

LICENCIATURA EN CURADURÍA E HISTORIA DE LAS ARTES

Programa

“HISTORIA DE MEDIOS AUDIOVISUALES II. CINE Y VIDEO”

Profesores:

Titular: Lic. PORTELA, Alejandra

Adjunto: DODERO, Gabriel

2023

Materia: HISTORIA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES II. CINE Y VIDEO

Carga Horaria: 3hs. Semanales

Comisión: TMA

1.- PRESENTACION DE LA MATERIA

Medios audiovisuales II se propone seguir explorando la historia del cine, rastreando aquí el período ubicado entre el momento de consolidación de la clasicidad (hacia la década del 40 del siglo XX) y el momento de despliegue de la contemporaneidad, definiendo sus teorías y sus formas.

Esta materia gira en torno a tres ejes de contenidos. Por un lado, la delimitación del modelo clásico, a partir del canon hollywoodense hacia su universalización como lenguaje paradigmático. En segundo lugar, la posibilidad de definición de las formas modernas como antítesis del sistema de producción y de simbología de lo clásico; y en tercer lugar, el estadio contemporáneo.

Esta posible cronología está conformada por grandes momentos históricos, por un lado, y por otros, relacionados a través del territorio de producción de las películas, por la preferencia de ciertas formas, por giros nacionales o globales, estéticos y/o políticos.

Esta materia requerirá además un conocimiento mayor de las especificidades del lenguaje fílmico.

2.- CONTENIDOS FORMATIVOS

UNIDAD I

Presentación de la materia con una reflexión sobre los cambios conceptuales que nos esperan. El cine identificado con su dispositivo. La cámara como constructora del espacio fílmico.

Especificidades de lo fílmico:

La historia: Ambientes. Personajes. Protagonistas, antagonistas, principales y secundarios. Los personajes en relación a la historia. Argumento, historia, diégesis, discurso.

La narración y sus principios: La enunciación y el punto de vista en el cine. Sujetos de la enunciación y de la recepción. La focalización. Tipos de focalización. Narradores y narratarios. Recursos formales relacionados con la narración y el tiempo: Tiempo del enunciado y tiempo de la enunciación. Las tres perspectivas del estudio del tiempo en el punto de vista como estructurador del relato. Características del espacio narrativo. Los tres ejes del espacio en un discurso narrativo.

El relato: flashback, flashforward, Tiempo externo y tiempo interno. Tipología. Análisis de secuencias en relación a manifestaciones enunciativas diversas. Análisis en distintas secuencias atendiendo a la configuración espacial.

Filmografía obligatoria

Film (Film, Alan Schneider, 1965)

El fotógrafo del pánico (Peeping Tom, Michael Powell, 1960)

Psicosis (Psycho, Alfred Hitchcock, 1960)

Blow Up (Blow-Up, Michelangelo Antonioni, 1966)

Tren de sombras (Jose Luis Guerin, 1997)

Vértigo (Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958)

La ventana indiscreta (Rear window, Alfred Hitchcock, 1954)

Rashomon (Rashômon, Akira Kurosawa, 1950)

La cosecha amarga (La commare secca, Bernardo Bertolucci, 1962)

Bibliografía

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

Bettendorff, María Elsa y Prestigiacomo, María Raquel, *La ventana discreta*.

Introducción a la narrativa fílmica, Atuel, Buenos Aires, 1997.

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

Deleuze, Gilles, *La imagen movimiento. Estudios sobre cine 1*. Cap. 4, Paidós, Barcelona, 1984.

Medialdea Leyva, Jesús, “¿Quién es ése?... (la dislocación del sujeto)”, en *Contracampo Revista de Cine*.

Russo, Eduardo, *Diccionario de Cine*, Paidós, Buenos Aires, 1998.

Russo, Eduardo (comp.), *Interrogaciones sobre Hitchcock*, Simurg, Buenos Aires, 2001. Pag. 127-147.

Tassara, Mabel, *El castillo de Borgonio. La producción de sentido en el cine*, Atuel, Buenos Aires, 2001.

Tassara, Mabel, “Sobre la percepción del relato fílmico”, ponencia en el V Congreso de la Asociación Internacional de Semiótica Visual, Siena, 1998, en *El castillo de Borgonio. La producción de sentido en el cine*, Atuel, Buenos Aires, 2001.

Truffaut, François, *El cine según Hitchcock*, Alianza, Buenos Aires, 1992.

UNIDAD II

Las Teorías cinematográficas desde el período clásico: el lugar teórico de André Bazin. La narración canónica clásica: Entre el emblema y la problematización: John Ford. Orson Welles y Alfred Hitchcock. Purezas e impurezas de los géneros definidos a partir

de la posguerra a lo largo de la historia del cine y las características del canon hollywoodense. El western.

Filmografía obligatoria

El ciudadano (Citizen Kane, Orson Welles, 1941)

La diligencia (Stagecoach, John Ford, 1939)

Filmografía Complementaria

La pasión de los fuertes (My Darling Clementine, John Ford, 1946)

Corazones indomables (Drums along the Mohawk, John Ford, 1939)

Viñas de ira (The grapes of wrath, John Ford, 1940)

Pacto de sangre (Double Indemnity, Billy Wilder, 1944)

Otelo (Othello, Orson Welles, 1948-1952)

Sed de mal (Touch of Evil, Orson Welles, 1958)

Bibliografía

Altman, Rick, *Los géneros cinematográficos*, Paidós, Buenos Aires 2000.

Bazin, André, *¿Qué es el cine?*, Ediciones Rialp, Madrid, 1990.

Bogdanovich, Peter, *John Ford*, Fundamentos, Madrid, 1991.

Bordwell, David, *La narración en el cine de ficción*, Paidós, Barcelona, 1996.

Bordwell, David [et al.], *El cine clásico de Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*, Paidós, Barcelona, 1997.

Casetti, Francesco, *Teorías del Cine 1945-90*, Cátedra, Madrid, 2005.

Russo, Eduardo, *El cine clásico. Itinerarios, variaciones y replanteos de una idea*, Manantial, Buenos Aires, 2008.

VV. AA., *El cine y los géneros: Conceptos mutantes*, Ed. BAFICI, Buenos Aires, 2011.

UNIDAD III

La narración moderna: subjetivización del realismo, problematización de los recursos formales, nuevo modelo económico. Nuevos cines nacionales: El cine de autor como teoría y como concepto. El Neorrealismo italiano, la Nouvelle Vague francesa, el Cinema Nuovo Italiano (Antonioni, Pasolini y Fellini). La recuperación de los cinesnacionales en Europa. Las innovaciones tecnológicas al servicio del realismo cinematográfico. El cinema varieté. La ruptura con la imagen clásica. Los cineclubes como espacios de formación y consumo cinematográficos. Jean-Luc Godard, François Truffaut, Alain Resnais. Los nuevos cines europeos. Michelangelo Antonioni. El Free Cinema. Cine y experimentación vanguardista. New American Cinema Group. Cine underground y pop art: Andy Warhol. Cine y contracultura. La actualización cinematográfica en Latinoamérica. El cine como intervención y denuncia social. Los nuevos lenguajes en Argentina. La "generación del 60".

Filmografía Obligatoria

- Roma ciudad abierta** (Roma città aperta, Roberto Rossellini, 1945)
Umberto D. (Umberto D, Vittorio De Sica, 1952)
Ladrón de bicicletas (Ladri di biciclette, Vittorio De Sica, 1948)
Milagro en Milán (Miracolo a Milano, Vittorio De Sica, 1951)
La Strada (La Strada, Federico Fellini, 1954)
Los cuatrocientos golpes (Les quatre cents coups, François Truffaut, 1959)
Sin aliento (À bout de souffle, Jean-Luc Godard, 1960)
Hiroshima mon amour (Hiroshima mon amour, Alain Resnais, 1959)
Vivir su vida (Vivre sa vie, Jean-Luc Godard, 1962)
Desierto rojo (Il deserto rosso, Michelangelo Antonioni, 1964)
Dios y el diablo en la tierra del sol (Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber Rocha, 1964)
Locas Margaritas (Sedmikrásky, Vera Chytilová, 1966)

Filmografía Complementaria

- Mamma Roma** (Mamma Roma, Pier Paolo Pasolini, 1962)
Fellini **8½** (8½, Federico Fellini, 1963)
La hora de los Hornos (Grupo Cine Liberación, 1968)
La casa del ángel (La casa del ángel, Leopoldo Torre Nilsson, 1957)
Sombras (Shadows, John Cassavetes, 1959)

Bibliografía

- Bazin, André, "El realismo cinematográfico y la escuela italiana de la liberación", en *¿Qué es el cine?*, Ediciones Rialp, Madrid, 1990.
Bordwell, David, "La narración de arte y ensayo", "Godard y la narración", en *La narración en el cine de ficción*, Paidós, Barcelona, 1996.
Deleuze, Gilles, *La imagen tiempo, Estudios sobre cine 2*, Paidós, Barcelona, 1987.
Galupo, Gustavo, "Dispositivo cinematográfico y narración. Apuntes sobre una divergencia", en La Ferla, Jorge y Reynal, Sofía (comp.), *Territorios Audiovisuales*, Librería, Buenos Aires, 2012.
Gubern, Román, *Historia del cine*, Ediciones Danae, 1977.
Micciché, Lino, "Teorías y poéticas del nuevo cine", en *Historia General del Cine Volumen XI. Nuevos Cines (Años 60)*, Cátedra, 1995.
Oubiña, David, "Mal visto, mal dicho (Jean-Luc Godard o la terrible pureza)", en *Filmología. Ensayos con el cine*, Manantial, Buenos Aires.

UNIDAD IV

La narración contemporánea: síntesis y puesta en crisis de los modelos clásico y moderno. El nuevo espectador. Fragmentación, repetición, autoreferencialidad, hibridaciones.

Constitución de una nueva categoría. El Neobarroco de Calabrese y su aplicación a las formas fílmicas. Los otros cines: Irán, Filipinas, Tailandia, Perú, Bolivia

Filmografía Obligatoria

2001: Odisea del Espacio (2001: A space odyssey, Stanley Kubrick, 1968)
Apocalipsis Now (Apocalypse Now, Francis Ford Coppola, 1979)
Andrei Rublev (Andrei Rublev, Andrei Tarkovski, 1966)
Stalker (Stalker, Andrei Tarkovski, 1979)
Nostalgia (Nostalghia, Andrei Tarkovski, 1983)
Festín desnudo (Naked Lunch, David Cronenberg, 1991)
Escrito en el cuerpo (The Pillow book, Peter Greenaway, 1996)
El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante (The cook, the thief, his wife and her lover, Peter Greenaway, 1989)

Filmografía Complementaria

La naranja mecánica (A clockwork orange, Stanley Kubrick, 1971)
Solaris (Solaris, Andrei Tarkovski, 1972)
El arca rusa (Russkiy kovcheg, Aleksandr Sokurov, 2002)
Tren de sombras (Tren de sombras, José Luis Guerín, 1997)
El tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas (Lung Boonmee raluek chat, Apichatpong Weerasethakul, 2010)
La teta asustada (Claudia Llosa, 2009)
Independencia (Independencia, Raya Martin, 2009)
Holy Motors (Holy Motors, Leos Carax, 2012)
Costa da morte (Costa da morte, Lois Patiño, 2013)
Tierra de los padres (Tierra de los padres, Nicolás Prividera, 2011)
Yvy Maraey: Tierra sin mal (Juan Carlos Valdivia, 2013)
Zama (Lucrecia Martel 2017)
Cuatrerros (Albertina Carri, 2017)
Annette (Leos Carax, 2021)
Memoria (Apichatpong Weerasethakul, 2021)

Bibliografía

Bauman, Zygmunt, *La cultura en el mundo de la modernidad líquida*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2013.
Calabrese, Omar, *La era neobarroca*, Cátedra, Madrid, 1999.
Cancela, Lorena, *Los adulterios de la escucha. Entrevistas con el "otro cine"*, La Crujía, Buenos Aires, 2006.
Capanna, Pablo, *Andrei Tarkosvski: El ícono y la pantalla*, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 2003.
Comolli, Jean-Louis, *Cine contra espectáculo*, Manantial, Buenos Aires, 2010.
Oubiña, David, "Futuro anterior (Una aporía sobre el cine contemporáneo)", "Paisajes

sagrados (Andrei Tarkovski: el cine como revelación)", en *Filmología. Ensayos con el cine*, Manantial, Buenos Aires.

Rancière, Jacques, *La fábula cinematográfica*, Paidós, Barcelona, 2005.

Rancière, Jacques, *Las distancias del cine*, Manantial, Buenos Aires, 2012.

Schwarzböck, Silvia, "Más grande que la vida. Notas sobre el cine contemporáneo", en Arcos, Santiago (ed.), *Kilometro 111. Ensayos sobre cine. La escena contemporánea*, Nº 4, Buenos Aires, 2003.

Tarkovski, Andrei, *Esculpir en el tiempo*, Ediciones Rialp, Madrid, 2002.

Tassara, Mabel, *El castillo de Borgonio. La producción de sentido en el cine*, Atuel, Buenos Aires, 2001.

3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA:

Dictado teórico con presentaciones de fragmentos de films.

Visión obligatoria de películas clase a clase con comentarios y trabajos prácticos apoyados por material en el campus de la materia.

4.- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN:

Se tomará en cuenta para la evaluación: la participación en clase, un parcial promediando la cursada y el 50% de asistencia al curso según las pautas impuestas por la Universidad.