

PROGRAMA

Cine, arte, literatura y sociedad en la Italia del siglo XX

Dictado por Giovanni Festa¹

Objetivos y metodología del curso

El curso se propone un viaje a través de Italia, su territorio, historia, sociedad, arte y cultura, desde los años '30 (ascensión del fascismo), hasta los años '80 (terrorismo y cultura de masa). Utilizaremos dos tipologías de documentos: por un lado, las obras que pertenecen a la historia del arte, del cine y de la literatura italiana, por el otro, imágenes de distinto tipo, “micrológicas”, que nos hablan de vidas cualquiera; por un lado, la gran ficción heroica, por el otro, el gesto cotidiano; por un lado, la Italia de la cultura, por el otro, la Italia del trabajo común. Intentaremos un retrato de tres clases sociales: la burguesía con su angustia y su sentimiento agudo del fin; el subproletariado urbano, marginalizado y, al mismo tiempo, capaz de volverse productor de valores propios; el pueblo milenarista y campesino tendido entre la despiadada circularidad de un tiempo que no pasa y el progreso. Nos enfocaremos sobre una Italia “otra”, más allá de lo típico, compleja y real, y sobre los autoras y autores que la han relatado, y aún más sobre la Italia más humilde, porque, como dice una oración de *Dialectica del Iluminismo*, “En la oscura experiencia de los dominados era encerrado lo universal”. Veremos de qué clase de dominación se trata y las formas a través de las cuales las clases así dichas subalternas logran afirmar su identidad y manifestarse como constructoras de historia y de valor.

Otro asunto más es el método. ¿Qué método utilizaremos para juntar las imágenes, los documentos, los distintos materiales entre ellos?

La praxis será aquella del *montaje*, es decir la tendencia, que luego se ha convertido en técnica y finalmente en práctica metodológica, de establecer vínculos explicativos entre las

---

¹ **Giovanni Festa** se ocupa de montaje y teorías de los medios. Phd en Filosofía de la comunicación y del espectáculo por Universidad de la Calabria, Italia. Posdoc en Teoría de la imagen por Universidad de La Plata, Argentina. Es profesor de posgrado en la Facultad de Arte de la Universidad de La Plata (Argentina), y profesor de historia y crítica del cine 1 y 2 en el Instituto de Artes y Humanidades Botticelli (México). Es historiador del arte para la Fundación C.R.E.A (Italia). Es vice-director de la revista *Uzak* y es en el directivo de *Filmcriticarivista*. Ha escrito para *Arkadin*, *Reflexiones Marginales*, *Filmcritica*, *Fata Morgana* y *Fellini Amarcord*. Entre sus publicaciones, las monografías *El Caballero y la Doncella*, *itinerarios laberínticos de un arquetipo figurativo* (2013) y *El montaje sacrificial de las imágenes. Ejzenštejn, Warburg y Bataille* (2017). Su libro *El montaje de la vida moderna. Imágenes del poder, imágenes del deseo*, es en proceso de publicación.

cosas y dialécticamente tiene dos polos: el que enfrenta anacrónicamente el pasado y el que tiende hacia lo inmediatamente aprehensible y, por lo tanto, hacia el futuro, entendido como una serie de opciones operativas que abren horizontes.

Clases

Clase 1 Años '30

Años de confinamiento. Ver con ojos nuevos

Confin y confines de la mirada. Imágenes desde el confin: G. Deledda, C. Alvaro; Como el fascismo exiliaba a sus disidentes en lugares aislados del sur de la Italia. Tres casos típicos: Gramsci, Pavese, Levi. Como es posible, en el lugar de la escasez de horizontes, ver con ojos nuevos. La experiencia de confin se vuelve viaje de descubrimiento. Vittorini, *Conversazione in Sicilia*; Straub/Huillet, *Sicilia!*; Rossellini, *Stromboli terra di dio*. Fenomenología de la montaña sagrada.

Clase 2, 3 Años '30 - '40

El rostro del totalitarismo

Surgimiento y desarrollo del fascismo; antecedentes en la psicología colectiva del pueblo; el leader y la masa hechizada; los cine-noticiarios del régimen y la operación de *found footage* con material encontrado: Lino del Fra, *Allarmi siam fascisti*; Futurismo y Fascismo; los asesinatos de los disidentes; desde la Aclamación a la Intervención: los horrores de la guerra en África; Gianikian y Ricci-Lucchi, *País Bárbaro*; Rossellini, *La nave bianca*; Las leyes raciales: *El jardín de los Finzi-Contini* (de Sica, Bassani); Ferrara: Roberto Longhi, *Officina ferrarese*; el final del film de De Sica y la ida hacia los campos de exterminio; Primo Levi, *Se questo é un uomo* y el papel del testigo; La campaña de Rusia: De Sica, *I Girasoli*; la retirada: M. Rigoni Stern, *Il sergente sulla neve*; la ruina y el rostro del hombre, Gianikian y Ricci Lucchi *Oh Uomo*.

Clase 4 Años '40 - '50

La escuela italiana de la liberación y la reconstrucción del país

El desembarco aliado en Sicilia y el primer episodio de *Paisá* de Rossellini; Mussolini arrestado; la Republica de Saló; Pasolini, *Saló*; Crónicas de un país que resiste: N. Loy, *Le Quattro Giornate di Napoli*; C. Lizzani, *Achtung Banditi*; R. Rossellini, *Roma città aperta*, E. Vittorini, *Uomini e No*; A. Vergano, *Il sole sorge ancora*; Rossellini y Malaparte: *Paisá* y *La Pelle*; un paseo por la Via Appia; el movimiento partisano y el rescate de un país; Muerte de Mussolini: C. Lizzani, *Mussolini ultimo atto*; Piazzale Loreto; Un arte en guerra: el Informale italiano.

Clase 5,6 Años '50

El pueblo milenarista.

Un pueblo en marcha: P. Marcello, *L'Umile Italia*; A. Gramsci: en los márgenes de la historia; aspectos de la clase subalterna. Tres historias de anhelos y revueltas: Davide Lazzaretti, "barrocciaio"; Menocchio, molinero; N'Toni Malavoglia, pescador; Luchino

Visconti y Giuseppe Verga: epos campesino; I. Silone, *Fontamara*; El territorio de la marginalidad y del rechazo: la Lucania; Pasolini, *Il vangelo secondo Matteo*; Mingozi, Gandin, di Gianni y el documental etnológico; Pueblo milenarista y trabajo (mondine en Piemonte; los recolectores de trigo en Sicilia; las recolectoras de olivas en Calabria); Di Gianni, *Tempo di raccolta*; J. G. Ortega, el pintor del pueblo; La vida en el río: *Scano Boa*. El trabajo etnológico de Ernesto de Martino: los pueblos milenaristas ante el horizonte de la crisis y su superación; las instituciones culturales de la magia y de la lamentación fúnebre; “Magia”: Di Gianni: *Magia Lucana*; *La potenza degli spiriti*; *Il culto delle pietre*; la práctica de los exvoto; M. Antonioni, *Superstizione*; El “lamento fúnebre” como técnica para superar el inconexo de la muerte: C. Mangini, *Stendali, suonano ancora*; La lamentación fúnebre en el arte; Fiestas y ceremonias: V. De Seta, *I dimenticati*; M. Frammartino, *Alberi*.

Clase 7 Nápoles; *perdersi en la ciudad porosa*

Una ciudad como *mise en abyme* de los temas del curso; Una *vue Lumière*; los pintores de paisaje napolitanos; la sombra de la montaña mágica; el Vesubio en el arte; la erupción del 1942; Pasolini, *Decamerone*: Boccaccio y B. Croce; las fiestas; las revueltas; como el pueblo sacó a los nazis; Nápoles Ciudad Porosa: Benjamin y Asja Lacis en Nápoles; devoción y desesperación: el milagro de San Gennaro; Filosofía de lo roto; La Angustia burguesa: Rossellini, *Viaggio in Italia*; A. M. Ortese, *Il mare non bagna Napoli*; R. La Capria, *Ferito a morte*; Totó, *A Livella*; Especulación edilicia en los años 70: F. Rosi, *Le mani sulla città*; T. Belmonte, *La Fontana Rotta*; Nápoles en los '80: un astro argentino llega en la ciudad.

Clase 8, 9 Años '60

La saga del proletariado urbano;

Un pueblo cerca del río Po: la Luzzara de Zavattini; la búsqueda de trabajo y la odisea del subproletario: V. de Sica, *Ladri di biciclette*; los documentales de E. Olmi: desde el milenarismo a la industrialización; El fenómeno de la migración: P. Germi, *Il Cammino della speranza*; los migrantes en el mediterráneo, hoy: F. Rosi, *Fuocoammare*; J. Carpignano, *Mediterranea*; L. Visconti, *Rocco e i suoi fratelli*; L. del Fra, *Fatamorgana*; trabajo obrero entre alienación (Rossellini, *Europa 51* y Volponi, *Memoriale*) e ilustración (M. Gandin, *Una fabbrica e il suo ambiente*); la ciudad que crece: A. Celentano, *Il ragazzo della via Gluck*; L. Di Gianni, *La città oppressa*; el diagnóstico pasoliniano; Epos y Tragedia del subproletariado urbano: P.P. Pasolini, *Accattone*, *Mamma Roma*; un realismo de la humildad; *Una vita violenta*; Mundo antiguo y mundo moderno. Los trabajos subalternos entre esperanza y sueño de rescate y bienestar: la secretaria: De Sanctis, *Roma ora II*; el trabajo informal: L. Mingozi, *Li mali mestieri*; el boxeador: C. Maselli, *Campioni per due ore*; el recolector de basura: M. Antonioni, *NU*; el extra a cinema: Pasolini, *La Ricotta*; un segundo star system: los héroes de las revistas ilustradas; volverse estrella del cine: L. Visconti, *Bellissima*. Los pueblos subalternos encendidos: Vittorini, *Le donne di Messina* y *Operai*, *Contadini* de Straub/Huillet; Guccini, *La locomotiva*; P.P. Pasolini, *La Rabbia*.

Clase 10, 11 Años '60 - 70.

La enfermedad mortal de la burguesía;

Ulises, primer burgués; F. Piavoli, *Nostos*; “Burguesía y miedo”: R. Rossellini, *La Paura*; C. Pavese y M. Antonioni, *Le amiche*; un pesado sentimiento de muerte; “Burguesía y racismo”: G. Ferroni, *Tombolo*, *Paradiso nero*; A. Lattuada, *Senza Pietá*; *La spiaggia*; El complejo de Edipo; la pérdida de mundo: Antonioni, *La Notte*; F. Fellini, *La Dolce Vita*; Moravia, *La noia*; “Burguesía y sagrado”: Pasolini, *Teorema*; L. Visconti, *Morte a Venezia*; “Burguesía y angustia”: M. Antonioni, *Deserto Rosso*. Un mundo sin hombre; G. Anders y De Martino; M. Antonioni, *L'Eclisse*; M. Ferreri, *Il seme dell'uomo*.

Clase 12 Años '80

Un weekend posmoderno

Los años de plomo y la década de las matanzas; el caso Moro; M. Bellocchio, *Buongiorno Notte*; “Literatura”: P. V. Tondelli; “Música”: CCCP y Cindy Sherman; “Teatro”: M. Martone, *Tango Glaciale*; Magazzini criminali; “Comics”: Andrea Pazienza; el grupo Valvoline; un país tóxico: C. Caligari, *Amore Tossico*; P. Vicinelli, poetisa; M. Ferreri, *Diario di un vizio*; M. Troisi, *Pensavo fosse amore e invece era un calesse*; F. Fellini, *Ginger y Fred*;