROYECTO

La relevancia del proyecto radica en los recursos que brinda a los estudiantes para desarrollar estrategias de análisis crítico indispensables a la hora de pensar el discurso audiovisual. La asignatura establece un lazo substancial con todos los dispositivos vinculados al lenguaje audiovisual: fotografía, guión, música, montaje, sonido, géneros narrativos.

BIBLIOGRAFÍA

- Ortega y Gasset, José *Estudios sobre el amor* Madrid, Revista de Occidente, 1954.
- Péret, Benjamin *El núcleo del cometa*, Buenos Aires, Editorial Argonauta, 2011.
- Barthes, Roland *Fragmentos de un discurso amoroso*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.
- Kristeva, Julia *Historias de amor*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009-.
- Deleuze, Gilles *La imagen-movimiento; La imagen-tiempo*. Madrid, Paidós, 2008-.
- C. Tesson, Ch, de Baeque A (comp.), *Una cinefilia a contracorriente* Barcelona, Paidós, 2004.
- Daney, Serge *Cine: arte del presente*, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2004-.
- Truffaut, F. *El placer de la mirada*, Barcelona, Paidós, 1999
- Cabrera Infante, G. *Cine o sardinas*, Madrid, Alfaguara, 1997
- Bazin, André *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 2008

FILMOGRAFÍA (Tentativa)

La historia de Adela (1975) François Truffaut
La piel dulce (1964) François Truffaut
Una mujer bajo influencia (1974) John Cassavetes
Cyrano de Bergerac (1990) Jean- Paul Rappeneau
Todas las mañanas del mundo (1991) Alain Corneau
La marquezita de O (1976) Eric Rohmer
La ciudad de las mujeres (1979) Federico Fellini
No amarás (1988) K. Kieslowski
El cameraman (1928) Buster Keaton
El moderno Sherlock Holmes (1924) Buster Keaton
El eclipse (1961) Michelángelo Antonioni
La noche (1960) Michelángelo Antonioni
Viaje en Italia (1954) Roberto Rosellini
Blanc (1993) K- Kieslowski
El ángel azul (1930) J. von Stenberg
Casablanca (1942) Michel Curtiz
Los amantes del círculo polar (1998) Julio Medem
Ave Fénix (2014) Ch. Petzold
Hiroshima mon amour (1960) Alain Resnais
Los amantes (1958) Louis Malle
La mujer de la próxima puerta (1981) F. Truffaut
Sucedió una noche (1934) Frank Capra
Ninotchka (1939) Ernst Lubitsch
To be or not to be (1941) Ernst Lubitsch
Annie Hall (1977) Woody Allen
Cuando Harry conoció a Sally (1989) Rob Reiner
La gran belleza (2013) Paolo Sorrentino
Ella (2013) Spike Jonze