

CÓDIGO-MATERIA	02592- El cine italiano a la luz del neorrealismo
REQUISITO	COMUNICACIÓN ORAL II APROBADO
PROGRAMA	NÚCLEO COMÚN
PERÍODO	2012 -2
INTENSIDAD	3
CRÉDITOS	3
PROFESOR	MARGARITA CUÉLLAR

INTRODUCCIÓN

El “Neorrealismo italiano” fue un movimiento cinematográfico que surgió en Italia, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Cesare Zavattini, uno de los ideólogos y guionistas más importantes del movimiento, lo definió como un “cine de atención social”, es decir, un cine que se preocupó por representar la depresión y la desesperanza que sacudió a Italia en los años posteriores a la segunda guerra. Es así como la pobreza, el desempleo, la relación entre la prosperidad de la Italia del Norte y la pobreza de la Italia del Sur, la desprotección de la clase obrera y de los ancianos, la delincuencia, al igual que la crisis moral y económica, son algunos de los temas que atraviesan el cine neorrealista. No obstante, el movimiento neorrealista, además de abordar temas de carácter político y social, propuso una nueva estética cinematográfica que marcó a toda una generación de cineastas y que constituyó una de las transformaciones formales más importantes en la historia del cine.

Para entender los procesos sociales retratados en el cine neorrealista, es necesario tener cierta claridad sobre los problemas que atañen a la Italia de la postguerra. A través del estudio de la obra cinematográfica de autores como Roberto Rossellini, Vittorio de Sica, Luchino Visconti, Federico Fellini, Marco Bellocchio, Michelangelo Antonioni y Bernardo Bertolucci, éste curso se propone explorar, tanto la historia de Italia a partir de los años 40, como la revisión del cine italiano a partir del nacimiento de éste movimiento.

OBJETIVO GENERAL

A través del estudio de los factores históricos, políticos y sociales que influyeron en la transformación estética del cine Italiano de la posguerra, el estudiante estará en capacidad de dar cuenta analítica y críticamente sobre el fenómeno cinematográfico conocido como el “neorrealismo italiano” al igual que reconocer la importancia de su legado.

OBJETIVOS TERMINALES

Para alcanzar el objetivo general el estudiante deberá lograr los siguientes objetivos terminales:

1. Reconocer las premisas del movimiento neorrealista a través del estudio de la historia y los movimientos sociales en la Italia de la posguerra.

2. Analizar las maneras cómo el cine participa de los procesos de cambio social que vive Italia en la segunda posguerra.
3. Analizar las propuestas del movimiento neorrealista e identificar los factores que afectan su evolución desde lo estético a lo político y social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. De formación académica

Unidades de estudio:

1. Introducción –Italia en crisis
 - Al finalizar la unidad el estudiante estará en capacidad de enumerar los diferentes factores que incidieron en la crisis moral y económica de la Italia de la posguerra.
2. La pregunta por el neorealismo
 - Al finalizar la unidad el estudiante estará en capacidad de enumerar las características de la estética neorrealista, reconocer sus influencias, exponer algunos de sus postulados teóricos y evaluar su legado.
3. La imaginación melodramática y otras disidencias.
4. Contraposiciones, burgesía y decadencia
 - Al finalizar estas dos unidades el estudiante estará en capacidad de identificar los factores más importantes en la evolución del lenguaje cinematográfico neorrealista a través del estudio de los diferentes directores que participaron en el movimiento.

1. De formación en valores y capacidades

Responsabilidad: el estudiante debe estar en capacidad de dar cuenta de los compromisos concertados para el desarrollo del programa, al igual que del logro de los objetivos mediante la realización de aportes individuales y la participación en las actividades individuales y grupales que se tracen en el curso.

Análisis: El estudiante estará en capacidad de dar cuenta de la historia y la influencia del movimiento neorrealista mediante el análisis estructural y la reflexión sobre los elementos sustantivos y temáticos del mismo.

Síntesis: El estudiante estará en capacidad de dar cuenta resumida, no sólo de elementos estructurales, sino temáticos y conceptuales que atañen a la construcción e interpretación del movimiento neorrealista.

Pensamiento Crítico: el estudiante estará en capacidad de contrastar sus propias ideas y conceptos con aquellos que deriven del estudio de las obras y de los autores críticos que reflexionan sobre ella.

Apreciación de valores estéticos: el estudiante estará en la capacidad de dar cuenta de diferentes valores estéticos presentes en la historia, estructura y lenguaje del cine de italiano a partir de la segunda guerra mundial.

Tolerancia: el estudiante debe estar dispuesto a respetar a sus compañeros y sus diferentes puntos de vista. Esta tolerancia se evidencia a través de una actitud de escucha positiva, al igual que el interés, la valoración y el respeto por la opinión diversa y divergente.

METODOLOGÍA

Partiendo del estudio sobre la historia y los movimientos sociales en la Italia de los años 40, el curso profundizará en los aspectos estéticos y teóricos que caracterizan el movimiento neorrealista. Las lecturas asignadas se proponen ampliar los contextos y proporcionar nuevas miradas sobre, tanto el contexto Italiano como las obras de cine y los directores estudiados dentro del curso.

El curso cuenta con una parte de exposición teórica sobre aspectos históricos y estéticos, y con una parte de lecturas que amplían los contextos y suministran soportes críticos a los planteamientos del movimiento y las obras de cine estudiadas dentro del curso. Estas irán acompañadas de trabajos escritos por parte del estudiante y presentados en clase, en una especie de foro, dónde se discuten las diferentes lecturas tanto de los textos como de las películas.

** Los estudiantes deben tener en cuenta que el curso será dictado en inglés y que tanto las clases como los textos requieren un excelente dominio del idioma.

Actividades del estudiante

Antes de clase

Antes de cada clase el estudiante estará a cargo de:

- Leer las lecturas asignadas.
- Preparar fichas de lectura o responder una serie de preguntas relacionadas a la lectura y a los temas tratados en clase.
- Formular preguntas sobre la lectura y sobre las películas.
- Ver las películas que requieran ser vistas por fuera de clase.
- Preparar fichas sobre las películas vistas dentro y fuera de clase.
- Al menos una vez durante el semestre, prepare una exposición grupal de 30 minutos sobre una lectura.

Durante la clase

Durante la clase se desarrollarán una serie de actividades tales como:

- Proyección de películas.
- Discusión de las lecturas a través de la revisión de las fichas de lectura preparadas en casa.
- Presentaciones orales.
- Talleres dónde trabajaremos las lecturas hechas en casa en pequeños grupos de discusión.
- Análisis de la película a partir de las lecturas hechas en casa y los temas desarrollados en clase.

Después de la clase

Actividades que se desarrollan luego de clase:

- Examinar y, en algunos casos, re-escribir las fichas de lectura a partir de la discusión en clase.
- Leer tanto los apuntes que se toman durante la clase como los apuntes de la profesora (montados en el blog) sobre las lecturas y los temas abordados en clase.

EVALUACIÓN

Tipo de actividad individual (70%)		% N.D.	Unidades a evaluar	Fecha de realización/entrega de los trabajos
Primer examen	Individual	25%	1 & 2	Semana 8 –
Talleres, trabajos en casa, controles de lectura, quizzes	Individual	45%	1, 2, 3 & 4	A lo largo del curso
Examen Final	Individual	30%	1, 2, 3 & 4	Semana 17 –
Total		100%		
<hr/>				
Tipo de actividad grupal (30%)				
Trabajo escrito • Anteproyecto • Entrega de trabajo	Grupal	50%	1, 2 & 3	Semana 10 Semana 14
Talleres en grupo	Grupal	20%	1, 2, 3 & 4	A lo largo del curso
Reportes orales	Grupal	30%	1, 2, 3 & 4	A lo largo del curso
Total		100%		

REGLAS DE JUEGO:

1. Toda reseña debe ser entregada en la fecha estipulada y de manera personal. No se recibirán trabajos por e-mail ni debajo de la puerta de la oficina de la profesora.
2. Para las faltas de asistencia se obrará de acuerdo al reglamento. Se pierde la materia con el 20% de faltas con o sin excusa.
3. La norma contemplada en el artículo 62 del Libro de Derechos, Deberes y Normas, dice que si un estudiante obtiene una nota menor a 3,0 en el promedio de su trabajo individual, no se le suma el promedio del trabajo grupal.
4. El fraude será penalizado conforme al Libro de Derechos, Deberes y Normas de la Universidad.
5. Se exige buena ortografía en la redacción de los trabajos escritos.
6. No se permite el uso de los teléfonos celulares en clase y el uso de los computadores portátiles será restringido según la dinámica del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Básica

Bazin, Andre. *What is Cinema? (Vol. 1)*. University of California Press, 1968

_____. *What is Cinema (Vol. 2)*. University of California Press, 1972

Forgacs, David. *Rome Open City*. BFI Publishing, Londres 2000

Ginsborg, Paul. *A History of Contemporary Italy: Society & Politics, 1943 – 1988*. Penguin Books, Londres, 1990

Marcus, Millicent. *Italian Film in the Light of Neorealism*. Princeton University Press, Princeton, 1986

Rohdes, Sam. *Rocco and his Brothers*. BFI Publishing, Londres 1992

Sitney, P. Adams, *Vital Crises in Italian Cinema: Iconography, Stylistics, Politics*. Penguin Books, Londres, 1990

Filmografía

Roberto Rosellini:

- Alemania año cero, 1948
- Paisa, 1946
- Roma ciudad abierta, 1945
- Viaje en Italia, 1954

Vittorio De Sica

- El oro de Napoles, 1954
- Ladrón de bicicletas, 1948
- Milagro en Roma, 1951
- Umberto D, 1952

Luchino Visconti:

- El gatopardo, 1963
- La tierra tiembla, 1948
- Muerte en Venecia, 1971
- Roco y sus hermanos, 1960
- Senso, 1954

Federico Fellini

- 8 ½, 1963
- Amarcord, 1974
- Casanova, 1976
- La dolce vita, 1960
- La Strada, 1954
- Las noches de cabiria, 1957

- Los inútiles, 1953
- Satyricon, 1969

Michelangelo Antonioni

- Blow Up, 1966
- El desierto rojo, 1964
- El Eclipse, 1962
- El pasajero, 1975
- La aventura, 1960
- La noche, 1961
- Zabriskie Point, 1970

Marco Bellocchio

- Las manos en los bolsillos, 1965

Bernardo Bertolucci

- Novecento, 1976
- Belleza robada, 1996
- Antes de la revolución, 1964
- El conformista, 1970