Facultad de Filosofía y Letras – UNT / Cine Club Universitario *La linterna mágica*

Programa Materia Optativa 2018 (2do Cuatrimestre)

Prof. Mentor Emérito Gaspar Risco Fernández (UNT)

Prof. Dr. Ramón E. Ruiz Pesce

Teología, Filosofía y Cine

Dios y el diablo en el cine sacramental

-Carl T. Dreyer, Robert Bresson, Andrei Tarkovski y Martin Scorsese-

Materia optativa para el Trayecto de Formación General.

Carreras: Inglés, Francés, Letras, Geografía, Filosofía, Ciencias de la Educación, Química y Matemáticas. Otras carreras de la facultad de Filosofía o de otras facultades deberán ser autorizadas por las autoridades pertinentes, para ser reconocidas como créditos de optativas por las mismas.

Año 2018 Segundo Cuatrimestre (90 horas)

Fundamentación de la propuesta: Desde hace poco más de un siglo el cine viene activando por la nuda acción y pasión de las *imágenes en movimiento*[[1]](#footnote-1)*,* las dialécticas fundamentales que conciernen al misterio de lo humano y de lo divino, de todo lo que acontece en el cielo y en la tierra, dicho con palabras de Shakespeare; lo cual, según dice el genio inglés, siempre trasciende aquello que sueñan las filosofías… o las teologías, que pretenden explicar ya al cielo, ya a la tierra. Esas dialécticas movilizadas por la cinematografía, son las de la luz y las tinieblas o las de luces y de sombras y de claroscuros, de ilusión y de realidad, de lo invisible y de lo visible, de dioses y de demonios, de lo simbólico y de lo diabólico, de la inmanencia y de la trascendencia, o, sin más, del bien y del mal, entretejiéndose en inextricable trama; la trama filmográfica, la trama de la vida humana misma.

 La crítica de cine y la reflexión sobre el fenómeno fílmográfico también fue madurando con el paso de la infancia a la adultez, pasando por su juventud. En la selva de una ingente bibliografía al respecto nos inspiramos y orientamos por la obra madura del teólogo y filósofo tucumano Gaspar Risco Fernández, en su libro *Ernst Ingmar Bergman –Una aproximación filosófico teológica a su mundo iconográfico-[[2]](#footnote-2).* En el corazón de su tesis se exponen aproximaciones o “aprojimaciones”, como dice él, al mundo iconográfico (en su caso, particularmente, al del cine del sueco *Ingmar Bergman*) por los senderos filosófico-teológicos que le conducen hacia desentrañar el “*kairós* de la imagen” y el “cine sacramental”, auscultando y empatizando atentamente con el agonismo del cineasta del que se ocupa, “partiendo de la naturaleza del hecho fílmico como lenguaje del *pathos* más que del *logos*”.

 En este itinerario de toda una vida de investigación y docencia filosófica y teológica Risco Fernández, en lo que atañe específicamente a la cinematografía, se dejó orientar y nutrir, a su vez, por obras señeras que jalonaron su propia obra, cristalizada, como dijimos, en la tesis del “*kairós* de la imagen” y del “cine sacramental”. Entre esos autores señeros, durante el cursado de esta materia, vamos a visitar los libros de: *Lotte H. Eisner* (*La pantalla diabólica*)[[3]](#footnote-3), de *Jean Epstein* (sus libros: *La inteligencia de una máquina -Una filosofía del cine-* y *El cine del diablo*)[[4]](#footnote-4); *André Bazin* (*¿Qué es el cine?,*Rialp, Madrid, 2015)[[5]](#footnote-5); René Ludmann (*Cine, fe y moral*)[[6]](#footnote-6); de Amédée Ayfre (en sus libros: *Dios en el cine* y *El cine y la fe cristiana*)[[7]](#footnote-7); Henri Agel (*El cine y lo sagrado*)[[8]](#footnote-8) y Jean D´Yvoire (*El cine redentor de la realidad*)[[9]](#footnote-9), entre otros.

 Una vez desplegado ese marco teológico-filosófico, se buscará articular el pensamiento teológico-filosófico de Risco Fernández con cinco cineastas que, de un modo u otro, bien pueden adscribirse a ese “cine sacramental” aquí expuesto y propuesto, donde se conjugan o entran en contrapunto la pantalla diabólica con la simbólica, o “Dios y el diablo en el cine sacramental”. Ellos son Carl T. Dreyer, Robert Bresson, Ingmar Bergman, Andrei Tarkovski y Martin Scorsese.

Objetivos de la materia: El objetivo principal es inmergirnos, como marco teórico del abordaje de la filmografía de Dreyer, Bresson, Bergman, Tarkovski y Scorsese, en las tesis del “kairós de la imagen” y del “cine sacramental” de Risco Fernández; con el plexo de relaciones y remisiones a las obras de crítica cinematográfica y de reflexión filosófico-teológica sobre el cine, en los autores mencionados en el propósito descripto con anterioridad (Eisner, Epstein, Ayfrée, Bazin, D´Yvoire, Agel, entre otros que ocasionalmente añadiremos (Eisenstein, Morin, Deleuze, etc). Al evaluar esta asignatura optativa, sea cual sea la modalidad en la que se la apruebe (regular, libre o promocional), los alumnos deberán elaborar una propia reflexión crítica sobre “Dios y el diablo en el cine sacramental”, aplicado en al menos tres de los cinco cineastas “sacramentales” sobre los que discutiremos durante el cursado.

Programa:

Filosofía y Teología para el Cine

Dios y el diablo en el cine sacramental

-Carl T. Dreyer, Robert Bresson, Ingmar Bergman, Andrei Tarkovski y Martin Scorsese-

1. Introducción a la Filosofía y la Teología para el Cine

(Gaspar Risco Fernandez)

* 1. Pensar filosófica y teológicamente las imágenes en movimiento: “El *kairós* de la imagen” de *Dios y el diablo en el cine sacramental*
		1. Teología de la comunicación y Encarnación
		2. De la predestinación, de la gracia y de la libertad
		3. El cine entre el ícono y el ídolo: Civilización de la imagen y nuevo Pentecostés, o de la *kenosis* de la imagen al *kairós* de la imagen
	2. Pensar filosófica y teológicamente *las imágenes en movimiento* de Dios y el diablo en el cine sacramental: Encarnación y Trascendencia
		1. De la naturaleza y de la sobrenaturaleza, o, de la inmanencia y de la trascendencia
		2. De los ídolos y de los íconos: aproximación al Misterio (I)
		3. De lo visible y de lo invisible aproximación al Misterio (II)
	3. Pensar filosófica y teológicamente las *imágenes en movimiento* de Dios y el diablo en el cine sacramental:
		1. La carne y el Espíritu; el tiempo y la eternidad
		2. *Evolución creadora* (Henri Bergson): De lo móvil y de lo inmutable
		3. *Vida de Quijote y Sancho* y *Sentimiento trágico de la vida* (Miguel de Unamuno): la realidad de la ilusión, del sueño y de la ficción.
		4. De la ilusión y de la realidad: Cine, magia y misterio. Irrealidad, realidad, plus-realidad
	4. *Cine sacramental*:
		1. Cine y Teo-Patía: La matriz del fenómeno cinematográfico en el anclaje simbólico mítico-mágico o *patético* (en contrapunto dialéctico con el anclaje conceptual o “lógico”)[[10]](#footnote-10)
		2. Cine y Teo-Androfagia Encarnación, Eucaristía y Trascendencia[[11]](#footnote-11), para la invitación al banquete sacramental crístico o eucarístico, del Dios que es amor, tal como Risco Fernández lo expuso en el mundo iconográfico de Ingmar Bergman, en especial, en *la trilogía de la fe* del cineasta sueco[[12]](#footnote-12).

El cine sacramental en Dreyer, Bresson, Bergman, Tarkovski y Scorsese

1. Carl T. Dreyer: Verbo Encarnado, Fe y Resurrección. Dios y el diablo en el cine sacramental en “*La pasión de Juana de Arco”* y en *“Ordet /La palabra”*
2. Robert Bresson: El cine de la gracia. Dios y el diablo en el cine sacramental en *“El proceso de Juana de Arco”* y en *“Diario de un cura rural”*
3. Ingmar Bergman: Kairós de la imagen y cine sacramental de *Los comulgantes* a *Persona*.
4. Andrei Tarkovski: Esculpir el tiempo. La pantalla iconográfica. Dios y el diablo en el cine sacramental de “*Stalker*” a “*El sacrificio*”
5. Martin Scorsese: Dios y el diablo en el cine sacramental de “*La última tentación de Cristo*” a “*Silencio*”.

Metodología de trabajo y requisitos para promocionar o aprobar la materia

Las clases serán teórico-prácticas; eso significa que en cada sesión de la optativa se deberá llevar leído el texto previamente asignado para la misma o la reseña y crítica de la película de cada director que proyectaremos y debatiremos, en el marco de las proyecciones del *Cine Club Universitario La Linterna Mágica*, que acompañarán el dictado de la materia en las fechas a asignar. Para regularizar la materia se debe tener una asistencia y aprobación del 75% de los trabajos prácticos. La aprobación de la materia se podrá hacer en tres modalidades: por promoción (los alumnos en condición de regulares que presenten un trabajo monográfico con las especificaciones oportunas de la cátedra), por examen ante tribunal en condición de regulares (examen oral sobre la materia cursada) y por examen en condición de libres (examen escrito previo sobre la materia, y, de ser aprobado, examen oral).

Bibliografía:

* Agel, Henri; *El cine y lo sagrado*; Epílogo “Cine y trascendencia” por Amédée Ayfre; Rialp, Madrid, 1960

Alloa, Emmanuel (compilador); *Pensar a imagen*; Belo Horizonte, 2015

* Ayfre, Amedee; *Dios en el cine*, Rialp, Madrid, 1958 y *El cine y la fe cristiana*; Edit. Casal i Vall, Andorra, 1962
* *Bazin, André*; *¿Qué es el cine?,*Rialp, Madrid, 2015

Bresson, Robert, Bresson por Bresson –Entrevistas (1943-1983), Cuenco de plata, Bs.As., 2014

Burch, Noel, El tragaluz del infinito; Cátedra, Madrid, 2016

Capanna, Pablo*; Andrei Tarkovski: El ícono y la pantalla;* Ed. La flor, Bs.As., 2003

Carrera, Pilar; Andrei Tarkovski –La imagen total-, FCE, Bs.As., 2008

Cavell, Stanley; *El cine, ¿puede hacernos mejores?;* Ed.Katz, Bs.As., 2003

Chion, Michel; *El libro de Andrei Tarkovski*, Cahiers du Cinema España; Madrid, 2008

D´Yvoire, Jean, *El cine redentor de la realidad*; Rialp, Madrid, 1957

Dalmasso, Gianfranco; *La política de lo imaginario* –Rousseau/Sade- Edic. Encuentro, Madrid, 1983

Debray, Régis; Vida y muerte de la imagen –historia de la mirada en Occidente; Paidós, Bs.As., 1994

Eisner,Lotte H*., La pantalla diabólica –Panorama del cine alemán. Influencia de Max Reinhardt y del expresionismo-*, Ed. Losange, Bs.As., 1955

El oyente de la palabra; Herder, Barcelona, 1972

Epstein, Jean; *El cine del diablo*; Cactus Bs.As., 2014 y La inteligencia *de una máquina -Una filosofía del cine-;* Cactus Bs.As., 2015

* Josephson, Erland; Konchalovski, Andrei y otros; Acerca de Andrei Tarkovski; Jaguar, Madrid, 2001
* Ludmann, René;*Cine, fe y moral;* Rialp, Madrid, 1958

Marion, Jean Luc, *El cruce de lo visible*; Ellago Ediciones, Castellón, 2006

Marramao, Giacomo; *Minima temporalia –Tiempo, espacio, experiencia*; Gedisa, Bs.As., 2008; *Kairós –Apología del tiempo oportuno-*; Gedisa, Bs.As., 2008

Mengs, Antonio; *Stalker, de Andrei Tarkovski*; Rialp, Madrid,2004

Oubiña, David; *Una juguetería filosófica –Cine, cronofotografía y arte digital*-, manantial, Bs.As., 2009

Quintana, Ángel; *Fábulas de lo visible –El cine como creador de realidades-;* El Acantilado, 2003

Rahner, Karl:

Espíritu en el mundo, Herder, Barcelona, 1961

El oyente de la Palabra, Herder, Barcelona, 1945

La gracia como libertad, Herder, Barcelona, 1972

Curso fundamental de la fe, Herder, Barcelona, 1998

Rancière, Jacques; *El destino de las imágenes*, Prometeo, Bs.As., 2009

Risco Fernández, Gaspar:

Ernst Ingmar Bergman –Una aproximación filosófico teológica a su mundo iconográfico-; Alción Editora, Córdoba, 2014

Papeles para una teología de la comunicación, UCSE, Santiago del Estero, 1995

Antropología cultural del azúcar; Tucumán, 1995

Rosanas, Juan S.J., *Tomistas y tomistas*; Espasa Calpe, Bs.As., 1942

Tarkovski, Andrei:

Esculpir en el tiempo (sic) *–Reflexiones sobre el cine-;* Rialp, Madrid, 1991

Martirologio –Diarios-, Sígueme, Salamanca, 2011

Atrapad la vida; errata naturae, Madrid, 2017

Tejeda, Carlos; *Andrei Tarkovski*; Cátedra, Madrid, 2010

Trías, Eugenio, *De cine –Aventuras y extravíos-*; Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2013

Vauday, Patrick; La invención de lo visible; Letranómada, Bs.As., 2009

Zunzunegui, Santos; *Robert Bresson*, Cátedra, Madrid, 2001

1. En el comienzo el cine era mudo, ocasionalmente la proyección del film era acompañada por alguna música ejecutada, en simultáneo, y por pocas palabras insertadas en leyendas en la pantalla. En un proceso paulatino, a poco de andar, con la irrupción del sonido, la cinematografía devino también, casi siempre, apalabrada y sonorizada, con toda la incidencia que ello tuvo y tiene en la recreación de un nuevo lenguaje cinematográfico, que obture, de todos modos, la tentación de convertir a la cinematografía en teatro filmado. [↑](#footnote-ref-1)
2. Risco Fernández, Gaspar, *Ernst Ingmar Bergman –Una aproximación filosófico teológica a su mundo iconográfico-*; Alción Editora, Córdoba, 2014. Otros libros que se consultan del autor son*: Papeles para una teología de la comunicación*, UCSE, Santiago del Estero, 1995 y *Antropología cultural del azúcar*; Tucumán, 1995 [↑](#footnote-ref-2)
3. Eisner,Lotte H*., La pantalla diabólica –Panorama del cine alemán. Influencia de Max Reinhardt y del expresionismo-*, Ed. Losange, Bs.As., 1955 [↑](#footnote-ref-3)
4. Epstein, Jean; *El cine del diablo* Cactus Bs.As., 2014 y *La inteligencia de una máquina -Una filosofía del cine-;* Cactus Bs.As., 2015 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Bazin, André*; *¿Qué es el cine?,*Rialp, Madrid, 2015 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ludmann, René;*Cine, fe y moral;* Rialp, Madrid, 1958 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ayfre, Amedee; *Dios en el cine*, Rialp, Madrid, 1958 y *El cine y la fe cristiana*; Edit. Casal i Vall, Andorra, 1962 [↑](#footnote-ref-7)
8. Agel, Henri; *El cine y lo sagrado*; Epílogo “Cine y trascendencia” por Amédée Ayfre; Rialp, Madrid, 1960 [↑](#footnote-ref-8)
9. D´Yvoire, Jean, *El cine redentor de la realidad*; Rialp, Madrid, 1957 [↑](#footnote-ref-9)
10. En el cine, nuestro ojo está virgen ante el misterio, dice Risco Fernández. Allí, en la percepción cinematográfica, cuando se nos aparece la más completa e inmanente sensación de vida concreta, irrumpe una intrigante *plus-realidad.* [↑](#footnote-ref-10)
11. El “logos” racionalista impide el acceso a dicha *plus-realidad*, y desvaloriza símbolo y sacramento, dice Risco Fernández. El animal simbólico queda alli encadenado a y en una trágica inmanencia. El filósofo y teólogo tucumano sigue aquí a Karl Rahner (representante del mejor tomismo, dice), porque en él se patentiza esta apertura a la *trascendencia,* que se opera en una metafísica validada por la “*imaginatio*” y la “*cogitativa*”, donde *espíritu y sensibilidad* se conjugan en aras del conocimiento humano integral. En la filosofía y teología del Dios-Amor o Dios Ágape, como dice la Carta a los Corintios. Risco, interpretando el cine sacramental de Ingmar Bergman, sabe y proclama paulinamente que ese “conocer” significa “amar” y amar es amor carnal o encarnado. Y, en esa *sabiduría del amor* del Himno a la Caridad, el cine se presenta quizá como la mejor expresión de la conjugación o sintonía de naturaleza y gracia, de libertad humana y Providencia Divina; allí es donde se verifica el axioma teológico cristiano (católico o tomasiano, según expone Risco Fernández) según el cual la gracia supone la naturaleza y la perfecciona. [↑](#footnote-ref-11)
12. Allí se decantan los imperativos existenciales de la cabal humanidad: en *el silencio* de Dios, convertirnos en “oyentes de la Palabra”; en la orfandad de vivir “detrás de un vidrio oscuro”, recuperar la filiación respecto de Dios Padre; y en el vaciamiento, el egoísmo, la desesperación y la pérdida de fe de “los comulgantes”, recuperar la imprescriptible promesa “agápica”, de que aunque ahora todo lo veamos en enigma, viviendo en el amor, amaremos como somos amados (*amamur, ergo sumus*); o, como dice la carta a los Primera carta a los Corintios (13, 1,ss.), el paulino himno a la caridad: “conoceremos como somos conocidos”. [↑](#footnote-ref-12)