

Imaginaris del cinema de Hollywood

Profesora: Dra. Núria Bou

Nombre de crèdits: 5

Idioma: català

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és recórrer, en primera instància, els arquetipus que es van forjar durant l'edat d'or de Hollywood en relació al mite de l'Amor: s'estudiarà la figuració de la masculinitat i de la feminitat des d'un punt de vista iconogràfic, de les estructures narratives i de la posada en escena. A partir de la comparació de diversos fragments de pel·lícules, es detectarà com el cinema contemporani ha rellegit els imaginaris sentimentals que van convocar la feminitat i la masculinitat en el cinema clàssic de gèneres. En segona instància, es demostrarà que l'espectador de les ficcions de l'Edat d'Or de Hollywood va haver de contemplar de manera sempre velada l'instant en què l'arquetipus femení i masculí s'unien sexualment en la pantalla. Els creadors del cinema clàssic van anar configurant un imaginari narratiu i iconogràfic sobre un Eros en principi censurat. Finalment, s'estudiarà com aquesta imaginació prendrà formes diverses al llarg de la història del cinema. L'objectiu principal del curs és investigar com s'ha remodelat –reinventat– l'imaginari clàssic en l'actual postmodernitat cinematogràfica

Els alumnes participaran activament en l'anàlisi de les imatges proposades, i s'orientarà l'alumne vers una lectura hermenèutica de la imatge.

Pla de treball

Estudiar la narrativa i els elements de posada en escena que caracteritzen el classicisme. Detectar els elements que persisteixen en les ficcions contemporànies.

Estudiar algunes de les contants estilístiques o narratives del classicisme i de la postmodernitat a partir de fragments de pel·lícules visionats a classe.

Analitzar comparativament alguns dels fragments estudiats a classe des d'un punt de vista narratiu i estilístic, tenint en compte els canvis segons les dècades històriques.

Programa

1. L'HEROI MASCULÍ EN L'UNIVERS SENTIMENTAL DE HOLLYWOOD. El comportament mític de l'arquetip masculí. El mite de l'amor. Espais per a la sentimentalitat masculina. A la recerca de l'heroi complet. La perllongació de les estructures mítiques en el cinema contemporani.
2. L'AMBIGÜITAT ARQUETÍPICA (MASCULÍ-FEMENÍ/FEMENÍ-MASCULÍ). La guerra de sexes. Armes femenines versus armes masculines. Domini màgic. L'ambigüitat de la femme fatale. A la recerca de la feminitat completa. Relectures des del cinema contemporani.

3. LA FIGURACIÓ FEMENINA

El gest melodramàtic. Domini màgic en els espais domèstics. Espiritualitat del sacrifici. Dominar el Temps. L'amor més enllà de la mort. El gest melodramàtic en el segle XXI.

4. LA IMAGINACIÓ ERÒTICA EN EL CLASSICISME

Nice women sense desig. *Les vamp*: un Eros a combatre. El cas Greta Garbo. L'univers espiritual d'Eros. L'era precodi. Eros sublimat, malgrat la Censura. Hollywood: paradís d'Eros.

5. EROS I THÀNATOS

La imaginació tanàtica. La mort sensual. Viatges iniciàtics: la frontera d'Hades i la de la sexualitat. La dècada dels 40':Thànatos sublimat. La mort com el sentit primer de l'erotisme. El mite de Persèfone.

6. LES IMATGES D'EROS

Marylin Monroe: el sexe alliberat. La nova Era. Imatges versus Imaginari. Eros entre paraules. El sexe com a espai de confessió.

7. EROS EN EL CINEMA CONTEMPORANI

El thriller eròtic dels 80.*La nueva carne*. Eros virtual. El buit després del sexe. Eros traumàtic. Contra l'hedonisme del classicisme. A la recerca d'un Eros sublimat.

Criteris d'avaluació

L'avaluació tindrà en compte l'assistència i la participació activa de l'estudiant a classe.

Per ser avaluat s'haurà de presentar un breu treball de recerca (oral o escrit) en els quals s'apliquin els continguts treballats a classe a un producte audiovisual escollit per l'alumne.

Bibliografia

- ALTMAN, Rick. *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós, 1999.
- BATAILLE, Georges, *El erotismo*, Tusquets, Barcelona, 1985
- BEYLIE, Claude (i altres), "propositions sur le mélo" IN *Les cahiers de la cinématheque*, 28, 1971.
- BLACK, Gregory D., *Hollywood censurado*, Cambridge University Press, 1998.
- BORDWELL, David; STAIGER, Janet; THOMPSON, Kristin. *El cine clásico de Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*. Barcelona: Paidós, 1997.
- BOU, Núria. *Deesses i tombes. Mites femenins en el cinema de Hollywood*. Barcelona: Proa, 2004.
- BOU, Núria; PÉREZ, Xavier. *El temps de l'heroi. Èpica i masculinitat en el cinema de Hollywood*. Barcelona: Paidós, 2000.
- BROOKS, Peter, *The Melodramatic imagination*. London: Yale University Press, 1976.

- BROWN, Norman O., *Eros y Tanatos. El sentido psicoanalítico de la historia*, Joaquín Mortiz, México, 1967.
- CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. *Diccionario de los símbolos*. Barcelona: Herder, 1986.
- DELEUZE, Gilles. *La imagen-movimiento*. Barcelona: Paidós, 1986.
- DE ROUGEMONT, Denis , *El amor y occidente*, Sur, Buenos Aires, 1959.
- DURAND
- FOUCAULT, Michel, *Historia de la sexualitat*. vol 1,. Siglo XXI, Madrid, 2006.
- JACOBS, Lea, *El cine de mujer y la poética del melodrama*, Archivos de la Filmoteca, 19, València, febrer, 1995.
- MARCUSE, Herbert, *Eros y civilización*, Ariel, Barcelona, 2003.
- NAVARRO, Antonio José, (ed.). *La nueva carne. Una estética perversa del cuerpo*. Madrid: Valdemar, 2002.
- SICLIER, Jacques. *Le mythe de la femme dans le cinéma américain*. París: Les Éditions du Cerf, 1956.
- SCHATZ, Thomas. *Hollywood genres. Formules, filmmaking and the studio system*. Boston: McGraw-Hill cop., 1981.
- VOGLER, Cristopher: *The writer's journey. Mythic structure for storytellers and screenwriters*, Michael Wiese, CA, 1992.