

REINTERPRETACIÓN DE LOS MITOS CLÁSICOS EN EL CINE

Docente: José Luís Subías Barrera

Curso 2016-2017. UNED Senior Barcelona

PROGRAMA DEL CURSO

1. PRESENTACIÓN
2. OBJETIVOS
3. CONTENIDO
4. METODOLOGIA
5. BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este curso es el de establecer un debate a partir de la literatura de los mitos griegos y su interpretación a través de las artes visuales (pintura, escultura, arquitectura ...) para permitirnos comprender también su inclusión dentro del lenguaje cinematográfico. La idea sería la de construir un espacio de reflexión que nos permita vislumbrar el mito antiguo dentro del argumento de diferentes filmes contemporáneos.

2. OBJETIVOS

Los principales objetivos son:

- Realizar un recorrido a través de la Historia del Cine con filmes representativos en relación al mito a tratar.
- Valorar la interpretación del mito por parte del director.
- Identificar Las diferentes reinterpretaciones del mismo mito entre un film y otro.
- Introducimos en la mitología griega y al mismo tiempo en diferentes aspectos del lenguaje cinematográfico.

3. CONTENIDO

1. Introducción a la mitología y las fuentes referenciales en la historia: literatura, pintura, escultura, arquitectura. El cine como recopilación y reinención de los mitos en la narrativa.

2. Cosmogonías: lucha de los dioses por el poder. Ver el mito en filmes como: "El cuarto mandamiento" (O. Welles, 1942); "¿Quién mató a Liberty Valance" (J. Ford, 1962); "El Gatopardo" (L. Visconti, 1963); "Pat Garret y Billy el niño" (S. Peckinpah, 1973); "Wall Street" (O. Stone, 1987).

3. Teogonía, la ordenación del mundo: Zeus y Hera. Ver el mito en filmes como: "Carta a una desconocida" (M. Ophuls, 1948); "El amante del amor" (F. Truffaut, 1977); "American Gigolo" (P. Schrader, 1980); "Las amistades peligrosas" (S. Frears, 1988); "La linterna roja" (Z. Yimou, 1990); "Don Juan de los infiernos" (G. Suárez, 1991); "Flores rotas" (J. Jarmusch, 2005).

4. Afrodita: la diosa infiel. Ver el mito en filmes como: "Una mujer para dos" (E. Lubitsch, 1933); "Breve encuentro" (D. Lean, 1945); "La mujer sin camelias" (M. Antonioni, 1953); "Belle de jour" (L. Buñuel, 1966); "La hija de Ryan" (D. Lean, 1970).

5. Atenea, la diosa virgen pero beligerante. Ver el mito en filmes como: "Lo que el viento se llevó" (V. Fleming, 1939); "Jezabel" (W. Wyler, 1938); "La Loba" (W. Wyler, 1941); "Río salvaje" (E. Kazan, 1960); "En compañía de lobos" (N. Jordan, 1984).

6. Prometeo y la creación del ser humano. Ver el mito en filmes como: "Golem" (P. Wegener, 1920); "La novia de Frankenstein" (J. Whale, 1935); "La isla del Dr. Moreau" (D. Taylor, 1977), "Blade Runner" (R. Scott, 1982); "La piel que habito" (P. Almodóvar, 2011).

7. Pandora, la nueva Eva o ... quizá Lilith. Ver el mito en filmes como: "El ángel azul" (J. Von Sternberg, 1931); "Perversidad" (F. Lang, 1945); "Retorno al pasado" (J. Tourneur, 1947); "Cara de ángel" (O. Preminger, 1952); "Fuego en el cuerpo" (L. Kasdan, 1981); "Instinto básico" (P. Verhoeven, 1992).

8. El Hades, el inframundo. Ver el mito en filmes como: "Fausto" (F.W. Murnau, 1926); "La semilla del diablo" (R. Polanski, 1968); "Picnick en Hanquing Rock" (P. Weir, 1975); "Bajo el volcán" (J. Huston, 1984); "Intruso" (V. Aranda, 1993).

9. La bajada a los infiernos: Orfeo y Eurídice. Ver el mito en filmes como: "Orfeo negro" (Marcel Camus, 1958); "Vértigo" (A. Hitchcock, 1958); "Muerte en Venecia" (L. Visconti, 1971); "Algo salvaje" (J. Demme, 1987); "Frenético" (R. Polanski, 1988); "Drácula" (F.F. Coppola, 1992).

10. La Iliada y los grandes héroes troyanos. Ver el mito en filmes como: "El rojo" (R. Walsh, 1949); "Cowboy de medianoche" (J. Schlesinger, 1969); "Aguirre o la cólera de Dios" (W. Herzog, 1972); "La Guerra de las Galaxias" (G. Lucas, 1977); "Alien" (R. Scott, 1979).

11. La Odisea de Ulises: el regreso a casa. Ver el mito en filmes como: "El arpa birmana" (K. Ichikawa, 1956); "Centauros del desierto" (J. Ford, 1956); "París Texas" (W. Wenders, 1984); "Nacido el cuatro de Julio" (O. Stone, 1989); "Mediterráneo" (G. Salvatores, 1991); "Una historia verdadera" (D. Lynch, 1999), "O Brother" (Joel Coen, 2000).

12. Orestes el héroe vengativo. Ver el mito en filmes como: "La Diligencia" (J. Ford, 1939); "Furia" (F. Lang, 1936); "Los sobornados" (F. Lang, 1953); "La novia vestía de negro" (F. Truffaut, 1967); "Mad Max" (G. Miller, 1980); Irreversible (G. Noé, 2002).

13. Jasón y el Vellocino de Oro. Ver el mito en filmes como: "Las minas del rey Salomón" (J. Lee Thompson, 1950); "El halcón maltés" (J. Huston, 1941); "Easy Rider" (D. Hopper, 1969); "En busca del arca perdida" (S. Spielberg, 1981), "Cielo protector" (B. Bertolucci, 1990); "Zona libre" (A. Gitai, 2005).

14. Teseo y el Laberinto. Ver el mito en filmes como: "La patrulla perdida" (J. Ford, 1934); "El proceso" (O. Welles, 1962); "El Ángel exterminador" (L. Buñuel, 1962); "El Resplandor" (S. Kubrick, 1980); "Cielo sobre Berlín" (W. Wenders, 1987); "Europa" (L. Von Trier, 1991).

15. Mitos tebanos: Edipo rey. Ver el mito en filmes como: "Recuerda" (A. Hitchcock, 1945); "El corazón del ángel" (A. Parker, 1988); "La insoportable levedad del ser" (P. Kaufman, 1988); "Desafío total" (P. Verhoeven, 1990); "Memento" (C. Nolan, 2000).

4. METODOLOGÍA

El curso se repartirá en quince sesiones de dos horas con un total de 30 horas lectivas.

Utilizaremos los cuatro tipos más significativos de metodología:

-Expositiva: Exponer teorías de diferentes aspectos del lenguaje cinematográfico en relación al mito, mediante la filmografía seleccionada de varios directores.

-Demostrativa: Mediante el visionado de múltiples secuencias de los filmes en cuestión, descubriremos las características más relevantes que queremos señalar. Esto nos permitirá crear una mayor dinamización en el aula y comprender mejor los conceptos que tratamos con la fase expositiva.

-Por descubrimiento: Haremos las exposiciones sin profundizar demasiado en un principio. Esta actitud nos permitirá, por un lado, que los alumnos descubran gracias a los ejemplos visuales, conceptos que no conocían; y por otro, dinimizaciones más participativas.

-Interrogativa: Las preguntas directas a los alumnos por parte del ponente permitirán cuestionarnos alternativas hacia nuevos conceptos y argumentaciones.

El esquema de cualquier sesión podría ser:

- Breve presentación de la sesión.

- Entrega de fotocopias, si es necesario.

- Esquemas de las partes de la sesión mediante Power Point y otros medios audiovisuales.

- Proyección con Movie Maker o CD de secuencias de los filmes trabajados.

- Análisis conjunto de la proyección.

5. BIBLIOGRAFIA

AGHION,I, BARBILLON,C y LISSARRAGUE,F.- *Guía iconogràfica de los héroes y dioses de la antigüedad*. Alianza Editorial. Madrid, 2008.

AUMONT, J y MARIE, M.- *Anàlisis del film*. Ed. Paidós Ibérica. Barcelona, 1999.

BATLLÓ,J, y PÉREZ, X.- *La semilla inmortal (los argumentos universales del cine)*. Ed Anagrama. Barcelona, 2010.

BOU,N.- *Deesses i tombes (mites femenins en el cinema de Hollywood)*, Ed Proa, Capellades (Barcelona), 2004.

CARMONA MUELA,J.- *Iconografía clásica: guía básica para estudiantes*. Ed. Istmo. Madrid 2000.

CASSETI, F.- *Cómo analizar un film*. Ed. Paidós Ibérica S.A. Barcelona, 1998.

COUSINS, Mark.- *Historia del cine*. Naturart S.A. Ed Blume. Barcelona, 2011.

GARCÍA GUAL,C. *Introducción a la mitología griega*. Alianza Editorial. 2004.

GRIMAL,P.- *Diccionario de mitología griega y romana*. Ed. Paidós. Barcelona, 2008.

SÁNCHEZ NORIEGA, J.L.- *Historia del cine (teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión)*. Alianza Editorial. Madrid, 2006.

VELA LEÓN, J,A.- *Cine y mito*. Ed.Laberinto. Madrid. 2000.