

PROGRAMA

◊ Propuesta de la Cátedra

El cine es el lenguaje de expresión artística y de comunicación social que dio forma y contenido a los medios audiovisuales del siglo XX. Desde él surgieron otros lenguajes sociales de comunicación, sobre todo electrónicos, que tomaron sus formas de narración y representación, tanto en lo significativo (sentido) como en lo formal (significante).

El conocimiento del texto fílmico y la posibilidad de producir sentido a partir de él y del conocimiento del pensamiento analítico existente sobre las películas son hechos incontrovertibles. La historia del cine y de los medios audiovisuales en particular debe ser asociada con el análisis y con la interpretación, así como con la necesidad de establecer un correcto léxico distintivo, en lo técnico y en lo significativo.

La historia del cine y de los medios derivados expone el avance y las transformaciones del siglo, a través de fuentes diversas —fílmicas, literarias, documentales, ensayísticas, etc.— pero, básicamente, intenta la producción de sentido desde la visión y la lectura de los films y desde el análisis de las circunstancias individuales, sociales, tecnológicas y artísticas de las que es emergente.

En este sentido, la propuesta de la cátedra se apoya en el análisis del lenguaje específico del soporte audiovisual y establece recortes para acercarse a la comprensión de hitos específicos en torno de la evolución de dicho lenguaje.

Este año, en particular, se establece como eje de discusión y aproximación puesta en crisis del cine industrial genérico y el desarrollo posterior de una política de autor. Se desarrolla asimismo el concepto de modernidad y vanguardia.

◊ Objetivos

- Incentivar la enseñanza de la *lectura audiovisual* de los films trabajados.
- Resignificar las construcciones temáticas y temporales en torno de la historia del cine en particular y de los medios audiovisuales en general.
- Estimular la problematización en torno de ejes reflexivos.
- Ejercitar el análisis audiovisual.
- Impulsar el gusto por la lectura y el análisis de los medios audiovisuales en general.
- Colaborar en la resignificación crítico ética del universo multimediático.

A los efectos de obtener:

- Herramientas teóricas y metodológicas que les permitan reflexionar sobre el trabajo analítico crítico respecto de la evolución de los medios audiovisuales.
- Herramientas de escritura y producción reflexiva acordes con campos del saber teórico y sus concomitantes aplicaciones.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Historia analítica de los medios internacionales

Cátedra: Manetti

Año Académico: 2014

Promoción: con examen final

Carga horaria: 60 hs. Curso: cuatrimestral

- Un posicionamiento crítico-reflexivo, anclado en un punto de vista sobre el mundo y sus producciones estéticas, teniendo en cuenta que ese punto de acercamiento es, concluyentemente, uno más dentro de los posibles.

◊ Contenidos

UNIDAD 1: Modelo de representación clásico y puesta en crisis (Welles, Hitchcock)

Relaciones entre Cine e Historia. La historia del cine. Modelos. Fuentes. Terminología. Recorte del objeto de análisis.

Historia, teoría y análisis: relaciones y límites. Ideología y mentalidades. Modelo de representación institucional (MRI). Escrituras clásicas y escrituras manieristas. Narración, historia y diégesis. Enunciación y punto de vista. Verosímil y estilos. La política de los géneros frente a la política de los autores. La escritura *wellesiana* y la puesta en escena de Alfred Hitchcock. La escritura en abismo.

BIBLIOGRAFÍA

- ARIAS, L. M. (1987). "Psicosis el encuentro del ojo con lo real" en *Contracampo, revista de cine*. Nº 42 – Año IX – Verano-otoño 1987. Valencia.
- AUMONT, J et al. (2005). "Cine y narración"; "El cine y su espectador" en *Estética del cine*. Buenos Aires: Paidós.
- BAZIN, A. et al (1974). *La política de los autores*. Madrid: Editorial Ayuso.
- . (1977). "Prólogo"; "Alfred Hitchcock" en *El cine de la crueldad*. Bilbao: Mensajero.
- GONZÁLEZ REQUENA, J. (1985). "Desplazando la mirada. Hitchcock vs. Griffith" en *Contracampo, revista de cine*. Nº 38 – Año VII – Invierno 1985. Valencia.
- MANETTI, R. (1996). "El ciudadano" en *Cien años de cine*. Buenos Aires: La Nación Revista.
- MARZAL FELICI, J. (2000). *Ciudadano Kane. Guía para ver y analizar*. Barcelona: Octaedro
- OUBIÑA, D. (1996). "Los films de Orson Welles" en *Cien años de cine*. Buenos Aires: La Nación Revista.
- TRUFFAUT, F. (1996). *El cine según Hitchcock*. España: Alianza.
- ZUNZUNEGUI, S. (1987). "¿Qué punto de vista?" en *Contracampo, revista de cine*. Nº 42 – Año IX – Verano-otoño 1987. Valencia.

FILMOGRAFÍA

- El ciudadano / Citizen Kane* (Orson Welles, 1941).
- Soberbia / The Magnificent Ambersons* (Orson Welles, 1941)
- El ocaso de una vida / Sunset Boulevard* (Billy Wilder, 1951)
- Vértigo / Vertigo* (Alfred Hitchcock, 1958)
- Psicosis / Psycho* (Alfred Hitchcock, 1960)

Asignatura: Historia analítica de los medios internacionales

Cátedra: Manetti

Año Académico: 2014

Promoción: con examen final

Carga horaria: 60 hs. Curso: cuatrimestral

El silencio de los inocentes / The Silence of the Lambs (Jonathan Demmie, 1991)

El artista / L'Artiste (Michel Hazanavicius, 2012)

Unidad II: De la vanguardia a las poéticas autorales

La noción de vanguardia. Relaciones del concepto con el arte cinematográfico y su carácter instituyente en la sociedad de masas del siglo xx. Relaciones entre arte/vida, arte/trabajo, trabajo/tiempo en la elaboración de las vanguardias históricas. Surrealismo, futurismo, dadaísmo y expresionismo. Las vanguardias cinematográficas de la escuela soviética del montaje y la abstracción alemana de los años veinte. Las influencias en la producción del cine crítico expresivo y en los programas artísticos de las poéticas autorales. Un caso ejemplar: el cine de Jean Cocteau. Ideales artísticos de su cine, influencias de las vanguardias históricas y estilemas autorales.

BIBLIOGRAFÍA

- ALBERA, F. (2009). "¿Qué es la vanguardia?" en *La vanguardia en el cine*. Buenos Aires: Manantial.
- EISENSTEIN, S. M. (1965): "Unidad orgánica y pathos en la composición del *Potiomkin*", en SADOUL, Geroges: *El acorazado Potiomkin*. México: Era.
- . (1992): "Montaje y atracciones", en *El sentido del cine*. México: Ed. Siglo XXI.
- EISNER, L. (1998): "Predisposición de los alemanes al expresionismo"; "Génesis del film expresionista"; "Las sinfonías del horror"; "La utilización de las multitudes", en *La pantalla demoníaca*. Madrid: Cátedra.
- ESPAÑA, C. (1991): "El cine expresionista alemán", en VV.AA: *1926 - Metrópolis - 1991: Miradas - escrituras*. Buenos Aires: Ed. Estilos
- GONZÁLEZ REQUENA, J. (1992): "Eisenstein"; "Montaje intelectual, patético", en S. M. Eisenstein. Madrid: Ed. Cátedra.
- IGLESIA, R. (1991): "A propósito de *Metrópolis*", en VV.AA: *1926 - Metrópolis - 1991: Miradas - escrituras*. Buenos Aires: Ed. Estilos
- KRAKAUER, S. (1985): "Caligari", en *De Caligari a Hitler*. Barcelona: Ed. Paidós.
- MANETTI, R. (1991): "Metrópolis: la puesta en escena o la denuncia de la representación", en VV.AA: *1926 - Metrópolis - 1991: Miradas - escrituras*. Buenos Aires: Ed. Estilos.
- PAREYSON, L. (1988): "Estética y poéticas", en *Estética. Teoria della formatività*. Milán: Ed. Bompiani.
- PEREZ PERUCHA, J. (1991): "Itinerarios de la vanguardia histórica" en VV.AA.: *Surrealistas, surrealismo y cinema*. Madrid: Fundación La Caixa.
- POYATO SÁNCHEZ, P. (1998): "Nacimiento traumático de un nuevo ojo: La mirada cinematográfica buñueliana" en *Las imágenes cinematográficas de Luis Buñuel*. Valladolid: Caja España.

Asignatura: Historia analítica de los medios internacionales

Cátedra: Manetti

Año Académico: 2014

Promoción: con examen final

Carga horaria: 60 hs. Curso: cuatrimestral

- RICHTER, H. (2007): "El film, una forma original de arte", en ROMAGUERA I RAMIÓ, J. y ALSINA THEVENET, H. *Textos y manifiestos del cine*. Madrid: Ed. Cátedra.
- ROMAGUERA I RAMIÓ, J. y ALSINA THEVENET, H. (2007): "La aportación de los futuristas", en *Textos y manifiestos del cine*. Madrid: Ed. Cátedra.
- SÁNCHEZ BIOSCA, V. (2004): "La edad de oro en el contexto del surrealismo" en *Cine y vanguardias artísticas*. Barcelona: Ed. Paidós.
- SCHOBERT, W. (1989): "El cine alemán de vanguardia de los años veinte. Una breve panorámica de sus tres períodos", en *El cine alemán de vanguardia de los años veinte*. München: Goethe-Institut.

FILMOGRAFÍA

- El gabinete del Dr. Caligari / Das Cabinet des Dr. Caligari* (Robert Wiene, 1919)
- Ritmo 21 / Rhythmus 21* (Hans Richter, 1923)
- Entreacto / Entr'acte* (René Clair, 1924)
- Ballet Mecánico / Ballet mecanique* (Fernand Leger, 1924)
- El acorazado Potemkin / Bronenosets Potemkin* (S.M. Eisenstein, 1925)
- La huelga / Stachka* (S.M. Eisenstein, 1925)
- Anémic cinema* (Marcel Duchamp, 1926)
- Berlin: sinfonía de una gran ciudad / Berlin: Die Sinfonie der Großstadt* (Walter Ruttmann, 1927)
- L'Etoile de Mer* (Man Ray, 1928)
- La caracola y el clérigo / La Coquille et le clergymen* (Germaine Dulac, 1928)
- Un perro andaluz / Un chien andalou* (Luis Buñuel, Salvador Dalí, 1929)
- La sangre de un poeta / Le sang d'un poète* (Jean Cocteau, 1932)
- Composición en azul / Komposition in Blau* (Oskar Fischinger, 1935)
- La bella y la bestia / La belle et la bête* (Jean Cocteau, 1946)
- Motion painting Nr. I* (Oskar Fischinger, 1947)
- Los padres terribles / Les parents terribles* (Jean Cocteau, 1948)
- Orfeo / Orphée* (Jean Cocteau, 1950)

Unidad III: El universo ideológico de Walt Disney

El autor como productor. Emoción, identificación e ideología. Género, familia y capitalismo en el universo Walt Disney. Tensiones entre cultura clásica y cultura de masas. *Kitsch* y modernidad.

BIBLIOGRAFÍA

- ALTAMIRANO, C. (2002). *Términos críticos de la sociología de la cultura* (p.42; pp 94-109). Buenos Aires: Paidós

Asignatura: Historia analítica de los medios internacionales

Cátedra: Manetti

Año Académico: 2014

Promoción: con examen final

Carga horaria: 60 hs. Curso: cuatrimestral

- BENDAZI, G. (2003). "Walt Disney, los estudios de animación con más éxito del mundo" en *Cartoons 110 años de cine de animación*. Madrid: Ocho y medio. Libros de cine.
- BETTELHEIM, B. (2011). "Introducción: la lucha por el significado"; "Un bolsillo lleno de magia" en *Psicoanálisis de los cuentos de hadas* (pp. 9-75). Buenos Aires: Paidós.
- CALIMESCU, M. (1991). "Kitsch" en *Cinco caras de la modernidad*. Madrid: Tecnos.
- CELESTINO, D. (2003). "El cine de Animación de Disney" en *Ángeles y Demonios, representación e Ideología en el cine contemporáneo de Hollywood*. Buenos Aires: Paidós.
- CROCE, M. (2008) *El cine Infantil de Hollywood o Una pedagogía filmica del sistema político metropolitano* (pp.13 – 61). Málaga: Alfama.
- DELEUZE, G. (1983). "Montaje" en *La Imagen Movimiento* (pp.51 – 66). Buenos Aires: Paidós. (reimp. 2011).
- DORFMAN A. Y MATTELART A. (1972) *Para leer al Pato Donald* (pp. 9 – 52) Buenos Aires: Siglo XXI (reimp.2012).
- ECO, H. (1995) "Estructura del mal gusto" en *Apocalípticos e integrados*. México: Lumen.
- FONTE, J. y MATAIX, O. (2000) *Walt Disney el universo animado de los largometrajes (1937-1967)* (pp.13-46; 189-230). Barcelona: T & B Editores.
- GIROUX, H. (2003) "La cultura infantil y las películas de dibujos animados de Disney" en *Cine y entretenimiento* (pp. 55 - 152). Barcelona: Paidós.
- GUBERN, Román (1975): "Teoría del melodrama" en *Mensajes icónicos en la cultura de masas*. Madrid: Lumén.
- NIGRA, F. (2012) "Sobre la Historia Estadounidense versión Hollywood"; "Ideología, Universo Simbólico y discurso. Herramientas de consenso usadas por el cine en Hollywood y la Historia de Estados Unidos." *La fórmula Estadounidense para contar su pasado*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- ROMERO I. (2010). "Análisis del contenido ideológico de los largos de Walt Disney" en *Emoción, Cine y Memoria* (pp.79 - 146). Barcelona: Fundación .
- ZIZEK, S. (2013). "Dialéctica lógica del significante"; "El secreto de la forma mercancía ¿Por qué Marx inventó el síntoma?" en *El más sublime de los histéricos* (pp.69 – 81; 145 - 160). Buenos Aires: Paidós.

FILMOGRAFÍA

- Blancanieves y los Siete Enanos / Snow White and the Seven Dwarfs* (David Hand, 1937)
- La Cenicienta / Cinderella* (Clyde Geronimi; Wilfred Jackson y Hamilton Luske, 1950)
- La Bella Durmiente / Sleeping Beauty* (Clyde Geronimi, 1959)
- La Sirenita / The Little Mermaid* (John Musker y Ron Clements, 1989)
- La Bella y la Bestia / Beauty and the Beast* (Gary Trousdale y Kirk Wise, 1991)
- Mulan* (Barry Cook y Tony Bancroft, 1998)

Unidad IV: La poética baziniana y el cine de Jean Renoir en la década de 1930

Bazin y la evolución del lenguaje cinematográfico. Los directores que creen en la imagen y los que creen en la realidad. Jean Renoir y la representación de la realidad. El realismo poético francés. Puesta en escena, movimientos de cámara e ideología en el cine de Renoir de los años '30. El análisis de los cahieristas.

BIBLIOGRAFÍA

- BAZIN, A. (1990). "La evolución del lenguaje cinematográfico" en *¿Qué es el cine?* Barcelona: Rialp.
- BAZIN, A. (1999). *Jean Renoir*. (Capítulos 3, 4 y 5). Buenos Aires: Paidós.
- LOSILLA, C. (1995). "Realidad y representación" en *Nosferatu, revista de cine*.
- MONTERDE, J. (1995). "Jean Renoir: años treinta" en *Nosferatu, revista de cine*.
- QUINTANA, Ángel (1998). "Los años 30" en *Jean Renoir*. Madrid: Cátedra.
- ZUNZUNEGUI, S. (1995). "Técnicamente suave" en *Nosferatu, revista de cine*.

FILMOGRAFÍA

- El crimen del señor Lange / Le Crime de M. Lange* (Jean Renoir, 1935)
- Una partida de campo / Une Partie de Campagne* (Jean Renoir, 1936)
- La gran ilusión / La Grande Illusion* (Jean Renoir, 1937)
- La bestia humana / La Bête Humaine* (Jean Renoir, 1938)
- Las reglas del juego / La Règle du Jeu* (Jean Renoir, 1939)

Unidad V: Neorrealismo italiano y modernidad

El cine fascista y el cine de la liberación. La crisis de la realidad. Roberto Rossellini. La guerra. Los años del neorrealismo. El realismo de André Bazin. Alexandre Astruc y "El nacimiento de una vanguardia: La cámara stylo". *Viaje en Italia*. Transición. *Cahiers du cinéma*. El cine y la autoría. El cine moderno.

BIBLIOGRAFÍA

- ASTRUC, A. (1948). "La camera stylo: el nacimiento de la nueva vanguardia", en *L'Écran Français*, N° 144, Francia.
- BAZIN, A. (1990). "El realismo cinematográfico y la escuela italiana de la liberación", en *¿Qué es el cine?* Barcelona: Rialp.
- BAZIN, A. (1990). "Defensa de Rossellini", en *¿Qué es el cine?* Barcelona: Rialp.
- BAZIN, A. (1990). "La evolución del lenguaje cinematográfico" en *¿Qué es el cine?* Barcelona: Rialp.
- CASAS, Q. (1995). "El recambio generacional: los nuevos cineastas", en *Historia del cine general. Volumen II. Nuevos cine (Años 60)*. Madrid: Cátedra.

Asignatura: Historia analítica de los medios internacionales

Cátedra: Mametti

Año Académico: 2014

Promoción: con examen final

Carga horaria: 60 hs. Curso: cuatrimestral

- DOTTORINI, D. (2009). "Entre el realismo y la disimulación. La forma sutil del cine fascista"; en *Kilometro III, ensayos sobre cine N° 8*; Santiago Arcos Editor.
- FAMASSINO, A. (1996). "Italia. El neorrealismo y los otros", en *Historia general del cine* (Vol. IX: Europa y Asia 1945 – 1959). Madrid: Cátedra.
- MICCICHE, L. (1995). "Teorías y poéticas del Nuevo Cine", en *Historia del cine general. Volumen 11. Nuevos cine (Años 60)*. Madrid: Cátedra.
- MONTERDE, J. (1995). "La renovación temática", en *Historia del cine general. Volumen 11. Nuevos cine (Años 60)*. Madrid: Cátedra.
- NAUDEAU, J. (1998). "Dossier Roberto Rossellini", en *Ossessione, revista de cine. Argentina*.

FILMOGRAFÍA

- Roma ciudad abierta / Roma, città aperta*, (Roberto Rossellini, 1945)
- Viaje en Italia / Viaggio in Italia* (Roberto Rossellini, 1954)
- Hiroshima mon amour* (Alain Resnais, 1959)
- Los 400 golpes / Les quatre cents coups* (François Truffaut, 1959)
- Sin aliento / À bout de souffle* (Jean Luc Godard, 1960)
- El eclipse / L'eclisse* (Michelangelo Antonioni, 1962)
- Fellini 8½* (Federico Fellini, 1963)

Unidad VI: Autoría y Género en Jacques Demy

Los años 60: Los nuevos cines. Teoría y Praxis. *Cahiers du Cinéma*. Jacques Demy en relación a la Nouvelle Vague. La política de los autores vs. Cine de Estilo. Influencia de las artes plásticas. Estilemas formales y temáticos. La construcción visual de un universo. La felicidad triste. Azar y Destino. La reescritura del musical norteamericano desde una perspectiva francesa y de provincia. Influencias (Cocteau, O'Phuls, Tati, Bresson, Disney, etc) y Herederos (Fassbinder, Almodóvar, Ozon, Anderson, Luhmann, etc.).

BIBLIOGRAFÍA

- *Del libro: *Jacques Demy*. (2011) Donostia-San Sebastián-Madrid: Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián S.A./Filmoteca Española/I.C.A.A./Ministerio de Cultura;
- DEMY, J. "Por qué hago cine?"
- GUBERN, Román (1975): "Teoría del melodrama" en *Mensajes icóricos en la cultura de masas*. Madrid: Lumen.
- MARIE, M. "Jacques Demy y la Nouvelle Vague francesa"
- ROSENBAUM, J. "Dos o tres cosas que sé sobre Demy"
- RIAMBAU, E. "Lola Montez y Lola en Nantes"
- VIDAL, N. "Tetralogía del noroeste"
- CUETO, R. "Mis en musique. Demy & Legrand o la evasión de la realidad".
- BERTHOLOME, J.P. "Una realidad reinventada. Los decorados en Jacques Demy"

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO.

Asignatura: Historia analítica de los medios internacionales

Cátedra: Manetti

Año Académico: 2014

Promoción: con examen final

Carga horaria: 60 hs. Curso: cuatrimestral

SÁNCHEZ, S. "Bajo el signo de géminis. Nacimiento, auge y caída del amor en el musical de Jacques Demy"

*De la Revista Film Ideal, n°141(abril de 1964). Madrid:
COBOS, J.; PRUNEDA, J.A.; RUBIO, M. y DE ERICE, G.S. "Entrevista con Jacques Demy".

DE ERICE, G.S. "Les Parapluies de Cherbourg".

FILMOGRAFÍA OBLIGATORIA

Lola (Jacques Demy, 1961)

La bahía de los ángeles / La baie des anges (Jacques Demy, 1963)

Los paraguas de Cherburgo / Les parapluies de Cherbourg (Jacques Demy, 1964)

Las señoritas de Rochefort / Les demoiselles de Rochefort (Jacques Demy, 1967)

Piel de Asno / Peau d'Âne (Jacques Demy, 1970)

Una habitación en la ciudad / Une chambre en ville (Jacques Demy, 1982)

FILMOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

La Ronda / La Ronde (Max O' Phuls, 1950)

Cantando bajo la lluvia / Singin' in the rain (Stanley Donen y Gene Nelly, 1952)

Lola Montes (Max O' Phuls, 1955)

La Lujuria / La Luxure, (Jacques Demy, 1962) [corto-episodio del largo *Los siete pecados capitales / Les sept péchés capitaux*]

Jacquot de Nantes (Agnes Varda, 1991)

8 mujeres / 8 femmes (Francois Ozon, 2002)

♦ Pautas de evaluación

Exámenes parciales:

Tanto los trabajos prácticos como el examen parcial se calificarán con la tabla numérica, debiendo obtenerse, para ser alumno regular, como nota mínima, la de cuatro (4). Se evaluará en ellos la aptitud para comprender los contenidos de la materia, replantear esquemas teóricos, encauzar lecturas analíticas, desarrollar propuestas de investigación y reformular líneas de trabajo sobre el universo audiovisual. El alumno deberá aprobar 1 (un) examen parcial. En caso de considerarse necesario en virtud de la evolución de la cursada, la cátedra podría establecer la necesidad de un segundo examen parcial.

Examen final:

El alumno deberá aprobar con un mínimo de cuatro (4), un examen final para obtener la aprobación total de la materia. El mismo contempla la totalidad de los contenidos de la asignatura y podrá ser de carácter oral o escrito, de acuerdo a lo que estipule la cátedra en función de las condiciones de la cursada.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Historia analítica de los medios internacionales

Cátedra: Manetti

Año Académico: 2014

Promoción: con examen final

Carga horaria: 60 hs. Curso: cuatrimestral

♦ Reglamento de Cátedra

Total de asistencia requerida: 80%.

Tipo de asistencia requerida: presencial en teóricos y trabajos prácticos.

♦ Listado de docentes

Profesor titular: Ricardo Manetti.

Profesora Adjunta: María Valdez.

