

Curso

La chispa, la llama, la ceniza.

El cine mudo italiano en sus años de oro.

Objetivo:

Se propone hacer un recorrido de temas específicos que permitirán conocer y analizar el desarrollo del lenguaje y la estética cinematográfica desde el año 1905 hasta el final de los años 10.

Se abordarán temas como: cine del *Risorgimento*, representación de eventos históricos (la Primera Guerra Mundial), nacimiento del fenómeno de las Divas (su influencia en la sociedad mexicana) hasta llegar a arquetipos típicamente italianos como el *cinema storico* y el nacimiento del hombre valiente, Maciste.

Con el intento de alcanzar los objetivos del curso serán proyectados diferentes títulos; que han sido rescatados por Cinetecas y laboratorios de restauración. Para la realización de este curso fue fundamental el apoyo brindado por la Cineteca y el Museo del Cine de Turin (Italia).

Imparte: Gabriele Angelo Perrone

- Actualmente, es el Coordinador área de restauración de imagen en el Laboratorio de restauración digital Elena Sánchez Valenzuela – Cineteca Nacional México.
- Licenciado en Ciencias de la Información: editorial y periodismo por la universidad de Messina (Italia). Inscrito a la lista de los periodistas publicitarios del ODG Sicilia.
- Licenciado en curso de postgrado en Representación audiovisual y multimedia: lenguajes, formas, teorías por la universidad de Turín (Italia).
- Master I nivel de restauración digital audio/video en la *Sapienza*, Universidad de la ciudad de Roma, con la colaboración del Centro Experimental de Cinematografía -Cineteca Nacional- e Instituto *Luce*.
- Ha colaborado con la Cineteca de Turín en el desarrollo de la tesis de postgrado sobre los casos de restauración de las películas mudas “Bodas de oro” (S.A. Ambrosio, 1911), “La vida de las mariposas” (S.A. Ambrosio, 1911), “El tamborcito sardo” (S.I. Cines, 1911).
- Realizó práctica formativa en laboratorio de restauración *La camera ottica* de Gorizia (Italia) y también en el Osterreichisches Filmmuseum de Viena.

Dirigido a:

Público en general interesado en el cine.

Fechas:

Del 25 de julio al 26 de septiembre de 2017.

Horario:

Martes de 18:00 a 21:00 hrs.

10 sesiones de 3 horas cada una

Sede:

Cineteca Nacional

Requisitos:

Ser mayor de edad (Enviar INE escaneado al Departamento de Extensión Académica).

*Se dará constancia de acreditación con un 80% de asistencia y la entrega de reseñas semanales de alguna película vista en clase.

Costo:

\$1,800 – **Pago en una sola exhibición.**

Descuentos:

10% de descuento a estudiantes, profesores, Tarjeta INAPAM, con credencial vigente y a personas que hayan participado en otro curso organizado por la Cineteca Nacional.

Inscripciones: Extensión Académica

Del 30 de junio al 24 de julio 2017.

Si deseas inscribirte, por favor envía escaneada tu identificación oficial para darte los datos de la cuenta donde debes realizar el pago. En caso de solicitar descuento, adjunta la credencial de estudiante, académico o INAPAM, según sea el caso.

Departamento de Extensión Académica de la Cineteca Nacional

Contacto: Liliana Santana: lsantana@cinetecanacional.net

41 55 12 00 ext. 3264

Contenido

Sesión 1: El cine del Risorgimento

A partir de la primera producción de ficción en el cine italiano hablamos del Risorgimento; guerra civil que finaliza con el nacimiento de Italia como Estado. En los intentos por construir y consolidar la identidad italiana también se constituye un nuevo lenguaje cinematográfico.

- La presa di Roma de Filoteo Alberini (1905, Cines)
- Il piccolo garibaldino (1909, Cines)
- I Mille de Alberto degli Abbati (1912, Ambrosio)
- La piccola vedetta lombarda de Vittorio Rossi Pianelli (1915, Film Artística Gloria), fragmento

Sesión 2 – La industria del cine en Italia. Los casos de Ambrosio, Itala Film y Cines

Durante la época de oro del cine mudo italiano, muchas productoras desarrollan en todo el país un sistema productivo que permite al cine italiano imponerse a nivel internacional. De entre éstas sobresalen la Cines de Roma, la Ambrosio y la Itala de Turín.

- *Una tragedia al cinematografo* (1913, Cines)
- *Il Fauno de Febo Mari* (1917, Ambrosio)

Sesión 3 – Hacia el largometraje. El cine y la literatura

Luego de una crisis de la industria del cine (1909-1910), cambia la manera de producir películas. Ésta se encamina hacia el nacimiento del largometraje; un cine más narrativo y espectacular.

- *L'inferno* de Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro y Adolfo Padovan (1911, Milano Film)
- *L'inferno* de Giuseppe Berardi y Arturo Busnago (1911, Helios Film, fragmento)

Sesión 4 – El cine histórico

Otro fenómeno muy importante en la época del cine mudo italiano es el tema histórico. Lugar de muchos acontecimientos del pasado: Italia se descubre ser set natural para celebrar su historia.

- *Gli ultimi giorni di Pompei* de Luigi Maggi (1908, Ambrosio)
- *Jone ovvero gli ultimi giorni di Pompei* de Giovanni Enrico Vidali (1913, Pasquali & C.)

Sesión 5 – Film d'arte italiana

A causa del poder del cine italiano, las productoras francesas Le Film d'Art y Pathé Frères fundaron en Roma en el año 1909 la Film d'arte italiana. El objetivo era competir con las películas italianas proponiendo producciones de calidad con un tema literario.

- *Una congiura contro Murat* (1912, Film d'arte italiana)
- *Romeo e Giulietta* de Gerolamo Lo Savio alias Ugo Falena (1912, Film d'arte italiana)

Sesión 6 – El cine y la historia. La Primera Guerra Mundial

Desde su nacimiento, el cine fue testigo frente a la historia. De manera diferente representó guerras y revoluciones del siglo pasado; entre estos hechos históricos La Primera Guerra Mundial fue protagonista de muchas películas.

- *La guerra e il sogno di Momi* de Segundo de Chomon (1917, Itala Film)
- *Il canto della fede* de Filippo Butera (1918, Cléo Film)

Sesión 7 – Las Divas del cine/1

El "Diva film" es un fenómeno italiano que obtuvo éxito en todo el mundo. Las divas del cine italiano conquistaron el público, pero nunca tuvieron el apoyo de la industria. En esta primera sesión se hablará de Lyda Borelli.

- *Ma l'amor mio non muore* de Mario Caserini (1913, Film Artistica Gloria)

Sesión 8 - Las Divas del cine/2

Fueron muchas las divas que conquistan un lugar importante en la historia del cine; entre ellas Pina Menichelli, la diva que hizo enamorar a México.

- *La moglie di Claudio* de Gero Zambuto (1918, Itala Film)

Sesión 9 – Maciste, el hombre fuerte

Bartolomeo Pagano, héroe sin pecados que ayuda a todos. El personaje de Maciste aparece por primera vez en *Cabiria* y se erige como un suceso de éxito imprevisto; la Itala Film lo aprovecha y crea una inolvidable serie sobre el primer *hombre fuerte* de la historia del cine.

- *Maciste in vacanza* de Romano Luigi Borgnetto (1921, Itala film)

Sesión 10 – Emilio Ghione. El último apache

En el cine italiano, Emilio Ghione es el primer personaje ligado a la película de espionaje de inspiración francesa. Emilio Ghione (director y actor) es el gran antihéroe de nuestro cine.

- *Il circolo nero* de Emilio Ghione (1913, Celio Film)
- *Dollari e fraks* de Emilio Ghione (1919, Itala Film), fragmento

Bibliografia

Bernardini Aldo (a cura di), *Archivio del Cinema Muto Italiano – 1: Il cinema muto, 1905-1931*, ANICA, Roma, 1991

Bernardini Aldo, *Cinema muto italiano. Vol.II: Industria ed organizzazione dello spettacolo 1905/1909*, Laterza, Bari 1980-1982

Bertetto Paolo, Rondolino Gianni, Gianetto Claudia (a cura di), *I giorni di Cabiria. La grande stagione del cinema muto. Parte II: la Ambrosio Film*, Museo Nazionale del Cinema, Torino, 1997

Brunetta Gian Piero, *Il cinema muto italiano. Da “La presa di Roma” a “Sole”*, Laterza, Roma- Bari 2009

Brunetta Gian Piero (a cura di), *Storia del Cinema Mondiale*, Einaudi, Torino, 2001

Brunetta Gian Piero, *Buio in sala. Cent'anni di passioni dello spettatore cinematografico*, Marsilio, Venezia, 1989

Burch Noël, *Il lucernario dell'infinito*, Il Castoro, Milano 2001

Ceresa Carla e Pesenti Campagnoni Donata (a cura di), *Tracce. Documenti del cinema muto torinese nelle collezioni del Museo Nazionale del Cinema*, Il Castoro, Milano 2007

Cherchi Usai Paolo (a cura di), *Giovanni Pastrone. Gli anni d'oro del cinema a Torino*, UTET, Torino, 1986

Gaudreault André, *Cinema delle origini o della “Cinematografia-attrazione”*, Il Castoro, Milano 2004

Gianetto Claudia, *Società Anonima Ambrosio: cinema muto nei documenti d'epoca. Percorsi tra i materiali d'archivio del Museo Nazionale del Cinema di Torino*, Associazione Italiana per le

Ricerche di Storia del Cinema, Roma, 2002

Lasi Giovanni, Sangiorgi Giorgio, *Il Risorgimento nel cinema italiano: filmografia a soggetto risorgimentale 1905 - 2010*, Edit Faenza, Faenza, 2011

Redi Riccardo, *La Cines. Storia di una casa di produzione italiana*, Paolo Emilio Persiani, Bologna, 2009

Sadoul Georges, *Storia generale del cinema. Il cinema diventa un'arte (1909-1920)*, Einaudi, Torino, 1967