

LICENCIATURA EN CURADURÍA
E HISTORIA DE LAS ARTES

Programa

**“HISTORIA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES I.
FOTOGRAFIA Y CINE”**

Profesores:

Titular: Lic.: Alejandra Portela

Adjunto: DODERO, Enrique Gabriel

2023

Programa - 2023**Carrera:** Licenciatura en Curaduría e Historia de las Artes**Materia:** HISTORIA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES I. FOTOGRAFIA Y CINE**Carga Horaria:** 3hs. Semanales**Comisión:** TMA**1.- PRESENTACION DE LA MATERIA**

El espectador cinematográfico generalmente es abrumado por una densidad de información que aparece de un solo golpe. El análisis de películas tiene que ver con una conceptualización de las diversas partes que integran un film, reconciliándolas para reconocerlas. El conocimiento de ese lenguaje irá acompañado por una introducción a los momentos más importantes en la historia del cine desde sus comienzos hasta los años 50.

Es imprescindible además la comprensión de los textos generados en paralelo a la realización de películas.

Necesariamente la elección de los filmes estuvo sujeto a la posibilidad de hallarlos en los videoclubes de Buenos Aires, en ediciones comerciales y de buena calidad.

Tomando como principio la frase de Jean Luc Godard: "El cine es un perfecto instrumento de conocimiento", esta materia pretende elaborar una aproximación al mundo del cine articulándose en torno a tres ejes transversales: el lenguaje cinematográfico, los momentos claves de la historia del cine y la noción del cine como documento imprescindible en la vida del siglo XX.

2.- OBJETIVOS

- Familiarizar al estudiante con los conceptos fundamentales de la estética cinematográfica.
- Manejar una terminología relacionada con el estudio de las películas.
- Analizar problemáticas cinematográficas a partir de los distintos procesos de significación estéticos, sociales, políticos y económicos.
- Promover la realización de textos (críticos, teóricos, históricos, entrevistas, ensayos) a partir de los nuevos conocimientos considerando los intereses particulares y profesionales de los alumnos.
- Posibilitar la capacitación para futuros encuentros con películas.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES

Las clases se desarrollarán a través de una exposición teórica, proyecciones de fragmentos fílmicos que irán siguiendo este programa y la permanente intervención de los alumnos.

4.- EVALUACIÓN

Se tomará en cuenta para la evaluación el trabajo en clase, un parcial promediando la cursada y un trabajo monográfico cuyas consignas se darán en clase.

5- CONTENIDOS FORMATIVOS

UNIDAD I

Clase 1 y 2. Presentación de la materia: estructura, metodología y herramientas. Diferencias entre los textos escritos sobre el cine: teoría, estética, la crítica y las revistas especializadas, e historia del cine. Funciones y objetivos de cada uno. Los nuevos textos: el backstage, Internet y el acceso a la información en los lugares de guarda (archivos y cinematecas). Articulación con las películas.

Bibliografía Obligatoria

Andrew, Dudley, *Las principales teorías cinematográficas*, Ed. Rialp, Madrid, 1993.
Casetti, Francesco, *Teorías del Cine 1945-90*, Cátedra, Madrid, 2005.
Comolli, Jean-Louis, Cap. 1 “¿Cómo sacárselo de encima?”, Cap. 2 “Elogio del cine-monstruo”, Cap. 3 “El porvenir del hombre”, en *Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine*, Simurg, Buenos Aires, 2002.
Romaguera I Ramió, Joaquim [et al.] (eds.), *Textos y manifiestos del cine*, Cátedra, Madrid, 1989.
Stam, Robert [et al.], *Nuevos conceptos de la teoría del cine*, Paidós, Buenos Aires, 1999.

Bibliografía de consulta

Aumont, Jacques y Marie, Michel, *Análisis del Film*, Paidós, Buenos Aires, 1990.
Georges Sadoul, *Historia del cine*, Siglo XXI Editores.
Artículos seleccionados de la colección revista *El amante cine* (Argentina).
Artículos seleccionados de la colección revista *Film* (Argentina).
Gunning, Tom, *El cine de los primeros tiempos y el archivo: modelos de tiempo e historia*, en Archivos de la Filmoteca nº10 Valencia, diciembre 1991.

UNIDAD II

Clase 3 y 4. Los comienzos: entre el invento científico y el espectáculo de masas. Concepto de Precinema: Los philosophical toys. Muybridge y Marey. Las dos vertientes: Lumière y Méliès. El nuevo espectador. Primeros elementos para un lenguaje cinematográfico. Edwin S. Porter. Del cine científico al cine de entretenimiento. El caso de las Operaciones del Dr. Posadas en Argentina. El comienzo de las superproducciones y el Film D'Art.

Filmografía

DVD: cortos de Muybridge, Lumière, Méliès, Porter en Los comienzos del cine, 5 dvds de Editora Época, Buenos Aires.

Lumière y Cía (varios, 1996)

Cabiria (Cabiria, Giovanni Pastrone, 1913)

La dama de las camelias (La Dame aux camélias, André Calmettes, 1912)

Bibliografía obligatoria

Oubiña, David, *Una juguetería filosófica. Cine, cronofotografía y arte digital*, Manantial, Buenos Aires, 2009.

Burch, Noël, Cap. 1 "Charles Baudelaire contra el Dr. Frankenstein", Cap 2 "Vida para estas sombras", en *El tragaluz del infinito*, Cátedra, Madrid, 1999.

Aumont, Jacques, Cap. 1 "Lumière, «el último pintor impresionista»", en *El ojo interminable*.

Bibliografía de consulta

Talens, Jenaro y Zunzunegui, Santos, *Historia General del Cine Vol I y II*, Cátedra, Madrid, 1998.

Sadoul, Georges, *Historia del cine*, 2 tomo, Siglo XXI Editores.

Jeanne, René y Ford, Charles, *Historia ilustrada del cine*, 3 tomos, Alianza, 1974.

Katz, Ephraim *The film encyclopedia*, All New Edition Harper Perennial, 1994.

Colección *Mosaico Criollo, primera antología del cine mudo argentino*, Museo del Cine de Buenos Aires, 2010.

Aumont, Jacques [et al.], *Estética del cine*, Paidós, Buenos Aires, 2005.

UNIDAD III

Clase 5. David Wark Griffith y la constitución de un lenguaje. Delimitaciones lingüísticas entre forma, contenido y significado. Del cuadro al plano. Concepto de raccord. El montaje narrativo. Cuestiones relacionadas con el encuadre: planos, campo y fuera de campo. Movimientos de cámara. El caso Nobleza Gaucha en Argentina.

Filmografía

Cortos de Griffith entre 1909 y 1913, Ediciones Época, Buenos Aires.

Intolerancia (Intolerance, D. W. Griffith, 1916)

El nacimiento de una nación (The Birth of a Nation, D. W. Griffith, 1915)

Nobleza Gaucha (Martinez y Gunche, 1915)

Bibliografía obligatoria

Burch, Noël, Cap. 1 "Como se articula el espacio-tiempo", en *Praxis del cine*, Fundamentos, Madrid, 1985.

Brunetta, Gian Piero, *Nacimiento del relato cinematográfico (Griffith 1908-1912)*, Cátedra, Madrid, 1987.

Bibliografía de consulta

Ramirez, Gabriel, *Cine de Griffith*, Ed. Era, México DF, 1972.

Bordwell, David y Thompson, Kristin, *El arte cinematográfico*, Paidós, Barcelona, 1995.

Clase 6. La Revolución estética en Europa y la noción de vanguardia cinematográfica. Sergei Eisenstein. La trilogía de Eisenstein: El acorazado Potemkin, La huelga, octubre.

Filmografía

La huelga (Stachka, Sergei Eisenstein, 1924)
El acorazado Potemkin (Bronenosets Potemkin, Sergei Eisenstein, 1925)
Octubre (Oktyabr, Sergei Eisenstein, 1926)

Bibliografía obligatoria

Eisenstein, Sergei, *El sentido del cine*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1974.
Eisenstein, Sergei, *La forma del cine*, Siglo XXI Editores, México DF, 1999.
Bordwell, David, *El cine de Eisenstein, teoría y práctica*, Paidós, Buenos Aires, 1999.
Fernández, Dominique, *Eisenstein, El hombre y su obra*, Colección Voz imagen, Barcelona, 1979.

Bibliografía de consulta

Pudovkin, Vsevolod, Eisenstein, Sergio M. Timoschenko, S. *Argumento y montaje: bases de un film* y estudios de Sergio M. Eisenstein y S. Timoschenko, Futuro, Buenos Aires, 1956 impr.
Gonzalez Requena, Jesús, *Eisenstein: lo que solicita ser escrito*, Cátedra, Madrid, 1992. VV.
AA., *Simposio Internacional. Sergei Eisenstein. Centenario de su natalicio 1898-1998*, Departamento de Estudios Humanísticos Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso.

UNIDAD IV

Las vanguardias cinematográficas

Clase 7 y 8 Expresionismo. Alemania. Fuentes literarias y pictóricas del expresionismo cinematográfico. Paul Wegener. Robert Wiene. Friedrich Wilhelm Murnau. Fritz Lang.

Filmografía

El gabinete del Dr. Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari, Robert Wiene, 1919)
El Golem (Der Golem, Paul Wegener, 1920)
Nosferatu (Nosferatu, F.W. Murnau, 1922)

Fausto (Faust, F.W.Murnau, 1926)
Las arañas (Die Spinnen, Fritz Lang, 1919)
Metrópolis (Metropolis, Fritz Lang, 1926)
M. El vampiro de Düsseldorf (M, Fritz Lang, 1931)
El testamento del Dr. Mabuse (Das Testament des Dr. Mabuse, Fritz Lang, 1932)

Bibliografía obligatoria

Sánchez-Biosca, Vicente, *Cine y vanguardias artísticas Conflictos, encuentros, fronteras*, Paidós, Buenos Aires, 2004.
Peña, Fernando Martín, Dossier "Falso Expresionismo", en Revista *Film*, 1994.
Albera, François, Primera parte "Problemáticas", en *La vanguardia en el cine*, Manantial, Buenos Aires, 2009.

Bibliografía de consulta

Talens, Jenaro y Zunzunegui, Santos, *Historia General del Cine. Volumen V Europa 1918-1930*, Cátedra, Madrid, 1997.
Kracauer, Siegfried, *De Caligari a Hitler*, Paidós, Barcelona, 1985.
Eisner, Lotte H., *La pantalla diabólica*, Losange, Buenos Aires, 1955.
Jensen, Paul M., *Fritz Lang*, Ed. J. C., Madrid, 1969.
Peña, Fernando M., *Metrópolis*, Fan, Buenos Aires, 2011.
Sánchez Biosca, Vicente, *Sombras de Weimar, contribución a la historia del cine alemán 1918-1933*, Verdoux, Madrid.

Clase 9 Dadaísmo, Cubismo. Francia. Marcel Duchamp, Man Ray, Fernand Leger, Luis Buñuel y el Surrealismo. Exploraciones formales y experimentales de los artistas de la vanguardia artística: Marcel Duchamp, Man Ray, Fernand Leger. Pintura y cine.

Filmografía

Emak Bakia (Man Ray, 1928)
Ballet mecanique (Fernand Leger, 1924)
Entreacto (Entr'acte, René Clair, 1924)
El perro andaluz y La edad de Oro de Luis Buñuel (1927, 1930) en El surrealismo en el cine Tomos I, II y III (Ediciones Época, Buenos Aires)

Bibliografía obligatoria

Sánchez-Biosca, Vicente, *Cine y vanguardias artísticas Conflictos, encuentros, fronteras*, Paidós, Buenos Aires, 2004.
Albera, François, Primera parte "Problemáticas", en *La vanguardia en el cine*, Manantial, Buenos Aires, 2009.

Bibliografía de consulta

Buñuel, Luis, *Escritos de Luis Buñuel*, Páginas de Espuma, Madrid, 2000.
Clair, René, *Cine de ayer, cine de hoy*, Inventarios Provisionales, Palmas de Gran Canaria, 1974.
VV. AA., *Buñuel*, Kyrios, Buenos Aires, 1978.
VV. AA., *Simposio Internacional. Luis Buñuel. Centenario de su natalicio 1900-2000*, Departamento de Estudios Humanísticos Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso.

Clase 10 En esta clase se tomará la evaluación parcial.

UNIDAD V

Clase 11 y 12 El documental y la descripción audiovisual de formas de vida, pensamientos, sentimientos, acciones en la organización de diversos grupos sociales, etc. El cinema verité (Jean Rouch). Tipos de documental. El documental político: Leni Riefenstahl. El documental científico. El documental artístico. El concepto de cine-ojo de Vertov.

Filmografía

Nanook el Esquimal (Nanook of the North, Robert Flaherty, 1925)

El hombre de Arán (Man of Aran, Robert Flaherty, 1934)
El hombre con la cámara (Chelovek s kino-apparatom, Dziga Vertov, 1929)
Berlín, sinfonía de una ciudad (Berlin. Die Symphonie der Großstadt, Walter Ruttmann, 1926)
El triunfo de la voluntad (Triumph des Willens, Leni Riefenstahl, 1935)
Olympia I y II (Olympia, Leni Riefenstahl, 1938)

Bibliografía obligatoria

Nichols, Bill, *La representación de la realidad*, Paidós, Barcelona, 1997.
Breitrose, Henry, *Nuevas Tendencias del Cine Documental*, artículo de Internet.

Bibliografía de consulta

Medrano, Adela, *Modelo de información cinematográfica: el documental inglés*, Ed.: 1ª, ATE, Barcelona, 1982c.
Barnouw, Erik, *El Documental: historia y estilos*, Ed.: 1ª, Gedisa, Barcelona, 1996.
Bordwell, David y Thompson, Kristin, *El arte cinematográfico*, Paidós, Barcelona, 1995.
Aumont, Jacques [et al.], *Estética del cine*, Paidós, Buenos Aires, 2005.
Vertov, Dziga, *Memorias de un cineasta bolchevique*, Capitán Swing Libros, Madrid, 2011.
Vertov, Dziga, *El Cine-Ojo*, Fundamentos, Madrid, 1973.
Torreiro, Casimiro y Cerdán, Josetxo (eds.), *Documental y Vanguardia*, Cátedra, Madrid, 2005.

UNIDAD VI

Clases 13 y 14 Las cinematografías nacionales 1: Francia y el impresionismo cinematográfico. Abel Gance: Napoleón. Realismo poético y naturalismo poético en la década del '30: Jean Vigo. Marcel Carné. Jean Renoir. Julien Duvivier. Hacia el cinema de qualité de los '50: Robert Bresson y René Clement.

Filmografía

Napoleón (Napoleon, Abel Gance, 1927)
Cero en Conducta (Zéro de conduite, Jean Vigo, 1933)
L'Atalante, (L'Atalante, Jean Vigo, 1934)
El muelle de las brumas (Le Quai des brumes, Marcel Carné, 1938)
Una partida de campo (Partie de campagne, Jean Renoir, 1936)
La regla del juego (La règle du jeu, Jean Renoir, 1939)
Carnet de baile (Le Carnet de Bal, Julien Duvivier, 1937)

Bibliografía de consulta

Sadoul, Georges, *Historia del cine mundial*, Siglo XXI Editores, México, 1985.
Jeancolas, Jean Pierre, *Historia del cine francés*, Acento, Madrid, 1997.
Bazin, André, *Jean Renoir*, Artrach, Madrid, 1973.
Renoir, Jean, *Mi vida y mi cine*, Akal, Madrid, 1993.

Talens, Jenaro y Zunzunegui, Santos, *Historia General del Cine. Volumen VI y VII*, Cátedra, Madrid, 1997.

Clase 15 Las cinematografías nacionales 2: Escandinavia y la Nordisk. Carl Theodor Dreyer y el realismo metafísico. Directores: Victor Sjöström, Mauritz Stiller, Alf Sjöberg. El cine de autor y el caso emblemático: Ingmar Bergman.

Filmografía

Páginas del libro de Satán (Blade af Santos Bog, Carl T. Dreyer, 1920)
La carreta fantasma (Korkarlen, Victor Sjöström, 1920)
La señorita Julia (Froken Julie, Alf Sjöberg, 1950)
El séptimo sello (Det Sjunde Inseplet, Ingmar Bergman, 1956)
El mago (Ansiktet, Ingmar Bergman, 1958)
Luz de invierno (Nattvardsgästerna, Ingmar Bergman, 1962)

Bibliografía de consulta

Cowie, Peter, *El cine sueco*, ERA, 1970.
Idestam-Almquist, Bengt, *Cine Sueco*, Losange, Buenos Aires, 1968.
Gibson, Arthur, *El silencio de Dios*, Polis, Buenos Aires, 1973.
Talens, Jenaro y Zunzunegui, Santos, *Historia General del Cine. Volumen V Europa 1918-1930*, Cátedra, Madrid, 1997.

Clase 16 y 17 Las cinematografías nacionales 3: EEUU. Los géneros. Delimitación. Purezas e impurezas a lo largo de la historia del cine y la conformación del canon hollywoodense. La comedia: del Slapstick a Max Linder; del teatro al cine. Chaplin y Keaton. La comicidad europea. El cine sonoro: problematización del star system. La consolidación del modelo clásico. Autores antes del concepto de autor: Howard Hawks, George Cukor, John Ford.

Filmografía

Homenaje a Max Linder (Vol 1 y 2 de Ed. Época)
Slapsticks varios
El navegante (The Navigator, Buster Keaton, 1924)
El maquinista de la general (The General, Buster Keaton, 1927)

Cortos de la Keystone

El pibe (The Kid, Charles Chaplin, 1921)
La adorable revoltosa (Bringing Up Baby, Howard Hawks, 1938)
La dama de las camelias (Camille, George Cukor, 1937)

Bibliografía de consulta

Bordwell, David [et al.], *El cine clásico de Hollywood*, Paidós, Buenos Aires, 1997.
Eduardo, Russo, *Diccionario de Cine*, Paidós, Buenos Aires, 1998.
Peña, Fernando, *La comedia en el cine*, Catriel, Buenos Aires, 1991.
Sadoul, Georges, *Vida de Chaplin*, FCE, México, 1967.
Howard Hawks bio., JC., Madrid, 1982.

George Cukor bio., Cátedra, Madrid, 1992.
John Ford bio., Cátedra, 1991c.

Web sites generales

www.allmovie.com
www.sensesofcinema.com
www.imdb.com
www.filmsite.org
www.moma.org
www.indiewire.com
www.nsq.com
www.webcsi.com
<http://memory.loc.gov/ammem/oahtml/oahtml.html>
<http://www.moma.org/docs.cfm/collection/filmvideo/>

Bibliotecas especializadas en Bs. As.

Biblioteca del ENERC. **Moreno 1199, Cap. Federal. L a V, 14 a 18 hs.**
Cineteca Vida. **Teatro IFT Boulogne Sur Mer 549, Cap. Federal. Lunes a sábado de 16 a 20 hs.**

Lic. Alejandra Portela