

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Historia Analítica de los Medios Audiovisuales 1

- Plan de estudios: Res. CD nro. 464/16
- Carga horaria total: 60hs.
- Carga horaria semanal: 4hs.
- Duración del dictado: Cuatrimestre
- Turnos: Noche
- Tipo de promoción: Examen Final

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG) NIVEL: Tercer año

2. OBJETIVOS

Los mensajes audiovisuales en la actualidad son condicionantes de nuestra imaginación. Las características propias de los medios como la televisión, el cine, el video, internet y multimedias forman en nosotros, sus espectadores, una particular concepción del mundo. Los nuevos y mas perfeccionados sistemas de comunicación nos han convertido en ciudadanos de la Aldea Global, según Marshall McLuhan, con las consecuencias de aceleración de los procesos históricos y mezclas culturales. Por lo tanto, es imprescindible para los futuros diseñadores que egresen de esta carrera, conocer la evolución de estos medios desde el punto de vista técnico y fundamentalmente estéticos, sin caer necesariamente en lo anecdótico o la mera exposición de datos que solo enumere nombres, títulos y fechas, sino que aborde los procesos políticos, culturales y económicos. Medios de comunicación insertados en una sociedad en constante evolución. Lograr un acercamiento a los medios de comunicación audiovisual en Argentina, Latinoamérica y otras regiones implica, ponerse en contacto con producciones que tiene características propias y autores que aunque no muy conocidos a nivel internacional han dejado importantes huellas en la historia de las realizaciones como las del cine industrial mundial. Comprender el fenómeno cinematográfico Argentino y Latinoamericano vincularlo con el de los estados Unidos de América, Europa y otras regiones, significa entender también la evolución de los otros medios dada la interrelación que existe constantemente entre ellos. Lo histórico de esta manera no es solamente el conocimiento y la interpretación del pasado, sino un medio para hacer más consciente al individuo de los recursos expresivos que hoy tiene a su alcance y fomenta su curiosidad sobre los pequeños y grandes fenómenos en el filme, en la cinta magnética o en las ofertas de las nuevas tecnologías e hibridaciones posibles.

Con el objeto de lograr los propósitos generales se plantean los siguientes objetivos:

- Alimentar la curiosidad sobre las diferentes maneras de representación de los medios.
- Fomentar la producción de trabajos de investigación y transferencia de conocimiento.
- Recopilación de material audiovisual.
- Análisis de la mayor cantidad posible de ejemplos audiovisuales.
- Despertar en los alumnos la capacidad de análisis y reflexión fomentando la discusión a partir del material de lectura, fílmico, televisivos, etc. seleccionados.
- Crear un espacio de reflexión para enriquecer la visión del mundo de nuestros estudiantes.
- Investigar y conocer el contexto social, político y económico de las diferentes regiones que se abordan.
- Contribuir al desarrollo de la capacidad creadora y del debate grupal estimulando un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el centro del proceso se encuentre en el alumno.

3. CONTENIDOS

Unidad Temática 1:

Presentación de la Asignatura y Panorama de los Medios

Recorrido conceptual por los diferentes períodos del cine argentino y latinoamericano, la prehistoria y los antecedentes del cinematógrafo a nivel mundial, sus contextos políticos, sociales y económicos. Justificación de la asignatura dentro de la currícula de la carrera. Importancia de la crítica del discurso audiovisual como generador de conocimiento. Invitamos a reflexionar respecto al concepto de "el arte como metáfora epistemológica" o el cine como representación simbólica de la realidad.

Prácticos:

Presenciales. Modelo de análisis. En grupos se aclaran los temas expuestos en el teórico, se explicará la propuesta generada a partir del: Texto La mirada crítica; se explica la necesidad que todos asistan a los prácticos con las películas visualizadas y los textos leídos; puede ser elemento de cohesión y/o debate que los alumnos expongan qué es lo que consideran aprendieron o puedan resaltar del primer teórico (ejercicio que es conveniente se hagan en todas las clases) que aportes complementarios pueden hacer desde sus conocimientos adquiridos en la Carrera hasta el momento. Otras actividades individuales o grupales.

Filmografía complementaria:

- o *Viaje del Dr. Campos Salles en su visita por la Argentina.* (1902). Py, E. Argentina.- (<http://www.youtube.com/watch?v=eQop81U5K4M&feature=related>)
- o *Las dos operaciones del Dr. Alejandro Posadas.* (1902). Py, E. Argentina.- (<http://www.cinemargentino.com/films/914988656-operaciones-del-dr-posadas>)
- o *Visita del presidente Bartolomé Mitre al museo de Historia.* (1901). Py, E. Argentina.- (<http://www.youtube.com/watch?v=JaTt29bg60&feature=related>)
- o *La revolución de Mayo.* (1910). Gallo, Mario. Argentina.- (<http://www.youtube.com/watch?v=LJVhoGDth6o>)
- o *Paseo por Palermo.* (1915). Anónimo. Argentina.- (<http://www.youtube.com/watch?v=Ytv1rjhGc6c>)
- o *La creación del himno nacional* (1909) Gallo Mario. Argentina.- (<http://youtube.com/watch?v=cHfUY620bsw>)

Bibliografía obligatoria:

- o Marino, Alfredo: La mirada Crítica en "[Cine argentino y Latinoamericano una mirada crítica](#)" Ed. Nobuko, 2005. P. 23 a P.51
- o Marino, Alfredo: [Comienzos del cine Argentino](#)
- o Guía 50b, 2da Versión, 2003-07-22, Escuela de Ciencias Humanas. "[Cómo formular una hipótesis de Trabajo](#)"

Bibliografía ampliatoria:

- o Ramos, A. S/F. [Historia de la Nación Latinoamericana](#). En línea. Recuperado 11/09/2016

Unidad Temática 2:

La Imagen en Movimiento. La Concreción de una Búsqueda.

Los comienzos de la imagen representada - figuración y poder- concepto de diseño- el humanismo renacentista y los nuevos artilugios mecánicos y ópticos- la luz como elemento simbólico- Siglo XIX, los rápidos cambios de paradigmas. Cámara oscura - Pintar con la luz - Juegos ópticos - El cinematógrafo en el mundo- Argentina y Latinoamérica- EL Modelo de Representación Primitiva. La historia del cine- El cine da cuenta de la historia- La transformación de la historia a través del cine.

Prácticos:

A partir de la visualización de: [Historia \(s\) del Cine -Fragmento-](#) (Godard. 1988) y Amalia (E. García Velloso. 1914), establecer a partir de los Cap. elegidos del texto de Noël Burch. 1987. [El Tragaluz del infinito. Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico](#). Madrid. Ed. Cátedra.(Cap 8 y 9) cuáles son los elementos propios del MRP y del MRI, cómo se vincula con aspectos ideológicos, acercan, se alejan o se contactan en el análisis de ambos filmes teniendo en cuenta el texto: La mirada crítica.

Unidad Temática 3:

La Construcción de un Lenguaje. El cinematógrafo como medio globalizador.

Visualización: [Esos Feos Sombreros](#) (Griffith, 1909) [La Habitación Sellada](#) (Griffith, 1909) [Nobleza gaucha](#) (Gunche, Martínez de la Pera y Cairo.1915) [El último Malón](#) (Greca, A.1916) y El [Nacimiento de una Nación](#) -fragmento- (Griffith D.W, 1915) observamos cómo se conforma el MRP o una forma de manipulación de los medios sobre una sociedad expectante y deseosa de evasión frente a La Gran Guerra Mundial. La constitución del Séptimo Arte un lenguaje universal adecuado para comunicar solo con imágenes en movimiento.

Prácticos:

A partir de los ejemplos audiovisuales: [Corner in Wheat](#) (Griffith.1909) y [Nobleza Gaucha](#) (Gunche, Cairo y Martínez de la Pera. 1915) establecer junto con el texto de Comolli, J-C.2007. Ver y Poder. La inocencia perdida: cine, televisión, ficción, documental. Prólogo. y el texto de Sánchez Biosca, Teoría del Montaje cinematográfico Cap. VIII Vertebración del espacio escénico (PDF p. 129) como se organiza un relato transparente que se naturaliza ocultando al enunciadador.

Bibliografía obligatoria:

Comolli, J.C. 2007. [Ver y Poder. La inocencia perdida: cine, televisión, ficción, documental](#). Buenos Aires. Aurelia Rivera: Nueva Librería.

Sánchez-Biosca, V. 1991. [Teoría del Montaje Cinematográfico](#). España. Filmoteca de la Generalitat Valenciana (IVAECM)

Unidad Temática 4:

Melodrama. Género modelador de la moral de una época.

Orígenes y evolución del melodrama. Rasgos y características propias del género. Antecedentes y producciones acabadas dentro del género (La habitación sellada (1909) Griffith; Perdón Viejita (1927) Ferreyra; Madreselva (1938) Amadori; Cumbres borrascosas (1939) William Wyler; [La mujer del puerto](#) (1933) Arcady Boitler; Armiño Negro (1953) Carlos Hugo Christensen) El melodrama como género aleccionador y formativo de la conducta del público. Moral y perdón. Nociones de castigo y justicia. Noción de matriz de pensamiento y el melodrama como transgénero que se mezcla en producciones que pretenden alejarse de esta matriz. [La mano en la trampa](#) (1961) Leopoldo Torre Nilsson; [Tres veces Ana](#) (1961) José David Kohon.

Prácticos:

Cumbres borrascosas (1939) William Wyler
[Armiño negro](#) (1953) Carlos Hugo Christensen.

Textos: María de la Luz Hurtado (1986) El melodrama, género matriz en la dramaturgia chilena, Constantes y variaciones de su aproximación a la realidad. Gestos Melodrama I.

Generar un análisis particular de las películas. Establecer una hipótesis por cada una de ellas e integrar en una hipótesis común a ambas; articular las temáticas de las películas y los aspectos formales, concepto de pleonasma, con los 2 teóricos previos. Anticipar la problemática de la mujer. El trabajo en comisiones tiene que tener en cuenta los textos que figuran en la bibliografía obligatoria.

Filmografía complementaria:

- *Perdón viejita* (1927), de José A. Ferreyra (<http://youtu.be/NweGndqEpU>)
- *Besos Brujos* (1936) de José A. Ferreyra. A (<https://www.youtube.com/watch?v=8LuHRYVdi3A>)
- *Amalia*. (1914). García Velloso, E. Argentina.- (<http://www.youtube.com/watch?v=PQcUMfQPjzQ>)
- *Nobleza gaucha*. (1915). Cairo, Gunche, de la Pera. Argentina (<http://youtu.be/UvuAxfZo8do>)
- *El último malón*. (1918). Greca, Alcides. Argentina.- (<http://www.youtube.com/watch?v=csZPn4RmPsA>)
- *Puerto Nuevo*. (1936). Amadori, Luis C. y Soffici, M. Argentina.-
- *La ley que olvidaron*. (1937). Ferreyra, José A. Argentina. - <http://www.youtube.com/watch?v=5DbOCdHxVcs&feature=related>
- *La que no perdono*. (1938). Ferreira, José A. Argentina.- (<http://www.youtube.com/watch?v=IAXoSgro4uc&feature=related>)
- *Madreselva* (1938). Amadori, Luis César. Argentina - (<http://www.youtube.com/watch?v=z4k4iuaTG1E&feature=related>)
- *La luz de un fósforo*. (1940). Torres Ríos Leopoldo. Argentina. - (<http://www.youtube.com/watch?v=2AH0n5k69rl&feature=related>)

Bibliografía obligatoria:

- Oroz, Silvia : "Melodrama, el cine de las lágrimas de América Latina". Ed. Funarte, Rio de Janeiro, 1999.[contenedor.txt.php?id=27](http://www.contenedor.txt.php?id=27)

- María de la Luz Hurtado: "El melodrama, género matriz en la dramaturgia chilena contemporánea: constantes y variaciones de su aproximación a la realidad.". Revista Gestos, 1986. [contenedor txt.php?id=47](#)
- Monsivais Carlos: [La política del melodrama](#)

Unidad Temática 5:

MODERNIDAD Y VANGUARDIA. Las formas cinematográficas del conflicto y la autonomía
I -LA NECESIDAD DEL MANIFIESTO DE LOS "ISMOS". La Modernidad en Latinoamérica. Antropofagia como identidad cultural y vanguardia latinoamericana./ La Modernidad. Manifiestos, pre y postguerra, reproductibilidad técnica, urbanidad, maquinismo y literatura en latinoamérica. Contextos temporales y relaciones espaciales entre centro y periferia./ Imaginarios modernos latinoamericanos en las artes plásticas./ Vanguardias en Brasil, Argentina y Chile, Ultraísmo, Boedo y Florida, Antropofagia y Creacionismo.

II-LA MODERNIDAD EN SOMBRAS Y REFLEJOS la dialéctica de las "vanguardias históricas". Implicancia en las artes plásticas, escénicas, sonoras, del diseño y cinematográficas./ Campo racional (utópico), influencias para la cinematografía: Cubismo Futurismo, Constructivismo, Suprematismo, Bauhaus, Vjutesmas, Werkbund./ Campo irracional (distópico), influencias para la cinematografía: Expresionismo, Dadaísmo, Surrealismo

III) IMAGEN AUTÓNOMA Y MIRADAS EN MOVIMIENTO, las "vanguardia en el cine". Usos formales: geometrismo, desproporción, fragmentación, deformación, repetición, minimalismo. / Expresionismo alemán, Impresionismo francés, Vanguardia Rusa, Cine dadá y surrealista, Cine abstracto./ Montaje, shock, pathos y poética en el cine. / Vaciamientos y proyecciones culturales del fenómeno.

Prácticos

Se trabajarán un grupo de filmes, completos y en función de fragmentos:

Que Viva México! (S. Eisenstein, México-URSS, 1932, fragmento: El Magüey).

Un fragmento de [Limite](#) (Mario Peixoto, Brasil, 1930)

Bibliografía obligatoria:

Subirats, E. 1984. [Dialéctica de la Vanguardia en La Crisis de la vanguardia y la Cultura Moderna](#). Madrid. Ediciones Libertarias. Pág. 79-104

de Andrade, O. 1928. [Manifiesto Antropófago](#). Revista de Antropofagia. Año 1. Nro. 1. En línea:

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/cepa/manifiesto_antropofago.pdf. Recuperado 04-03-2017.

Bibliografía Complementaria:

Bürger, P. 1974, [Montaje, en Teoría de la Vanguardia](#), ed. Península, Barcelona, pág. 137-149

[Didi-Huberman, G. S/F. Vuelta-Revuelta. Eisenstein, el pensamiento dialéctico en imágenes, en Pensar con imágenes Ed. EDUNTREF, ISSN 2314-2022, pág. 9-32](#)

[Lotte, E. 1988. Las sinfonías del horror, en La pantalla demoníaca. Madrid. Ed Catedra. Pag 71-85](#)

Kracauer, S. 1985. [Caligari, en De Caligari a Hitler, una historia psicológica del cine alemán](#). Barcelona. Paidós. Pág. 63-77

Adorno, T. 2004. [La categoría de lo feo, de lo bello y de la técnica, en Teoría Estética](#). Madrid. ed. Akal. Pág. 90-112

[Benjamin, W. 2015. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica en Estética de la Imagen. Buenos Aires. Ed. La marca. Pág. 25-67.](#)

Tzara, T. 1963 [Siete Manifiestos Dadá](#). Francia. Jean Jacques Panvert Editeur

Filmografía complementaria:

El gabinete del Dr. Caligari (R. Weine. Alemania 1920).

Nosferatu (F.W. Murnau. Alemania, 1922).

Cortometrajes de Man Ray (Francia 1923-1928)

Le Ballet Mécanique (F. Leger , Francia 1924).

La Huelga (S.M. Eisenstein, URSS, 1924).

[El Acorazado Potemkin \(S.M. Eisenstein, U.R.S.S. 1925\)](#).

Anemic Cinema (M. Duchamp, Francia, 1926).

Octubre (S.M. Eisenstein. (U.R.S.S. 1928).

La borrachera del tango (Edmo Cominetti, Argentina, 1928).

El Hombre de la Cámara (D. Vertov, U.R.S.S.1929).

Un Chien Andalou (Luis Buñuel, Francia, 1929).

M, el vampiro (Fritz Lang, Alemania 1931).

Unidad Temática 6:

CONTRACULTURA AUDIOVISUAL EN AMÉRICA LATINA. El regreso sin regreso de la vanguardia

I. PRECISIONES Y AMPLIACIONES DE LA VANGUARDIA. Contracultura, neo vanguardia y post-vanguardia, contexto históricos y posmodernidad./ La posguerra como resistencia estética en América Latina, Contextos históricos, Guerra fría, Teoría de la Dependencia, influencias y autonomías./ Expresionismo en Latinoamérica, arte pop y estéticas del desecho y la fragmentación./ Crisis de la teoría del conflicto central e independencia de las imágenes. Ejemplos y re-significaciones actuales (Jonze, Svankmayer, Kusturica, Sapir, etc.)

II. LA CIUDAD Y LAS LETRAS, estéticas urbanas y contraculturales en Argentina. Post peronismo y generación del 60 en Argentina. Torre Nilsson, Crítica de cine y Neorealismo italiano./ El cortometraje como cine experimental, Rodolfo Kuhn y reapropiaciones en La Hora de los Hornos. Proyecciones en la actualidad de una "estética de cortos"/ La literatura y el cine, el caso de Manuel Antin y Hugo Santiago Muchnik, entre Borges y Cortázar./ Cine de culto y políticas de autor.

III. SIEMPRE FUIMOS SURREALISTAS. Continuidad identitaria del mestizaje. Barroco en Latinoamérica, de México a Lima, arte colonial e incidencias en la cultura popular contemporánea./ Realismo mágico y surrealismo./ Buñuel en México, Jodorowsky, Raúl Ruiz, El Cinema Novo, Santiago Álvarez y el Cine Imperfecto en Cuba.

Prácticos:

Se trabajarán un grupo de filmes: Invasión Hugo Santiago Muchnik, Argentina, 1969 y Santa Sangre. Alejandro Jodorowsky. México. 1989

Primera actividad integradora

Bibliografía Obligatoria:

Comolli, J.2009. [Introducción, en Cine Contra espectáculo](#), Manatíal, Buenos Aires 2010

Marino, A. 2005. [El Cine Argentino de los 60](#). Cine argentino y latinoamericano por una mirada crítica. Bs.As. Ed. Nobuko.

Raúl Ruiz, 2013 [Teoría del conflicto central en Poéticas del cine](#). Santiago de Chile. Ed UDP.

Bibliografía Complementaria:

Casullo, N. 2015. [Rebelión Política y Cultural de los 60](#). Buenos Aires. Eudeba. Pág. 165-194

Ruiz, R. 2013. [Por un cine chamánico](#), en Poéticas del cine, Santiago de Chile. Ed UDP.

García Espinosa, J. 1979. [Por un cine imperfecto, en una imagen recorre el mundo](#), La Habana, Letras Cubanas.

Rama, A. 1988. [La ciudad modernizada, en La ciudad letrada](#). Montevideo. Ed. Arca.

Carpentier, A. 1975, [Lo barroco y lo real maravilloso](#) (Conferencia, el Ateneo, Caracas)

Debord, G. 1957, [Informe sobre la construcción de situaciones y sobre las condiciones de la organización y la acción de la tendencia situacionista internacional](#), en Revista Fuera de Banda, Nº 4.

Debord, G. 2012. [La Sociedad del espectáculo](#), ed. La Marca, Buenos Aires

Rocha G. 2011, [Estética del hambre y Estética del sueño](#) en *la revolución es una Estetika*, ed. Caja negra

Passolini, P y Rohmer, E. 1970. [Cine de poesía contra cine de prosa](#). Ed Anagrama, Barcelona.

Roszak, T. 1970, [Los hijos de la tecnocracia en El Nacimiento de una contracultura](#), Kairos, Barcelona, pág. 1556

Unidad Temática 7:

Industria y Clasicismo: Los Casos de Argentina y EEUU. Parte I

I: SURGIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INDUSTRIAL. Sistema de Estudios, sistema de estrellas, formaciones genéricas. Economía de recursos al servicio del canon dominante.

II: EL SONIDO Y LA RECONFIGURACION DE LOS QUEHACERES CINEMATOGRAFICOS LOCALES. Lugar y función (ideológica) del musical cinematográfico.

III: GENERO Y VEROSIMILITUD. Censura y naturalización de los códigos del Modelo de Representación Institucional (MRI). Las bases del MRI.

IV: EL LUGAR DEL ESPECTADOR CLASICO. El voyeur frente a la "ventana indiscreta". Deseo e identificación.

V: EL CLASICISMO Y LOS AUTORES, dudosa polarización. Entre el cine espectacular y el cine crítico expresivo. Entre la cultura popular y la elite cultural.

Prácticos:

Prisioneros de la Tierra (1939) Mario Soffici

La vuelta al nido (1938) Torres Ríos Leopoldo.

Bibliografía obligatoria:

Bordwell, David: ["La narración clásica: el ejemplo de Hollywood \(Introducción\)"](#), La narración clásica en el cine de ficción, Paidós, Barcelos, 1996.

Todorov, Tzvetan: "Presentación" y Metz, Christian ["El decir y lo dicho en el cine: ¿hacia la decadencia de un cierto verosímil?"](#) en Verón Eliseo (comp), Lo verosímil, Colección comunicaciones, Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1970

Bibliografía Ampliatoria

Braudy, Leo: "La falsa polaridad entre género y cine de autor", Revista de Estudios Cinematográficos, Año VI, Nº19, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, UNAM, México, junio-octubre 2000.

Paladino, Diana: "[El cine en dos por cuatro \(en la primera mitad del siglo XX\)](#)", Revista de estudios históricos sobre la imagen Nº 41, 2002

España, Claudio (dir gral): [Cine argentino: industria y clasicismo / 1933-1956 \(Vol. I\)](#), Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, 2000. pp 22-41

España, Claudio (dir gral): [Cine argentino: industria y clasicismo / 1933-1956 \(Vol. II\)](#), Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, 2000. pp 188-206

Filmografía complementaria:

Los tres berretines. (1933). Susini, Telémaco. Argentina

Los muchachos de antes no usaban gomina. (1936). Romero, Manuel. Argentina

Besos Brujos (1937) Ferreira, José Agustín. Argentina

Kilómetro 111 (1938) Soffici, Mario

La cabalgata del circo. (1945). Soffici, Mario y Boneo, Eduardo. Argentina

Lo que sucedió aquella noche (1934) Capra, Frank. EEUU

El mago de Oz (1938) Fleming, Víctor. EEUU

La adorable revoltosa (1938) Hawks, Howard. EEUU

Las tres noches de Eva (1941) Sturges, Preston. EEUU

Casablanca (1942) Curtiz, Michael. EEUU

Unidad Temática 8:

Industria y Clasicismo: Los Casos de Argentina y EEUU. Parte II

I. EL CLASICISMO Y LOS AUTORES, dudosa polarización. El espacio "entre" el cine espectacular y el cine crítico expresivo, "entre" la cultura popular y la elite cultural.

II. LA CRISIS DEL MODELO NARRATIVO CLASICO. El cine frente al espejo: reflexión del cine por el cine. Citizen Kane: la realidad como constructo y el cine como simulacro. Fragmentación de los relatos, flash-back, off, profundidad de campo, multiplicación de puntos de vista: los recursos de la crisis del modelo dominante y marcas de la enunciación.

III. EL SURGIMIENTO DEL FILM NOIRE (O CINE NEGRO) como expresión de la desestabilización del modelo y del malestar social. La influencia de la vanguardia expresionista modelando el estilo noire. El cine negro y los géneros.

Prácticos:

La casa del ángel (1956) Leopoldo Torre Nilsson

La dama de Shangai (1947) Orson Welles

Bibliografía obligatoria:

González Requena, Jesús: "[El sistema de representación clásico y las escrituras manieristas](#)", La metáfora del espejo. El cine de Douglas Sirk, Instituto de cine y Radio-televisión. Institute for the Study of Ideologies and Literatura, Valencia/Minneapolis, 1986.

Bibliografía ampliatoria:

Pezella, Mario.: "I. Un arte de la modernidad", Estética del cine, Il Mulino, Boloña, 1996.

Schatz, Thomas: "[Cine de detectives \(Hardboiled\)](#)", Hollywood Genres, Temple University Press, Philadelphia.

España, Claudio (dir gral): [Cine argentino: industria y clasicismo / 1933-1956 \(Vol. II\)](#), Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, 2000. pp 478-523.

Filmografía complementaria:

Los pulpos (1947). Christensen, Carlos Hugo. Argentina

La muerte camina en la lluvia (1948). Christensen, Carlos Hugo. Argentina

Días de odio (1953). Torre Nilsson, Leopoldo. Argentina.

Rosaura a las diez. (1958). Soffici, Mario. Argentina

Citizen Kane (1941). Welles, Orson. EEUU

El halcón Maltés (1941). Huston, John. EEUU

Al borde del abismo (1946) Hawks, Howard. EEUU

Gilda (1946) Vidor, Charles. EEUU

El ocaso de una vida (1950) Wilder, Billy. EEUU

Los sobornados (1953). Lang, Fritz. EEUU

La ventana indiscreta (1954). Hitchcock, Alfred. EEUU

Unidad Temática 9:

CIENCIA FICCIÓN . El género de la metatopía y la metacronía (U. Eco.1998)

1. Antecedentes: Julio Verne / Mary Shelley / Herbert George Wells. ¿Qué es la Ciencia Ficción? Los temas característicos: la invasión de la robótica y de la informática (deshumanización); viajes en el espacio y en el tiempo (convivencia pacífica o no con otros seres alienígenos, cyborgs, replicantes); la aparición de fenómenos naturales imprevistos que alteran la vida de los humanos en la Tierra o amenazan la subsistencia de las especies vivientes (el fin del mundo y la soledad); preocupación por el avance científico y tecnológico. (El peligro de sus efectos). Vertiente utópica o distópica. Ucronías, el punto Jombar o historias alternativas.

2. Arqueología del género: Georges Méliès: "Viaje a la luna" (1902)/ Segundo Chomon: "El hotel eléctrico" (1905).

3. La Ciencia Ficción y el expresionismo alemán: Fritz Lang: "Metrópolis" (1926), distopía que presagia el nazismo, "La mujer en la luna" (1929) reinterpretación del mito de Adán y Eva.

4. La Ciencia Ficción en otras cinematografías durante los años veinte:

Francia: Jean Renoir con "Charleston" (1924) Un extraterrestre, después del holocausto se comunica con una sobreviviente a través del baile. (Impresionismo)

URSS: Lakov Protazanov con "Aelita" (1924) Un ingeniero ruso recibe un pedido de auxilio desde Marte, acompañado por un héroe de la revolución soviética, descubren que los trabajadores del "planeta rojo" viven oprimidos, y promueven la revuelta. (Antecedente realismo socialista Estética cubista).

5. Los '30.

Inglaterra: H. G. Wells

"La vida Futura" (1936) Dirección Willam Cameron Menzies, anticipo de la 2ª Guerra Mundial, que dura de 1940 a 1970, domina la tecnocracia después de la barbarie.

"El Hombre Invisible" (1933) Dirección James Whale.

6. Los Seriales y los '40

Los superhéroes se alistan: Del cómic a la pantalla como propaganda política en la II Guerra Mundial y la Guerra Fría.

7. Los años '50: La edad de Oro: La paranoia colectiva/ el verdadero planeta rojo / el apocalipsis nuclear / Invasiones alienígenas / viajes interplanetarios / las mutaciones .

8. La ciencia ficción en América Latina: Temáticas vinculadas a las ciencias sociales, políticas y filosóficas.

9. El caso argentino: representación simbólica de la realidad. Las ucronías en La Sonámbula, "lo que vendrá", Moebius".

Los anti héroes: "Zenitram", "Kliptonita".

La Ciencia Ficción en las Historias Breves.

Prácticos:

"Metrópolis" Fritz Lang (1926) Alemania <https://youtu.be/pT4A-76CS28>

"La Sonámbula" Fernando Spiner (1998) Argentina

BIBLIOGRAFÍA:

[Cine Argentino y Latinoamericano – Una Mirada Crítica. Alfredo Marino](#) – Ed. Nobuko – 2005 – Cap. Cine de ciencia – ficción argentino (Pag. 103/111).

[La ciencia-ficción en América Latina entre la mitología experimental y lo que vendrá](#) por Silvia Kurlat Ares - *Revista Iberoamericana*, Vol. LXXVIII, Núms. 238-239, Enero-Junio 2012, 15-22.

Bibliografía Ampliatoria:

LA CIENCIA FICCIÓN CONTEMPORÁNEA (I): UNA VISIÓN

PSICOLÓGICA. <http://www.ciney psicologia.com/2014/08/senales-del-futuro-i-la-ciencia-ficcion.html>

Representaciones sociales y ciencia ficción. Una aproximación metodológica a la subjetividad de época- Gabriel Guralnik / Claudio Damián Pidoto / Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC).

http://journal.eticaycine.org/IMG/pdf/JEyC_Marzo_2015_08_Guralnik_Pidoto_RS.pdf

Guía del Cineasta Perverso (Slavoj Žižek - 2012):

<https://youtu.be/YFzV8bfzxxw>

La guía perversa de la ideología (Slavoj Žižek, 2012): <http://www.veoh.com/watch/v80670126fJrFENQP>

Unidad Temática 10:

La representación simbólica de la Mujer.

Género, cultura, cine y construcción de paradigmas socio culturales, en occidente. Paradigma de subordinación "natural" construido desde una razón y un orden patriarcal. Imagen de la mujer la imagen-la mirada, a través de la historia.

Iconografía europea, hasta la publicidad actual. Pasividad sexual, el deseo y su delimitación. Origen de la mirada. Mujer fragmentada, objetivada. (Modos de Ver 1972 John Berger). Contrastes visuales con otras iconografías culturales (Cerámica Mochica) ESCOPTOFILIA. Laura Mulvey 1975. Cine y construcción de la mirada. Mirada masculina, mirada universal. ¿Quién es el que lleva la acción? ¿Quién la detiene? ¿Quién es el portador de mirada? Cómo operan las teorías psicoanalíticas en el cine. La libido del ego, o proceso de identificación. Cine dominante: clasificable, en géneros

y estereotipos de mujer dentro del cine. Star system. Roles de la mujer dentro del cine como espejo de organización social.

Movimientos emancipatorios. Sufragistas. Feminismo. Derechos reproductivos. Feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia como disparador de conceptos de miradas femeninas dentro del cine. Mujeres que hacen cine.

Prácticos:

[Camila - María Luisa Bemberg 1984.](#)

Cleo de 5 a 7 - Agnès Varda 1961. Francia.

Bibliografía Obligatoria:

Textos "[Placer visual y cine narrativo](#)" Laura Mulvey 1975

Políticas de la mirada. [Feminismo y cine](#) en Laura Mulvey Escrito por Sônia Weidner Maluf; Cecilia Antakly de Mello II y Vanessa Pedro III (Publicado originalmente en la Revista de Estudios Feministas, v.13 n.2. Florianópolis mayo/ago. 2005).

[Tránsitos de la mirada. Mujeres que hacen cine](#), Paulina Bettendorff y Agustina Pérez Rial, Editoras. Capítulo 2: "Óyeme con los ojos". De Ana Forcinito. Librería Ediciones. 2014

Filmografía Ampliatoria:

[Filomena Marturano de Luis Mottura 1950](#)

[El ángel Azul. Josef Von Stenberg. 1930. Alemania.](#)

[Make more Noise 2015 curadoras Bryony Dixon y Margaret Deriaz.](#)

Las sufragistas 2015 [Sarah Gavron](#)

[El mundo de la mujer. M.L. Bemberg 1972.](#)

Innocence Lucile Hadzilalovici 2004

[La mujer sin cabeza. Lucrecia Martel 2008.](#) Argentina

La vuelta al nido 1938 Leopoldo Torres Ríos. Argentina

Bibliografía Ampliatoria:

["Modos de ver" John Bereger 1972 Capitulo 2 \(pags 22 a 35\)](#)

[Feminismo de la igualdad vs Feminismo de la diferencia](#)

[La representación de la figura femenina en el cine: cuatro filmes y... ¿una misma mujer? Parte 1,2 y 3](#)

[UNA MIRADA RETROSPECTIVA: treinta años de intersección entre feminismo y cine.](#)

Unidad Temática 11:

Cine Político Latinoamericano. La década del '60 convulsiones políticas periféricas. Parte 1.

La Guerra Fría y los cambios de paradigma. Los nuevos movimientos nacionales. Movimiento de ruptura respecto del modelo hollywoodense: Neorealismo italiano. Nueva ola francesa.

El mayo francés.

EL cine como referente de ideologías alternativas en Latinoamérica. Denuncia, didáctica y memoria. Manifiestos: por un tercer cine, grupo cine liberación, Octavio Getino, Fernando Solanas.

El cine documental etnobiográfico de Jorge Prelorán. Argentina. Otros grupos: Cine de la base, Raymundo Gleyzer.

Estética del sueño y estética del hambre, Cinema Novo, Galuber Rocha. Brasil. Antropofagia dialéctica.

Ejemplos audiovisuales:

Visualización de fragmentos:

- EL ciudadano (1941) Orson Welles (fragmento inicial, plano secuencia)
- Milagro en Milán (1951) Vittorio de Sica <https://www.youtube.com/watch?v=fWEhJf7CnCU> (1948)
- Alemania Año cero, (1938) Rosellini (fragmento final, muerte del niño) –opcional.
- Tiredí (1955) Fernando Birri
- El mégano (1955) Tomás GutiérrezAlea; Julio García Espinosa
- Rio 40 grados (1955) Nelson Pereira dos Santos
- La chinoise (1968) Jean LucGodard
- Me matan si no trabajo y si trabajo me matan (1974) Raymundo Gleyzer.

Prácticos

La hora de los hornos (1968) Solanas –Getino. Argentina.

[Milagro en Milán](#) (1951) Vittorio de Sica. Italia.

Bibliografía Obligatoria:

[Los conceptos en juego. En el cine de las historias de la revolución](#), Octavio Getino, Susana Valleggia

Manifiesto Por un tercer cine, Getino y Solanas. / [Parte 1](#) / [Parte 2](#)

Bibliografía ampliatoria.

[Traducción entrevista inédita a Raymundo Gleyzer por Peter Schumann – "Argentina", Historia del cine Latinoamericano](#) - Schuman, Peter

[Texto en PDF](#)

Filmografía complementaria:

Alemania año cero (1948) Rossellini, R.

Sin aliento (1960) Godard, J.L.

La chinoise (1968) Godard, J.L.

El Mégano (1955), Julio García Espinosa y Tomás Gutiérrez Alea.

Río 40 grados (1955) Nelson Pereira dos Santos.

Tire dié (1955) Fernando Birri.

Unidad Temática 12:

La década del '60 y las convulsiones políticas en Latinoamérica. Parte II.

La Revolución cubana. Desarrollo de una cinematografía dentro del sistema revolucionario. Icaicentrismo y su caída.

Chile y su polarización ideológica. Bolivia y el grupo Ukamau. El cine de Jorge Sanjinés.

Por un cine imperfecto, Julio García Espinosa (1968) Cuba.

Manifiesto del cine chileno. Documentos del Festival de Viña del Mar 1968.

Se proyectarán fragmentos de:

- Vidas secas (1963) Nelson Pereira dos Santos.
- Noticiarios Icaic;
- Memorias del subdesarrollo (1968) Tomás Gutiérrez Alea.
- La batalla de Chile, lucha de un pueblo sin armas (1979) Patricio Guzmán

Prácticos:

Sangre de Cóndor (1969) Jorge Sanjinés. Bolivia.

El Chacal de Nahueltoro (1969) Miguel Littin. Chile.

Bibliografía Obligatoria:

El cine de las historias de la revolución, Octavio Getino, Susana Velleggia.

["Manifiesto de los cineastas de la Unidad Popular" en Plano secuencia de la memoria de Chile - Capítulo 4](#) - Jacqueline

Mouesca

[Ver pdf](#)

[Manifiesto de los Cineastas de la Unidad Popular.pdf](#) - Cineastas chilenos

[Cap. 2 Brasil: Cine de concientización en "Pantallas y revolución: una visión comparativa del Cine Liberación y el Cinema Novo"](#) - Tzvi Tal

Filmografía Ampliatoria:

[Vuelve Sebastiana](#) (1954) Jorge Ruiz

Ukamau (1966) Jorge Sanjinés

El mégano (1955) Julio García Espinosa – Tomás Gutiérrez Alea

Memorias del subdesarrollo (1968) Tomás Gutiérrez Alea.

Las aventuras de Juan Quinquín (1968) Julio García Espinosa.

La batalla de Chile, lucha de un pueblo sin armas (1979) Patricio Guzmán

Modalidad de Enseñanza:

La cursada de la asignatura responde a dos momentos por jornada de dictado, un primer módulo de 19 a 21hs teórico integrador donde se expone el marco de referencia de los temas tratados con los ejemplos audiovisuales pertinentes.

Un segundo módulo en grupos de alumnos que se desarrollará en los talleres adecuados. Los grupos son coordinados por dos docentes con diferentes categorías durante el transcurso de las dos horas dedicadas a esta actividad se discuten los textos audiovisuales vistos específicamente haciéndolos dialogar con los textos y el teórico previo, de esta manera se espera que los alumnos puedan retroalimentarse a partir de las diferentes interpretaciones y análisis alcanzados por los mismos alumnos y docentes.

Modalidad de Evaluación:

Se efectúan dos actividades integradoras, con la posibilidad de recuperar una de ellas. Una luego de la Unidad temática 6 y otra luego de la Unidad temática 10. Las mismas se evalúan con nota numérica de acuerdo a una matriz que contempla aspectos vinculados con la lectura de los textos, el análisis de filmes, la formalidad en la entrega, su desarrollo y bibliografía utilizada.

Aprobación de cursado: Haber superado la nota de 4 (cuatro) como promedio de las diferentes notas obtenidas durante la cursada y alcanzar un 75% de presencialidad en las comisiones de Trabajos prácticos.

Aprobación de final: Examen final presencial individual y oral, si la nota promedio de la cursada es superior a 8 (ocho) puede optar por la realización de un trabajo escrito.

Bibliografía:

- AAVV: "Historia y filmografía del cine uruguayo"; Ed. de la Plaza, Uruguay, 1988.
- AAVV: Cine y revolución en Cuba. Editorial Fontamara, Barcelona, 1969.
- AAVV: Historia Universal del Cine (vol.10). España. Editorial Planeta, 1982.
- AAVV: Cine Latinoamericano 1896-1930, Fundación del nuevo Cine Latinoamericano, Consejo Nacional de la Cultura (Conac) Foncine, Fundacine, Caracas, 1992.
- AAVV: Cine Latinoamericano. Años 30-40-50 en Memoria, XI Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, Colección Cuadernos de Cine, UNAM, México, 1990.
- AAVV: El medio es el Diseño. Estudios sobre la problemática del Diseño y su relación con los Medios de Comunicación. La ferla, Jorge y Grisman, Martín (comp.) Ed. Eudeba. Buenos Aires. 3er. Ed. 2000.
- Ayala Blanco, Jorge: La aventura del cine mexicano. UNAM, México, 1963.
- Ayala Blanco, Jorge: La condición del cine mexicano. UNAM, México, 1968.
- Blanco Pazos, Roberto y Clemente, Raúl: De la Fuga a la fuga, el policial en el cine argentino, Ed. Corregidor, 2004
- Burton, Julianne: Cine y cambio social en America Latina, Ed. Diana, México, 1991.
- Castillo, Luciano: Con la locura de los sentidos -entrevista a cineastas latinoamericanos-, Colección Arte Siete, Buenos Aires, Argentina, 1994.
- Ciria, Alberto: Más Alla de la Pantalla, Cine argentino historia y política, Ediciones de la Flor, 1995.
- Costa, Antonio: "Saber ver el cine", Ed. Paidós, Bs. As., 1988.
- Couselo, Jorge M.: Torre Nilsson por Torre Nilsson. Buenos Aires. Fraterna, 1985
- Curubeto, Diego: Cine Bizarro (100 años de películas de terror, sexo y violencia), Ed. Sudamericana, Bs. As., 1996.
- De la Vega Alfaro, Eduardo: El primer cine sonoro mexicano-Siete décadas de cine mexicano.México. Editado por la Filmoteca de la UNAM, 1976.
- Di Nubila, Domingo: Historia del cine argentino (2 vol.). Edición Cruz de Malta, Buenos Aires, 1959.
- Feldman, Simón: La Generación del sesenta, Editorial Legasa, Buenos Aires, 1990.
- Feldman, Simón: El Cine: Cara Y Ceca. Ediciones de la Flor.Bs.As. 1984
- Garcia Riera, Emilio: El cine mexicano. Ediciones Era S.A.. México, 1963.
- Getino, Octavio: Les cinémas de l'Amérique Latine. Editorial Lherminier, París, 1981.
- Getino, Octavio: Cine Latinoamericano-economía y nuevas tecnologías Audiovisuales. Editorial Legasa, Buenos Aires. 1987.
- Getino, Octavio: Cine y televisión en América Latina - producción y mercados - . Lom Ediciones Ltda., Santiago de Chile, 1998.
- Getino, Octavio: Cine Argentino, entre lo posible y lo deseable, Ed. Ciccus, Bs.As. 1988.
- Getino, Octavio y Velleggia, Susana: El cine de "las historias de la revolución", aproximación a las teorías y prácticas del cine político en América Latina (1967-1977) Grupo Editor Altamira, Bs. As., 2002.
- Gubern, Román: Historia del cine. Editorial Baber, Barcelona, 1989.
- La Ferla, Jorge y Reynal, Sofía (Comp.) Territorios Audiovisuales. Ed. Librería. Buenos Aires. 2012.
- López Pumarejo, Tomás: Aproximaciones a la Telenovela, Ed. Cátedra, Madrid, 1987.
- Kriger, Clara y Portela, Alejandra (compiladoras): Diccionario de realizadores. Ed. Del Jilguero. Bs. As..1997.
- Machado, Arlindo. El paisaje mediático, Sobre el desafío de la poéticas tecnológicas. Ed. Eudeba. Buenos Aires. 2000
- Machado, Arlindo. La aventura del espectador, del deseo a la acción. Ed. Gedisa. Barcelona. 2009
- Manetti, R y Valdez, M. (comp): De(s)velando imágenes, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1998.
- Mahieu, Agustín: Breve Historia del Cine Argentino., Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1966.
- Manrupe Raúl: Breve Historia del Dibujo Animado en la Argentina, Libros del Rojas, Bs. As., 2004.
- Maranghello, César: Artistas Argentinos Asociados; La Epopeya Trunca, Ed. Del Jilguero, Bs. As., 2002.

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

- Marino, Alfredo: Cine argentino y latinoamericano, por una mirada crítica; Ed. Nobuko. Bs. As., 2005.
- Martín Mónica: El Gran Babsy, Biografía novelada de Leopoldo Torre Nilsson. Ed. Sudamericana. Bs. As. 1993.
- Mazziotti, Nora: La Industria de la Telenovela, la producción de ficción en América latina, Ed. Paidós, Bs.As., 1996.
- Mesa Gisbert, Carlos D.: La Aventura del Cine Boliviano, Ed. Gisbert y Cia. S.A., La Paz, 1985
- Oroz, Silvia: Melodrama, O cinema da lágrimas da América Latina, Funarte, Rio de Janeiro, 1999.
- Paranagua, Paulo A.: Cinemá na America Latina. Porto Alegre, 1985.
- Paranagua, Paulo A. : Le Cinema Brasilien. Centre Georges Pompidou. París, 1987.
- Paranagua, Paulo A.: Cine Documental en América Latina; Ed. Cátedra (Grupo Anaya S.A.), Madrid, 2003.
- Rocha, Glauber: Retrospectiva Glauber Rocha. Brasil. Ministerio de Cultura, 1987.

Profesor Titular: Lic. (Mtrndo. Ed.) Alfredo A. Marino

Cátedra: Marino

