Nivel: Superior

Carrera: Profesorado de Educación Superior en Italiano

Eje: Campo Formación Específica

Instancia curricular: La Enseñanza del Italiano a partir del Cine y Teatro Italianos

Cursada: anual

Carga horaria: 2 (dos) horas cátedra semanales

Profesora: Violeta Agnese

Año: 2022

Fundamentación

La presente materia corresponde al primer año del Profesorado de Italiano. Se enmarca en el *Bloque de Didácticas Específicas y Sujetos del Nivel* dentro del *Campo de la Formación Específica* del plan curricular vigente.

El presente programa se estructura a partir de tres ejes complementarios: el lingüístico, el cultural y el didáctico. Por un lado, se propone acrecentar el conocimiento de la lengua italiana en los estudiantes valiéndose de los recursos que ofrecen el cine y el teatro y de sus lenguajes específicos. Por otro, fomentar el interés por ambas expresiones de la cultura italiana ya que su conocimiento resulta imprescindible en la formación integral de los futuros/as profesores/as. Por último, brindar herramientas conceptuales para la didactización de materiales cinematográficos y teatrales según los distintos sujetos del nivel que serán de utilidad en las clases de italiano como LE.

Dado que "el cine representa uno de los instrumentos privilegiados para el estudio de la lengua y de la cultura italianas tanto desde el punto de vista del autoaprendizaje como de los recorridos formativos institucionalizados" [Diadori y Micheli, 2010], esta materia parte de los conocimientos previos de los estudiantes para luego sistematizarlos desde un punto de vista histórico y estético, y reflexionar sobre los recursos específicos del lenguaje cinematográfico.

Asimismo, "el teatro se asocia frecuentemente a la lingüística educativa ya que su naturaleza interactiva favorece la capacidad comunicativa en la lengua extranjera" [Alessio y Sgaglione, 2007]. Es por esto que además de presentar los principales autores de teatro italianos desde una perspectiva teórica, la materia se propone también como un espacio de lectura participativa a modo de taller lingüístico en el que -a partir de la dramatización de escenas- los estudiantes puedan ejercitar y mejorar su pronunciación y entonación. Dada la naturaleza lúdica de la propuesta, los estudiantes podrán ganar confianza y soltura en su manejo del italiano.

Objetivos / Propósitos

Generales

Que el estudiante logre:

- Reflexionar sobre las características propias de los lenguajes cinematográfico y teatral.
- Conocer los diferentes estilos narrativos de los principales períodos del cine italiano.
- Reconocer las temáticas de los directores de cine más relevantes.
- Identificar las características del texto dramático como género textual.
- Desarrollar las cuatro habilidades de la lengua.

Específicos

Que el estudiante logre:

- Analizar el texto dramático a partir del modelo actancial.
- Identificar los procedimientos que intervienen en una transposición.
- Enriquecer el vocabulario incorporando términos propios del cine y el teatro.
- Reconocer las variedades del italiano más representativas.
- Reflexionar sobre los posibles usos didácticos de materiales cinematográficos y teatrales para la enseñanza del italiano como LE de acuerdo a los distintos sujetos del nivel.
- Expresar matices de distinta intencionalidad a partir de la lectura en voz alta del texto dramático .

Contenidos / Unidades temáticas

Unidad 0
El teatro y el cine en el “mapa de las artes”

Las artes visuales: la pintura, la fotografía, la escultura y la arquitectura. El tiempo subjetivo de la contemplación. Los conceptos de *original*, *unicidad* y *copia*.
La música: el arte del tiempo.
Las artes espacio-temporales: las artes escénicas (el teatro y la danza), el cine y las distintas expresiones audiovisuales.

Unidad 1
Entre luces y sombras. Primeras reflexiones acerca del teatro y el cine

La singularidad del acontecimiento teatral (*el aquí y ahora*) y la reproductibilidad técnica en el cine.
El contrato de realidad en el teatro: el *convivio* actor-espectador. La verosimilitud en el cine: la sensación de realidad a partir de la imagen en movimiento y el sonido.
Los cambios en la percepción visual a lo largo del tiempo. Los inicios del cine: la necesaria adaptación del espectador al nuevo arte cinematográfico. *Il regno delle ombre* de Massimo Gorkij.
Una problemática propia del cine: el pasaje del silente al sonoro. *Se il film parlante abolirà il teatro* y *Il dramma e il cinematografo parlato* de Luigi Pirandello.
La actuación “ampulosa” ligada al arte teatral en los inicios del cine.

Unidad 2
Una *panorámica* por la historia del cine italiano desde los inicios hasta los años '50

Los inicios: la invención del dispositivo fílmico. La cinematografía-atracción y los juguetes ópticos. Los Lumière en Francia y Filoteo Alberini en Italia: el nacimiento de la industria cinematográfica.
La contribución de la literatura en el nuevo arte. Las didascalias: D'annunzio en *Cabiria* y Pirandello en *Quaderni di serafino Gubbio operatore.* Las técnicas actorales propias del teatro en el cine silente: la gesticulación enfática y ampulosa.
El surgimiento del cine sonoro en el contexto del fascismo. La ley de 1931 y sus efectos. Los inicios del *Centro Sperimentale di Cinematografia* (1935) y de *Cinecittà* (1937). La exigencia de una unificación lingüística. Los grandes actores teatrales en el cine: Musco, Govi, los hermanos De Filippo y la resistencia dialectal. Ejemplo: *La tavola dei poveri* de Blasetti y Viviani.
Totò: la comicidad, el manejo de las técnicas corporales y vocales, y la improvisación.
El Neorrealismo: el cine de posguerra. El compromiso social y la mostración de la realidad. La precariedad de los recursos técnicos como principio estético en Rossellini, De Sica, Visconti, Germi y Fellini. Los actores no profesionales como búsqueda de mayor verosimilitud. La incorporación de las mujeres y los niños como protagonistas.
El boom económico de fines de los '50 y el cine: la comedia a la italiana de Monicelli y Risi.
El Spaghetti western.

Unidad 3
Del cine de autor de los años '60/'70 a las nuevas estéticas de la actualidad

El cine de autor. Las estéticas y las temáticas de Visconti, Fellini, Antonioni, Pasolini, Bertolucci y Olmi.
Últimas décadas del siglo XX. Las tensiones entre lo individual y el contexto social en Scola, Taviani y Wertmüller.
La otredad, la emigración y la inmigración, la intimidad de las relaciones en Tornatore, Amelio, Benigni, Moretti, Bellocchio, Ozpetek, Ferrario, Giordana, Sorrentino, Crialese, Salvatores, Soldini, Muccino. La comicidad en Verdone.
El cine italiano actual. El crimen organizado, la inmigración, la precarización laboral, el mar como espacio de vida y de muerte, los barrios pobres de la periferia, el uso de los dialectos como indicador de marginalidad en Marra, Di Costanzo, Garrone, Scaringi, Virzì, Rohrwacher, Mieli, Genovese, Caligari, Lamartire, Quatriglio, Rosi, Mainetti.

Apéndice:

Los grandes actores y actrices del cine italiano. La música de Ennio Morricone en el cine. El Festival de Venecia. Los premios: *David di Donatello* y *Nastro d'Argento.* Un homenaje al Museo Nacional del Cine de Turín: *Dopo mezzanotte*, de Ferrario. Las nuevas plataformas audiovisuales. Las series televisivas.

Unidad 4:
El teatro en su doble especificidad: el texto dramático y el espectacular

El análisis del texto dramático: el modelo actancial de Greimas. El sujeto y su objeto de deseo. El *qué* y el *para qué*. La identificación del conflicto. El *encuentro personal* entre los personajes. El carácter performativo de las didascalias o acotaciones y su función. El texto espectacular propuesto por el texto dramático.
Tipos de secuencias en el texto dramático: de desempeño, contractuales, disyuntivas y transicionales (referenciales o informativas).

Pirandello. El “personaje farsante” en *Enrico IV*. El teatro en el teatro en *Questa sera si recita a soggetto.* El estallido del espacio escénico en la puesta en escena y la ruptura del *teatro a la italiana* en *Sei personaggi in cerca di autore*.
La “auto-transposición”: del cuento breve al monólogo teatral. Un ejemplo: *L’uomo dal fiore in bocca*.
De Filippo. La comedia en el teatro. La ruptura de la *cuarta pared* en el *aparte* de los personajes en interacción con el espectador. La utilización del habla popular napolitana en la dramaturgia. Un ejemplo: *Natale in casa Cupiello*.
Darío Fo. El teatro como sátira política. El uso de la improvisación. El teatro como espacio de experimentación y compromiso social. Fragmentos de las obras: *Mistero buffo* y *Vorrei morire anche stasera se dovessi pensare che non è servito a niente*.
Un ejemplo de teatro contemporáneo: Emma Dante.

Unidad 5:
La transposición: de la literatura o el teatro al cine

La transposición: un diálogo posible con la obra previa. Los principios constructivos de los distintos lenguajes: las palabras y las imágenes, lo textual y lo audiovisual. El pasaje de la narración al diálogo y de la descripción verbal a la imagen. Los distintos narradores en la literatura. ¿Quién narra la película? El *gran demiurgo.* La voz *off* y *over.* El punto de vista. La focalización en Genette. La temporalidad en el cine. El *flashback*, el *flashforward* y la elipsis. El tiempo del relato y el tiempo de la historia. El orden, la duración y la frecuencia. El sonido diegético y el extradiegético.

Casos de estudio: pasajes de algunas de las siguientes obras y sus correspondientes secuencias cinematográficas

Obra	**Autor**	**Director**
Il Decamerone	Giovanni Bocaccio	Pier Paolo Pasolini
Morte a Venezia	Thomas Mann	Luchino Visconti
La giara	Luigi Pirandello	Paolo y Vittorio Taviani
Il gattopardo	Giuseppe Tomasi di Lampedusa	Luchino Visconti
Porte aperte	Leonardo Sciascia	Gianni Amelio
Sostiene Pereira	Antonio Tabucchi	Roberto Faenza

Unidad 6:
La didáctica del teatro y el cine en la clase de italiano LE

La adecuada elección del texto dramático a didactizar según los distintos sujetos del nivel, el nivel de lengua extranjera y los intereses de los aprendientes.
La elección y didactización de secuencias cinematográficas según los contenidos que se deseen abordar: culturales, morfosintácticos y lexicales, los distintos registros del habla, la

pronunciación y la entonación del italiano *neostandard*, la comprensión de los italianos regionales más representativos, etc.
La ejercitación de la comprensión oral y de la producción oral y escrita a partir de la visión de la película.

Durante el dictado de la materia se realizarán las siguientes lecturas:

Textos dramáticos

- Luigi Pirandello, *Enrico IV* o *Così è (se vi pare)*.
- Eduardo De Filippo, *Filumena Marturano*.
- Dario Fo, *Mistero buffo.*

Autobiografías

- Marcello Mastroianni, *Mi ricordo, sì, io mi ricordo*. (Pasajes seleccionados)
- Michelangelo Antonioni, *Fare un film è per me vivere* (Pasajes seleccionados)

Ensayo

- Pier Paolo Pasolini, *Empirismo eretico. Terza parte: Cinema. Il "Cinema di poesia"*; *La sceneggiatura come "struttura che vuol essere altra struttura"*.

Modalidad de trabajo

Durante el dictado de la materia se observarán secuencias de películas para el estudio y el análisis de los distintos puntos del programa, y se promoverán los comentarios orales después de cada visión. Se propondrá que cada estudiante realice la lectura de los textos teóricos en su casa, para luego reflexionar sobre esos contenidos en el aula.

Se realizará la lectura en voz alta de fragmentos de los textos dramáticos propuestos en el programa para ejercitar las entonaciones según las intencionalidades de los personajes, y se identificarán el conflicto y el sistema actancial de las obras.

Las películas que se propondrán para el abordaje de los contenidos de la unidades 2 y 3 se decidirán en base a los conocimientos previos y los intereses del grupo.

Trabajos Prácticos

Se realizarán diferentes trabajos individuales y en parejas tanto en el aula como domiciliarios. Los trabajos domiciliarios se deberán consignar en fechas predefinidas de entrega.

Régimen de aprobación de la materia: sin examen final

Se requerirá el 75 % de asistencia a clase. Será necesario aprobar en cantidad y calidad los trabajos prácticos y evaluaciones que se especifiquen durante la cursada de la materia.

Durante la cursada habrá un mínimo de 2 (dos) instancias evaluativas (podrán ser parciales

presenciales, domiciliarios o trabajos prácticos). Para aprobar cada una de ellas se requerirá una calificación mínima de 6 (seis) puntos sobre 10 (diez).

Cada evaluación tendrá un recuperatorio que se tomará durante el desarrollo de la cursada en forma separada. Cuando exista recuperatorio se considerará -a los efectos del promedio- solamente la nota del recuperatorio.

La calificación final resultará del seguimiento integral de la asistencia y participación en clase y de la aprobación de los trabajos prácticos y los exámenes parciales.

Si no se cumpliera con alguno de estos requisitos, automáticamente el estudiante pasará al sistema de acreditación con examen final.

En la instancia de recuperatorio, si la calificación obtenida fuese:

• 6 (seis) puntos o más, el estudiante conserva el régimen de acreditación sin examen final.

• entre 4 (cuatro) y 5 (cinco) puntos, el estudiante pasará al régimen de acreditación con examen final.

• menor a 4 (cuatro) puntos deberá recursar la instancia curricular.

Los exámenes libres serán indefectiblemente escritos y orales y se rendirán frente a tribunal de profesores. Los/Las estudiantes que se inscribieran en la condición de libre, rendirán dicho examen con el programa completo del curso lectivo del año anterior.

Los/Las estudiantes que hayan iniciado la cursada en calidad de regular y hayan perdido esa condición por no acreditar el porcentaje de asistencia requerido, podrán rendir como libres en el turno inmediato posterior a la finalización de la cursada con el programa vigente de ese período lectivo.

Bibliografía

Unidad 0

Bibliografía:

Berger, J. (2003) *Sul guardare*, Milano, Mondadori. (Cap. 1).

Filmografía

Lo sguardo di Michelangelo, dir. Michelangelo Antonioni, 2004.

Unidad 1

Bibliografía:

Casetti, F. (1986) *Dentro lo sguardo. Il film e il suo spettatore*, Milano, Bompiani. (Cap. 1).

Dubatti, J. (2003) *El Convivio Teatral: Teoría y Práctica del Teatro Comparado*, Buenos Aires, Atuel. (Introducción. Ficha traducida por la docente).

Gorkij, M., *Il regno delle ombre*, en el diario Nizhegorodski listok, 04/07/1896.

Pirandello, L., *Se il film parlante abolirà il teatro*, en el diario Corriere della Sera, 16/06/1929.

Pirandello, L., *Il dramma e il cinematografo parlato*, en el diario La Nación, 07/07/1929.

Sitografía:

https://www.pirandelloweb.com/se-il-film-parlante-abolira-il-teatro/

https://www.pirandelloweb.com/il-dramma-e-il-cinematografo-parlato/

https://www.youtube.com/watch?v=1XEbnGyhK2o

Filmografía

L'arrivée d'un train à La Ciotat (y otros films), dir. Auguste y Louis Lumière, 1895.

La presa di Roma, dir. Filoteo Alberini, 1905.

Unidad 2

Bibliografía:

Alovisio, S. (1995) *Poteri della messa in scena. Cabiria tra attrazione e racconto*. In: Sergio Toffetti (ed.): *Il restauro di Cabiria*. Torino: Museo Nazionale del Cinema 1995, pp. 23-31.

Brunetta, G. P. (1995) *Cent'anni di cinema italiano*, Bari, Laterza.

Sitografía

https://auralcrave.com/2018/10/02/il-neorealismo-secondo-pier-paolo-pasolini/

Unidad 3

Bibliografía:

Brunetta, G. P. (1995) *Cent'anni di cinema italiano*, Bari, Laterza.

Brunetta, G. P. (2007) *Il cinema italiano contemporaneo*, Bari, Laterza.

Unidad 4

Bibliografía:

Antonucci, G. (1995) *Storia del teatro italiano*, Roma, Newton Compton.

De Marinis, M. (1995) *Il nuovo teatro*, Milano, Bompiani.

Pavis, P. (1998) *Dizionario del teatro*, Bologna, Zanichelli.

Pellettieri, O. (2003) El modelo de análisis del texto dramático en *Historia del Teatro Argentino en Buenos Aires*, Buenos Aires, Galerna.

Sitografía

https://retecritica.wordpress.com/

https://robertocanziani.eu/quantescene/tag/teatro-italiano-contemporaneo/

Unidad 5

Bibliografía:

Casetti, F. (1986) *Dentro lo sguardo. Il film e il suo spettatore*, Milano, Bompiani.

Casetti, F., di Chio, F. (1990) *Analisi del film*, Milano, Bompiani.

Fumagalli, A. (2020) *L'adattamento da letteratura al cinema.Vol. 1*, Roma, Audino Editore.

Gaudreault, A., Jost, F. (1995) *El relato cinematográfico*, Paidós Comunicación, Barcelona. (Cap. 5 y 6. Ficha traducida por la docente).

Gaudreault, A. (2007), *Dal letterario al filmico. Sistema del racconto*, Torino, Lindau.

Unidad 6

Alessio, L., Sgaglione, A. (2007) *Invito a teatro*, Roma, Edilingua.

Continanza, M., Diadori, P. (1997) *Viaggio nel Nuovo Cinema Italiano*, Firenze, La Certosa.

Diadori, P., Micheli, P. (2010) *Cinema e didattica dell'italiano L2*, Perugia, Guerra Edizioni.

Diccionarios

https://it.wikipedia.org/wiki/Glossario_cinematografico

Aumont, J., Marie, M. (2007) *Dizionario teorico e critico del cinema*,Torino, Lindau.

Pavis, P. (1998) *Dizionario del teatro*, Bologna, Zanichelli.

Prof. Violeta Agnese