

A) Propuesta de la Cátedra

El presente programa de *Estética del Cine y Teorías Cinematográficas* (ECTC), organizado para el año 2018 y dirigido a los estudiantes de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido, supone el abordaje del fenómeno audiovisual desde el dispositivo cinematográfico como objeto y expresión artística, en íntima correlación, en tanto antecedente, con otros modos de producción audiovisual tales como la televisión, el video y la multimedia. Dicho recorrido tendrá por fundamento el campo disciplinar de la estética y las diferentes perspectivas teóricas que, dentro y fuera del área, han proporcionado categorías para su estudio.

En tal sentido y con particular anclaje en las nociones de “poética” y “puesta en forma”, la perspectiva a adoptar por la cátedra será la de ofrecer una mirada sustancialmente *descriptiva* y *especulativa* sobre las distintas estrategias formales operadas con los materiales de expresión de los medios audiovisuales para la producción de sentido/s, desmontando las singulares combinatorias amalgamadas desde las esferas de trabajo de puesta en escena y puesta en serie.

En directa relación con lo expuesto anteriormente, se presentarán a los alumnos una serie de problemáticas que, vertebradas en torno a las experiencias *Clásica*, *Manierista*, *Moderna* y *Posmoderna*, se articularán en dos itinerarios simultáneos y complementarios.

- Desde una perspectiva de abordaje histórico y crítico, tomando como apoyatura la noción de *Poética*, se interrogarán y problematizarán distintos registros expresivos y sus visiones de mundo (explícitas o implícitas) cifrados en las prácticas de escritura
 - clásica,
 - manierista,
 - moderna
 - posmoderna.
- Una trayectoria de lectura y reflexión teórica se concentrará en el abordaje de algunas problemáticas audiovisuales específicas de la esfera de *puesta en forma*:
 - la *espectacularización* de la imagen audiovisual;
 - los *materiales de expresión audiovisual* y su *función poética*;
 - transparencia / opacidad;
 - continuidad / discontinuidad;
 - intertextualidades
 - parodia / pastiche

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

Asignatura: Estética del Cine y Teorías Cinematográficas (ECTC)

Cátedra: Campodónico

Promoción: Por examen

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

B) Objetivos

- Acercar al estudiante desde el campo de la estética al fenómeno audiovisual de manera general y al cine en lo particular.
- Proveer diferentes enfoques para el abordaje del fenómeno desde las múltiples teorías que lo circulan.
- Sistematizar distintos abordajes para pensar las producciones audiovisuales desde las herramientas que propone la estética del cine como disciplina.
- Ensayar las herramientas aprendidas en el análisis sobre determinadas producciones audiovisuales (canónicas y de experimentación).
- Problematizar los vínculos entre las exigencias industriales y las necesidades expresivas.
- Relacionar el campo de la estética del cine con otros campos afines, sea teóricos o prácticos.
- Incentivar en los alumnos la lectura, la participación, la reflexión y el pensamiento crítico.
- Estimular en los alumnos la búsqueda creadora y estética que conduzca a la producción de una poética personal y/o grupal.
- Vincular las problemáticas específicas del cine a otros medios audiovisuales

C) Modalidad pedagógica

En el marco de los distintos encuentros teórico-prácticos que conformarán el cuatrimestre, el tipo de dinámica pedagógica a desplegar durante las clases será de índole inductiva-deductiva, enmarcada en clases organizadas en tres segmentos:

- Una primera parte teórica, donde se trabaja sobre los distintos textos cuya lectura se solicitó para la fecha
- Una segunda parte de ejemplificación con distintos casos testigo, con apoyatura en el corpus fílmico de visionado obligatorio
- Una tercera parte orientada hacia la producción y evaluación conjunta de las diversas propuestas de puesta en forma desarrolladas por los estudiantes, con base en los distintos núcleos conceptuales trabajados. Este último segmento permite articular en el ámbito de la producción, la puesta en circulación de distintas nociones conceptuales vertebradas en el campo de la teoría. De este modo, se promueve la producción de un texto que permita a los estudiantes explicar y dar cuenta de un Proyecto, focalizando y

jerarquizando las estrategias formales a implementar en la instancia concreta de materialización del relato

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

Asignatura: Estética del Cine y Teorías Cinematográficas (ECTC)

Cátedra: Campodónico

Promoción: Por examen

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

C) Contenidos

- Estética del cine y Poéticas cinematográficas: diferenciación y conceptualización.
- Heterogeneidad de la representación cinematográfica: Áreas o Esferas de trabajo (Puesta de cámara, puesta en escena, puesta en serie, sonido) Materias y formas de la expresión.
- Cine Espectacular y Cine Crítico-Expresivo
La función poética (o mensaje estético) como ambigüedad y autoreflexividad.
- Las Poéticas y sus tipologías: poéticas individuales, grupales, históricas, nacionales, institucionales.
- Escrituras clásica, manierista, modernas y posmodernas.
- Clasicismo y Studio System: la consolidación de un régimen narrativo institucional. Rutinas y normativas.
- La experiencia neorrealista. Rossellini y De Sica.
- Manierismo y disolución del Studio System. Welles, Visconti y Berlanga. Hitchcock, Fisher y Powell.
La noción de autor y autoría. La "política" de los autores.
- La experiencia moderna europea: Resnais, Bergman, Ophüls, Fellini. La *Nouvelle Vague*. El *Free Cinema* inglés.
- El nuevo cine norteamericano: Corman, Bogdanovich, Coppola, De Palma.
- Irrupción del proyecto posmoderno. Parodia y pastiche.
Hibridación genérica como lógica dominante de la producción contemporánea. Allen, Hill, Burton, Cronenberg, Van Sant.

Asignatura: Estética del Cine y Teorías Cinematográficas (ECTC)

Cátedra: Campodónico

Promoción: Por examen

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

D) Bibliografía

Ordenamiento Temático

Estética del cine y teorías cinematográficas. Caracterizaciones.

ANDREW, Dudley: "Introducción", en *Las principales teorías cinematográficas*. Madrid, Rialp, 1987.

CASETTI, Francesco: "Introducción" y "El cine y su teoría: a modo de conclusión", en *Teorías del cine*. Barcelona, Cátedra, 1997.

CHATEAU, Dominique: *Estética del cine* (Selección de textos). Buenos Aires, La marca, 2010.

MÓDICA, Máximo: "¿Qué es la estética?", en *Che cos'è l'estetica*. Roma, Ed. Riuniti, 1987.

PAREYSON, Luigi: "Estética y poéticas", en *Estética. Teoría della Formatività*. Milano, Ed. Bompiani, 1988.

AUMONT, Jacques / MARIE, Michel: "Poética", en *Diccionario teórico y crítico del cine*, La Marca editora, Buenos Aires, 2006.

STAM, Robert: *Teorías del cine. Una introducción* (Selección de textos). Barcelona, Paidós, 2000.

Alcances y límites del modelo narrativo clásico.

La experiencia neorrealista. El debate en torno al "realismo"

BORDWELL, David: "La narración clásica", en *La narración en el cine de ficción*. Barcelona, Paidós, 1997.

CATALÁ, Joseph M.: "La construcción fílmica", en *La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica*. Barcelona, Paidós, 2001.

CASETTI, F. / DI CHIO, F.: "El análisis de la narración", en *Cómo analizar un film*. Barcelona, Paidós, 1994.

MONTERDE, José Enrique / RIAMBAU, Esteve / TORREIRO, Casimiro: Cap. 1: "Antecedentes", en *Los "nuevos cines" europeos, 1955/1970*. Barcelona, Editorial Lerna, 1987.

QUINTANA, Ángel: "Prólogo", "Introducción", Capítulos 1 y 2, en *El cine italiano 1942-1961. Del neorrealismo a la modernidad*. Barcelona, Paidós, 1997.

AUMONT, Jacques / Marie, Michel: "Autor", en *Diccionario teórico y crítico de cine*. Buenos Aires, La marca, 2006.

Escrituras manieristas

CATALÁ, Joseph M.: "La construcción fílmica", en *La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica*. Barcelona, Paidós, 2001.

QUINTANA, Ángel: Capítulos 3 y 4, en *El cine italiano 1942-1961. Del neorrealismo a la modernidad*. Barcelona, Paidós, 1997.

GONZÁLEZ REQUENA, Jesús: "El sistema de representación clásico y las escrituras manieristas", en *La metáfora del espejo*. Valencia, Inst. de Cine y RadioTelevisión, 1986.

-----: "En el umbral de lo inverosímil". *Contracampo*, nº 23, septiembre de 1981, Barcelona.

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente: "Mirar la mirada clásica", en *El montaje cinematográfico. Teoría y análisis*. Barcelona, Paidós, 1997.

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

Asignatura: Estética del Cine y Teorías Cinematográficas (ECTC)

Cátedra: Campodónico

Promoción: Por examen

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

(BIBLIOGRAFÍA — CONTINUACIÓN)

Transiciones a la Modernidad.

Distintas experiencias autorales: Kurosawa, Ophuls, Bergman, Ayala

BORDWELL, David: Capítulo 10: "El cine de arte y ensayo", en *La narración en el cine de ficción*, Barcelona, Paidós, 1997.

COSTA, Antonio: Cap. 7: "El cine moderno", en *Saber ver el cine*. Barcelona, Editorial Paidós, 1987.

ROSSELLINI, Roberto: "Diez años de cine". Revista *Cahiers du Cinéma*, Paris, 1955.

BERGMAN, Ingmar: ¿"Qué es hacer cine"? Santa Fe, Cine Club Santa Fe, 1960.

POSADAS, Abel: "Los tallos amargos. Entre superhombres y cucarachas". En revista *La mirada cautiva*, n° 7, octubre de 2003; y "Rosaura a las diez", revista *Film*, n° 15, Buenos Aires, Agosto-Septiembre 1995.

La experiencia moderna: diversos casos testigo

A. Resnais. Nouvelle Vague. Free Cinema, J. Losey, F. Fellini, P. Bogdanovich, O. Welles.

AA.VV.: "Prólogo, La Nouvelle Vague: a modo de balance", en *La Nouvelle Vague*. Barcelona, Paidós, 2004.

ASTRUC, Alexandre: "El nacimiento de una nueva vanguardia: la "caméra-stylo", en ROMAGUERA RAMIO, Joaquim / ALSINA THEVENET, Homero (comps.): *Fuentes y documentos del cine*. Barcelona, Gustavo Gili, 1980.

AUMONT, Jacques / MARIE, Michel: "Política de los autores", "Poética", "Intertexto", en *Diccionario teórico y crítico del cine*. Buenos Aires, La Marca, 2006.

CASETTI, F. / DI CHIO, F.: Cap. 3 "El análisis de los componentes cinematográficos", en *Cómo analizar un film*. Barcelona, Ed. Paidós. Barcelona, 1994.

MONTERDE, José Enrique: "El cine moderno", en *Historia General del Cine*. Volumen XI, Nuevos Cines (Años 60), Madrid, Cátedra, 1998.

ROBBE-GRILLET, Alain: "Introducción a *Hace un año en Marienbad*". Barcelona, Seix Barral, 1962.

BORDWELL, David / THOMPSON, Kristin: "Hace un año en Marienbad", en *El arte cinematográfico. Una introducción*. Barcelona, Paidós, 1995.

TORRE NILSSON, Leopoldo: "El realizador es el hueso que sus films arrojan", en *Revista de Cine*, n° 1, Inst. Nacional de Cinematografía, Buenos Aires, julio-agosto de 1965.

ECO, Umberto: "El problema de la obra abierta", en *La definición del arte*, Planeta-DeAgostini, Madrid, 1985

MONTERDE, José Enrique: "Un nuevo cine llamado Free Cinema", en HEREDERO, Carlos / MONTERDE, José Enrique (edit.): *En torno al Free Cinema. La tradición realista en el cine británico*. Inst. Valencia de Cinematografía, 2001.

— "Dos o tres cosas que se del *Free Cinema*", en HEREDERO, C. / MONTERDE, J. E. (edit.), op. cit., 2001.

POMBO, Ruth: "De los *angry young men* al *pop*", en HEREDERO, Carlos / MONTERDE, José Enrique (edit.), op. cit., 2001.

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

Asignatura: Estética del Cine y Teorías Cinematográficas (ECTC)

Cátedra: Campodónico

Promoción: Por examen

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

(BIBLIOGRAFÍA — CONTINUACIÓN)

ANGULO, Jesús: "Tony Richardson ¿Dónde está el caballo encabritado?", en HEREDERO, Carlos / MONTERDE, José Enrique (edit.), op. cit., 2001.

LOSEY, Joseph: "Notas sobre mi película *El sirviente*", en *Film Ideal*, nº 128, 15 de septiembre de 1963, Madrid.

ANDERSON, Lindsay. "Declaración de los *angry young men*" (1957) Manifiesto. En: ROMAGUERA I RAMIÓ, J. / A. THEVENET, H. (Comps.): *Fuentes y documentos del Cine*. Barcelona, Gustavo Gili, 1984.

MILNE, Tom: "Temas en progresión", en *Conversaciones con Joseph Losey*. Barcelona, Anagrama, 1971.

MOSCARIELLO, Angelo: *La complicación semántica en el film, o los códigos y sus funciones poéticas*. En *Come si guarda un film*. Bari, Editori Laterza, 1982

METZ, Christian: "La construcción en abismo en *8 y medio*, de Fellini", en *Ensayos sobre la significación del cine*. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1972.

"Fellini y los misterios del sexo" (Entrevista). Revista *Panorama*, nº 353, Buenos Aires, 21 de febrero de 1974.

La experiencia posmoderna

DE FELIPE, Fernando: "Welcome to the New Hollywood", "Artistas y artesanos", "El ocaso del autor en la era del cine espectáculo", "El progreso de los independientes", "La posmodernidad como circunstancia", en *Barton Fink*. Barcelona, Paidós, 1999.

ECO, Umberto: "La innovación en el serial", en *De los espejos y otros ensayos*. Barcelona, Lumen, 2000.

JAMESON, Fredric: "El posmodernismo y la sociedad de consumo", en *El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo 1983-1998*. Buenos Aires, Manantial, 2002.

"La totalidad como conspiración [Cap. 2]", en *La estética geopolítica. Cine y espacio en el sistema mundial*. Paidós, Barcelona, 1995.

PALTI, Elías: "Posmodernismo", en ALTAMIRANO, Carlos (dir.): *Terminos críticos de sociología de la cultura*. Buenos Aires, Paidós, 2002.

STAM, Robert: "Poética y política de la posmodernidad", en *Teorías del cine*. Barcelona, Paidós, 2001.

Nota:

Toda la bibliografía arriba citada, así como la que se proponga durante la cursada, se considera de carácter OBLIGATORIO y estará reunida en diversos Módulos.

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

Asignatura: Estética del Cine y Teorías Cinematográficas (ECTC)

Cátedra: Campodónico

Promoción: Por examen

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

D. 1) Bibliografía General (orientativa, de consulta general y no obligatoria):

AA.VV.: *Historia General del Cine. Nuevos cines (Años 60). Vol. XI.* Madrid, Ed. Cátedra, 1995.

ABRUZZESE, Alberto: *La Imagen Filmica.* Barcelona, Gustavo Gili. 1978.

AGEL, Henri: *Estética del Cine.* Buenos Aires, EUDEBA., 1962.

ROMAGUERA I RAMIÓ, J. / ALSINA THEVENET, H.: *Textos y Manifiestos del Cine.* Madrid, Cátedra, 1991.

ARNHEIM, Rudolf: *El Cine como Arte.* Buenos Aires, Ed. Infinito, 1971 (tb. Ed. Paidós).

ARISTARCO, Guido.: *Historia de las Teorías Cinematográficas.* Barcelona, Ed. Lumen. 1968.

ANDREW, Dudley: *Las Principales Teorías Cinematográficas.* Madrid, Rialp, 1993.

AUMONT, J.; BERGALA, A.; MARIE, M.; VERNET, M.: *Estética del Cine.* Barcelona, Paidós, 1985.

BALAZS, Bela: *El Film. Génesis y esencia de un arte nuevo.* Barcelona, Gustavo Gili. 1978. (Tb. Ed. Rialp).

BALLÓ, J.: *Imágenes del silencio. Los motivos visuales en el cine.* Barcelona, Anagrama, 2000.

BAZIN, André: *¿Qué es el Cine?* Madrid, Rialp, 1966.

SANCHEZ BIOSCA, Vicente: *El Montaje Cinematográfico. Teoría y análisis.* Barcelona, Paidós, 1996.

BURCH, Noel.: *El Tragaluz del Infinito.* Madrid, Cátedra, 1991.

CASSETTI, Francesco: *Teorías del Cine.* Madrid, Cátedra, 1994.

CASSETTI, F; DI CHIO, F: *Cómo analizar un film.* Barcelona, Paidós, 1994.

COSTA, Antonio: *Saber ver el cine.* Barcelona, Paidós, 1992.

GHELLI, Nino.: *Estética del Cine.* Madrid, Rialp, 1959.

HOUSTON, Penélope: *El Cine Contemporáneo.* Buenos Aires, EUDEBA., 1968.

MITRY, Jean: *Estética y Psicología Del Cine.* México, Siglo XXI, 1989.

MONTERDE, J. E.; RIAMBAU, E.; TORREIRO, C.: *Los "Nuevos Cines" europeos. 1955-1970.* Barcelona, Ed. Lerna. 1987.

PEZZELLA, M.: *Estética del cine.* Ed. Machado libros. Madrid, 2004.

STAM, R.; BURGOYNE, R; FLITTERMAN-LEWIS, S.: *Nuevos conceptos de la teoría del cine.*

Barcelona, Paidós, 1999.

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

Asignatura: Estética del Cine y Teorías Cinematográficas (ECTC)

Cátedra: Campodónico

Promoción: Por examen

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

E) Filmografía (Ordenamiento temático)

Alcances y límites del modelo narrativo clásico

Drácula (Tod Browning, 1931)

Drácula (George Meldford, 1931)

Frankenstein (James Whale, 1931)

La adorable revoltosa (Howard Hawks, 1938)

El muelle de las brumas (Marcel Carné, 1938);

La diligencia (John Ford, 1939);

El ciudadano (Orson Welles, 1941)

La experiencia neorrealista. El debate en torno al "realismo"

Roma ciudad abierta (Roberto Rossellini, 1945)

Paisá (Roberto Rossellini, 1946)

Ladrones de bicicletas (Vittorio De Sica, 1948)

Umberto D (Vittorio De Sica, 1952)

Escrituras manieristas

Al morir la noche (A. Cavalcanti y otros, 1945)

El sheik (Federico Fellini, 1951)

Bellísima (Luchino Visconti, 1951)

Bienvenido Mr. Marshall (Luis García Berlanga, 1952)

"Escena al aire libre" (Alessandro Blasetti, 1954): 3º ep. de *Nuestros Tiempos*

La ventana indiscreta (Alfred Hitchcock, 1954)

Rosaura a las diez (Mario Soffici, 1958)

Intriga internacional (Alfred Hitchcock, 1959)

Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960)

Transición a la Modernidad. Ingmar Bergman

Cuando huye el día / Las fresas salvajes (Ingmar Bergman, 1958)

La experiencia moderna: diversos casos testigo

A. Resnais. *Nouvelle Vague*. *Free Cinema*, J. Losey, F. Fellini, P. Bogdanovich, O. Welles.

Noche y niebla (Alain Resnais, 1954)

Hiroshima Mon Amour (Alain Resnais, 1959)

Hace un año en Marienbad (Alain Resnais, 1961)

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

Asignatura: Estética del Cine y Teorías Cinematográficas (ECTC)

Cátedra: Campodónico

Promoción: Por examen

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

(FILMOGRAFÍA — *Continuación*)

El mundo frente a mí (Tony Richardson, 1962)

El sirviente (Joseph Losey, 1963)

Tom Jones (Tony Richardson, 1963)

Las tentaciones del Dr. Antonio (Federico Fellini, 1962 – Episodio del filme *Boccaccio '70*)

8 y medio (Federico Fellini, 1963)

Míralos morir / Targets (Peter Bogdanovich, 1968)

F de Falso (Orson Welles, 1974)

La experiencia posmoderna

Qué sucede, Tiger Lily? (Woody Allen, 1966)

Casino Royal (V. Guest, K. Hughes, J. Huston, J. McGrath, R. Parrish y R. Talmadge, 1967)

Sueños de seductor (Herbert Ross, 1972)

Recuerdos (Woody Allen, 1980)

Batman vuelve (Tim Burton, 1992)

Psicosis (Gus Van Sant, 1998)

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

Asignatura: Estética del Cine y Teorías Cinematográficas (ECTC)

Cátedra: Campodónico

Promoción: Por examen

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

E) Pautas de Evaluación.-

Alumnos Regulares

- Presentación de informes bibliográficos y filmográficos a determinar.
- Elaboración de Trabajos Prácticos.
- Conocimiento cabal de la bibliografía y filmografía obligatoria.
- Elaboración de tres (2) parciales referidos a los contenidos de las clases.
- Preparación de trabajo monográfico grupal. El seguimiento del mismo se realizará mediante consultas presenciales con la cátedra, previas al examen.
- Examen final oral (individual o grupal).

Alumnos Libres

- Pleno conocimiento de los contenidos, como así también de la bibliografía y la filmografía obligatorias.
- Consulta previa presencial con la cátedra, previa al examen.
- Examen final escrito y oral.

F) Reglamento de Cátedra

- 75% de asistencia presencial a las Clases (10 sobre 13 clases / 11 sobre 14 clases).
- Al examen final los alumnos deberán presentarse con copia impresa del presente Programa

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

Asignatura: Estética del Cine y Teorías Cinematográficas (ECTC)

Cátedra: Campodónico

Promoción: Por examen

Carga horaria: 60 hs.

Año Académico: 2018

Curso: Cuatrimestral

G) Listado de Docentes

Profesor Titular: RAUL HORACIO CAMPODONICO

Profesor Adjunto a cargo: ARACELI MARIEL ARRECHE

Jefe de Trabajos Prácticos: KARINA BEATRIZ GIBERTI

Auxiliares: EMMANUEL GRAMAJO

SONIA SASIAIN

Prof. Raúl Horacio Campodónico
Leg. n° 116.949

UNIDAD 1

TEORÍAS AUDIOVISUALES. CARACTERIZACIONES

- ANDREW, Dudley: "Introducción", en *Las principales teorías cinematográficas*. Madrid, Gustavo Gili, 1987.
- CASSETTI, Francesco: "Las teorías cinematográficas en la posguerra: tres paradigmas, tres generaciones" y "El cine y su teoría: a modo de conclusión", en *Teorías del cine*. Barcelona, Cátedra, 1997.
- LA FERLA, Jorge: "Introducción" y "1. Historias. Del cine a la computadora...", en *Cine (y) digital. Aproximaciones a posibles convergencias entre el cinematógrafo y la computadora*. Buenos Aires, Manantial, 2009.

UNIDAD 2

TEORÍAS METODOLÓGICAS 1 (Narratologías temática y modal)

- BURCH, Noel: "Construir el espacio habitable"; "¿Un modo de representación primitivo?" y "El viaje inmóvil. Constitución del sujeto ubicuitario", en *El tragaluz del infinito*. Madrid, Cátedra, 1987.
- COSTA, Antonio: "El cine mudo", en *Saber ver el cine*. Barcelona, Paidós, 1996.
- SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente: "La articulación del espacio escénico", en *El montaje cinematográfico. Teoría y análisis*. Barcelona, Paidós, 1996.
- BURCH, Noel: "Naná o los dos espacios", en *Praxis del cine*. Madrid, Fundamentos, 1983.
- CASSETTI, F. / DI CHIO, F.: "El análisis de la narración", en *Cómo analizar un film*. Barcelona, Paidós, 1994.
- GAUDREAULT-JOST: *El relato cinematográfico. Cine y narratología*. Barcelona, Paidós, 1990 (Selección de textos).
- SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente: "El gabinete del doctor Caligari y los destinos del cine expresionista", en *Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras*. Barcelona, Paidós, 2004.
- SCHEFAUER, Herman G.: "La vivificación del espacio" (1920), en JACOBS, Lewis: *El arte del cine*. Buenos Aires, Peuser, 1963.

El desayuno del bebé (Hnos. Lumière, 1895), *Viaje a la Luna* (G. Méliès, 1902), *Asalto y robo a un tren* (E. Porter, 1903) y *Salvado por Rover* (Escuela de Brighton, 1905), *A Corner in Wheat* (David W. Griffith, 1909), *The Lonely Villa* (David W. Griffith, 1909), *El nacimiento de una nación* (D. W. Griffith, 1915), *Pimpollos rotos* (D. W. Griffith, 1919), *El gabinete del Dr. Caligari* (R. Wiene, 1919).

UNIDAD 3

TEORÍAS METODOLÓGICAS 2 (Perspectivas sociológicas)

- BENJAMIN, Walter: "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en *Estética de la imagen*. Buenos Aires, La Marca, 2015.
- MORÍN, Edgar: "La industria cultural", en Adorno, Th. / Morín, E.: *La industria cultural*. Buenos Aires, Galerna, 1967 [Publicado originalmente en la revista *COMMUNICATIONS*, nº 1, París, 1961].
- COSTA, Antonio: "El cine sonoro de los años treinta a los cincuenta", en *Saber ver el cine*. Barcelona, Paidós, 1996.
- CÓDIGO HAYS DE CENSURA CINEMATOGRAFICA (1934)

BRECHT, Bertolt: "El Proceso de los Tres Centavos: un experimento sociológico", en *El compromiso en arte y literatura*. Barcelona, Península, 1984.

WIGGERSHAUS, Rolf: *La Escuela de Fráncfort*. México, Fondo de Cultura Económica, 2010.

Frankenstein (1909); *Drácula* (Tod Browning, 1931); *Drácula* (George Meldford, 1931); *Frankenstein* (James Whale, 1931)

UNIDAD 4

TEORÍAS DE CAMPO 1 (Abordaje formalista)

BORDWELL, David: "La narración clásica" y "El cine de arte y ensayo", en *La narración en el cine de ficción*, Editorial Paidós, Barcelona, 1997.

BORDWELL, D. / THOMPSON, K.: "El plano" y "Puesta en escena", en *El arte cinematográfico. Una introducción*. Barcelona, Paidós, 1999.

Los 39 escalones (Alfred Hitchcock, 1935); *La adorable revoltosa* (Howard Hawks, 1938); *La dama desaparece* (A. Hitchcock, 1938); *La diligencia* (John Ford, 1939); *Al borde del abismo* (H. Hawks, 1946)

UNIDAD 5

TEORÍAS ONTOLÓGICAS (André Bazín y la caracterización de la "tendencia realista")

BAZIN, André: "Evolución del lenguaje cinematográfico"; "Montaje prohibido" y "El realismo cinematográfico y la escuela italiana de liberación", en *¿Qué es el cine?* Madrid, Rialp, 1990.

QUINTANA, Ángel: Capítulo 3, en *El cine italiano 1942-1961. Del neorrealismo a la modernidad*, Paidós, Barcelona, 1997.

El muelle de las brumas (Marcel Carné, 1938); *El ciudadano* (Orson Welles, 1941); *Roma, ciudad abierta* (Roberto Rossellini, 1945); *Paisá* (Roberto Rossellini, 1946); *Ladrón de bicicletas* (Vittorio De Sica, 1948).

UNIDAD 6

TEORÍAS METODOLÓGICAS 3 (Escrituras manieristas)

CATALÁ, Joseph M.: "La construcción fílmica", en *La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica*, Barcelona, Paidós, 2001.

GONZÁLEZ REQUENA, Jesús: "El sistema de representación clásico y las escrituras manieristas", en *La metáfora del espejo*, Inst. de Cine y RadioTelevisión, Valencia, 1986.

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente: "Mirar la mirada clásica", en *El montaje cinematográfico. Teoría y análisis*. Paidós, Barcelona, 1997.

Al morir la noche (A. Cavalcanti y otros, 1945); *La dama de Shanghai* (Orson Welles, 1948); *La malvada* (Joseph L. Mankiewicz, 1950); *Bellisima* (Luchino Visconti, 1951); *El Sheik* (Federico Fellini, 1951); *Bienvenido Mr. Marshall* (Luis García Berlanga, 1953); *La ventana indiscreta* (A. Hitchcock, 1954); "Escena al aire libre": episodio del largometraje *Nuestros tiempos* (Alessandro Blasetti, 1954); *Psicosis* (A. Hitchcock, 1960).

UNIDAD 7

GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS

ALTMAN, Rick: "¿De qué hablamos cuando hablamos de géneros?", en *Estudios cinematográficos*, n° 19, junio-octubre 2000, UNAM, México.

BAUDRY, Leo: "La falsa polaridad entre género y cine de autor", en *Estudios cinematográficos*, nº 19, junio-octubre 2000, UNAM, México.

MARZAL, José Javier: *Melodrama y géneros cinematográficos*. Valencia, Episteme, 1996.

METZ, Christian: "El decir y lo dicho en el cine", en AA. VV.: *Problemas del nuevo cine*. Madrid, Alianza, 1971.

SCHRADER, Paul: "Notas sobre el *film-noir*", en *Film Comment*, volumen 8, nº 1, primavera de 1972 [Traducción de la Cátedra].

Al borde del abismo / The Big Sleep (Howard Hawks, 1946), *El enigma del collar / Murder, My Sweet* (Edward Dmytryk, 1944), *La dama del lago / The Lady in the Lake* (Robert Montgomery, 1947); *Pistoleros al atardecer / Duelo en Alta Sierra / Ride the High Country* (Sam Peckinpah, 1962); *La venganza de Ulzana / Ulzana's Raid* (Robert Aldrich, 1972) + *El tirador / The Shootist* (Don Siegel, 1976)

UNIDAD 8

LA TELEVISIÓN COMO OBJETO DE ESTUDIO

CASCAJOSA VIRINO, Concepción Carmen: "La televisión llega a Hollywood: una aproximación a los dramáticos llevados al cine", en *Ámbitos*, nº 13-14, Barcelona, 2005, pp. 91-108.

CASTRO DE PAZ, José Luis: "De Rebecca a Mr. Pelham: el fin de la era de los estudios y el surgimiento del telefilme", en *El surgimiento del telefilme. Los años cincuenta y la crisis de Hollywood. Alfred Hitchcock y la televisión*. Barcelona, Paidós, 1999.

Obras maestras del terror (1960, Enrique Carreras / Narciso Ibáñez Serrador) / Ep.: *El tonel de amontillado*

Historias para no dormir [TV] (1964, Narciso Ibáñez Serrador) / Ep.: *El tonel de amontillado*

Los locos Addams (1964 / 1966) / Selección de fragmentos

The Munsters (1964 / 1966) / Selección de fragmentos

Viaje a las estrellas / StarTrek [TV] (1966) – Capítulo piloto

Los vengadores / The Avengers(1966) / Cap.: *The House that Jack Built*

UNIDAD 9

TEORÍAS DE CAMPO y TEORÍAS METODOLÓGICAS

ASTRUC, Alexandre: "El nacimiento de una nueva vanguardia: la "caméra-stylo", en ROMAGUERA RAMIO, Joaquim / ALSINA THEVENET, Homero (comps.): *Fuentes y documentos del cine*. Gustavo Gili, Barcelona, 1980.

BORDWELL, David / THOMPSON, Kristin: "Hace un año en Marienbad", en *El arte cinematográfico. Una introducción*. Paidós, Barcelona, 1995.

COSTA, Antonio: Cap. 7: "El cine moderno", en *Saber ver el cine*, Editorial Paidós, Barcelona, 1987.

ECO, Umberto: "El problema de la obra abierta", en *La definición del arte*, Planeta-DeAgostini, Madrid, 1985.

METZ, Christian: "La construcción en abismo en *8 y medio*, de Fellini", en *Ensayos sobre la significación del cine*, Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1972.

MOSCARIELLO, Ángelo: "La complicación semántica en el film, o los códigos y sus funciones poéticas". En *Come si guarda un film*. Editori Laterza. Bari, 1982. [Traducción de la Cátedra].

MONTERDE, José Enrique: "El cine moderno", en *Historia General del Cine*. Volumen XI, Nuevos Cines (Años 60), Cátedra, Madrid, 1998

ROBBE-GRILLET, Alain: "Introducción a *Hace un año en Marienbad*", Seix Barral, Barcelona, 1962.

Un maravilloso domingo (Akira Kurosawa, 1946); *La ronda* (Max Ophüls, 1950); *Cuando huye el día / Las fresas salvajes* (Ingmar Bergman, 1959); *Noche y niebla* (Alain Resnais, 1954), *Hiroshima Mon Amour* (Alain Resnais, 1959); *Hace un año en Marienbad* (Alain Resnais, 1961), *8 y medio* (Federico Fellini, 1962); *A quemarropa* (John Boorman, 1967), *Nos habíamos amado tanto* (Ettore Scola, 1973), *El tambor* (Volker Schlöndorff, 1979).

UNIDAD 10

NUEVOS INTERROGANTES TEÓRICOS (Soportes fotoquímicos y Digitales)

MACHADO, Arlindo: "El video y su lenguaje" y "El diálogo entre el cine y el video", en *Pre-cine y Post-cine en diálogo con los nuevos medios digitales*. Buenos Aires, La Marca, 2015.

COMOLLI, Jean Louis / SORREL, Vincent: "Introducción", en *Cine, modo de empleo. De lo fotoquímico a lo digital*. Buenos Aires, Manatíal, 2016.

