

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: ESTÉTICA del CINE y TEORÍAS CINEMATOGRAFICAS (ECTC) – Cátedra CAMPODONICO

- Plan de estudios: 2019 Plan Anterior
- Carga horaria total: 60 horas
- Carga horaria semanal: 4 Hs.
- Duración del dictado: 1 cuatrimestre
- Turnos: Matutino
- Tipo de promoción: Por examen

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
AÑO: 4º Año

El presente programa de *Estética del Cine y Teorías Cinematográficas* (ECTC), organizado para el año 2019 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 presentará 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

2. 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).
- Problematicar los vínculos entre las exigencias industriales y la 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

3. 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.
- Irrupción del proyecto posmoderno. Parodia y pastiche. Hibridación genérica como lógica dominante de la producción contemporánea. Allen, Hill, Burton, Cronenberg, Van Sant.

Modalidad de Enseñanza:

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

Modalidad de Evaluación:

Aprobación de cursado:

- 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.
- 75% de asistencia presencial a las Clases.

Aprobación de final: Examen final oral individual.

Bibliografía:

Textos de lectura obligatoria. Ordenamiento Temático

Estética del cine y teorías cinematográficas. Caracterizaciones.

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

CASSETTI, 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.

PARAYSON, 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.

CASSETTI, 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.

Transiciones a la Modernidad. Distintas experiencias autorales (Kurosawa, Ophuls, Bergman, Ayala, Soffici)

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*, París, 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*, nº 7, octubre de 2003; y "Rosaura a las diez", revista *Film*, nº 15, Buenos Aires, Agosto-Septiembre 1995.

La experiencia moderna. Diversos casos testigo (A. Resnais, Nouvelle Vague, Free Cinema, J. Losey, F. Fellini,, 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.

CASSETTI, 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*, nº 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.
- 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.

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 Fílmica*. 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.
CASETTI, Francesco: *Teorías del Cine*. Madrid, Cátedra, 1994.
CASETTI, 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. Lema. 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.

Filmografía.

Ordenamiento temático

Alcances y límites del modelo narrativo clásico

- 39 escalones* (Alfred Hitchcock, 1935)
La adorable revoltosa (Howard Hawks, 1938)
El muelle de las brumas (Marcel Carné, 1938);
La diligencia (John Ford, 1939);
El ciudadano (Orson Welles, 1941)
Pacto de sangre (Billy Wilder, 1945)
Al borde del abismo (Howard Hawks, 1946)

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

- 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)

Transiciones a la Modernidad. Distintas experiencias autorales (Kurosawa, Ophuls, Bergman, Ayala, Soffici)

- La cabalgata del circo* (Mario Soffici, 1945)
Un maravilloso domingo (Akira Kurosawa, 1948)
La ronda (Max Ophüls, 1950)
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, O. Welles.)

- Noche y niebla* (Alain Resnais, 1954)
Hiroshima Mon Amour (Alain Resnais, 1959)
Hace un año en Marienbad (Alain Resnais, 1961)

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

El mundo frente a mí (Tony Richardson, 1962)

El sirviente (Joseph Losey, 1963)

Tom Jones (Tony Richardson, 1963)

8 y medio (Federico Fellini, 1963)

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)

Cuerpos invadidos / Videodrome (David Cronenberg, 1983)

Calles de fuego (Walter Hill, 1984)

Batman vuelve (Tim Burton, 1992)

Psicosis (Gus Van Sant, 1998)

Listado de Docentes

Profesor Titular: RAUL HORACIO CAMPODONICO

Profesora Adjunta a cargo: ARACELI MARIEL ARRECHE

Jefe de Trabajos Prácticos: KARINA BEATRIZ GIBERTI

Auxiliares: EMMANUEL GRAMAJO