

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Historia Analítica de los Medios Audiovisuales I

Cátedra: Sendrós

Año Académico: 2019

Promoción: Con examen final **Carga horaria:** 60h **Curso:** Cuatrimestral

PROGRAMA

• **Propuesta de la Cátedra**

Dado que los estudiantes de la carrera Diseño de Imagen y Sonido, en el marco de la FADU-UBA, abordan el lenguaje audiovisual desde enfoques tanto creativos como teóricos, se considera necesario ofrecer herramientas para el análisis crítico de su historia. Por lo tanto, se exponen los debates historiográficos y los fundamentos para la periodización, así como las definiciones teóricas de los medios audiovisuales, como un ámbito de exploración, inspiración y confrontación para su futura práctica profesional.

La Historia analítica de los medios audiovisuales se basa en las teorías elaboradas a partir del origen del cine hasta las que se aplican a las imágenes audiovisuales en la actualidad. Desde un enfoque crítico se abordan esas imágenes como manifestaciones de temas y problemas que presentan aspectos estéticos, comunicacionales, tecnológicos e industriales.

• **Objetivos**

Generales

- Educar la mirada en el análisis del texto audiovisual según sus condiciones de producción, distribución y exhibición en distintos contextos espacio temporales.
- Promover la problematización de la imagen audiovisual en su devenir histórico como un campo dinámico, en permanente transformación.
- Conocer los principales debates historiográficos y teóricos acerca de los medios audiovisuales.

Particulares

- Brindar herramientas teóricas y metodológicas para reflexionar sobre la propia producción en su devenir histórico.
- Propiciar una praxis crítico-reflexiva articulada con las referencias históricas en la elaboración de proyectos audiovisuales.

• **Modalidad pedagógica**

La materia se dictará en clases semanales teórico- prácticas de 4 h cada una, a lo largo del primer y segundo cuatrimestre de 2019. Los contenidos teóricos se expondrán acompañados del análisis de obras del período estudiado. Se motivará la participación de los alumnos en la identificación de las ideas principales desarrolladas en la bibliografía o el material indicado para cada clase y en el análisis de las obras proyectadas.

• **Contenidos**

Unidad 1 Genealogía y arqueología de los medios audiovisuales

El cine de los comienzos. Los orígenes del cine narrativo. Diversas teorías sobre el nacimiento del cine. La escuela de Brighton. Primeros autores: Georges Méliès, Edwin S Porter. Desarrollo industrial y búsqueda de prestigio. David W. Griffith y la tradición narrativa.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Historia Analítica de los Medios Audiovisuales I

Cátedra: Sendrós

Año Académico: 2019

Promoción: Con examen final **Carga horaria:** 60h **Curso:** Cuatrimestral

Unidad 2 Industria y Mercado

Primera Guerra Mundial y la expansión del cine estadounidense. Hollywood y el surgimiento del sistema de estudios. El *Star system*. Censura y autocensura: el *código Hays*. La industria cinematográfica en el resto del mundo. El caso UFA. El surgimiento del cine sonoro. *Modernismo vernacular*. Argentina, México y Brasil.

Unidad 3 Cine y Vanguardias

Modelos alternativos de relato cinematográfico. Modernismo: arte, diseño, comunicación. El cine mudo alemán y la influencia del expresionismo. El cine soviético: cine y revolución, teorías y prácticas del montaje. El cine estatal. Francia, la *fotogenia*. Dadaístas y surrealistas. Cine y vanguardias en Latinoamérica: los casos de México y Brasil.

Unidad 4 Industria y Consumo(s)

La Segunda Guerra Mundial y el apogeo y declive de la Era Dorada. Los grandes estudios de Hollywood y el modelo clásico. El autor y la industria. Medios y políticas culturales: los géneros. El western, el *film noir*, el melodrama. La televisión: nuevos públicos, nuevos consumos. Los estudios en crisis durante la década de 1950. Las listas negras y el maccarthysmo en Hollywood.

Unidad 5 Modernidad cinematográfica en la posguerra, desde los márgenes hacia el centro

Distintas posturas sobre el registro de la realidad. Neorrealismo italiano. Los aportes teóricos de André Bazin. Impacto del neorrealismo en América Latina. *Nouvelle vague* y *política de los autores*. De la crítica al cine.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Historia Analítica de los Medios Audiovisuales I

Cátedra: Sendrós

Año Académico: 2019

Promoción: Con examen final **Carga horaria:** 60h **Curso:** Cuatrimestral

- **BIBLIOGRAFIA** (obligatoria)
-
- **Unidad 1 Genealogía y arqueología de los medios audiovisuales**

ALSINA THEVENET, H. (1993). *Historia del cine americano 1. Desde la creación al primer sonido (1893-1930)*. Barcelona: Editorial Laertes.

GUBERN R. (1989). "Orígenes, tanteos, lecturas y engaños: Cine USA. 1895- 1915". En *Archivos de Archivos de la Filmoteca*, N° 2, junio-agosto de 1989, Valencia.

GUNNING, TOMAS (1991) "El cine de los primeros tiempos y el archivo: modelos de tiempo e historia", en *Archivos de la Filmoteca*, N° 10, diciembre, Valencia.

KOHEN, H. (1994). "Juan sin ropa", Revista *FILM* N° 7, abril/mayo Buenos Aires.

- **Unidad 2 Industria y Mercado**

BORDWELL, D., STEIGER, J. y THOMPSON, K. (1997). *El cine clásico de Hollywood, estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*, Barcelona: Paidós.

PARKINSON, David (1998) *Historia del cine*. BARCELONA: EDIC. DESTINO. (CAP. 4).

PEREZ LLAHI, Marcos (2009) "EL PASADO DE UNA ILUSIÓN: DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE ESTUDIOS CRIOLLO. EN *UNA HISTORIA DEL CINE POLÍTICO Y SOCIAL EN ARGENTINA*. EN LUSNICH, Ana L. Y PIEDRAS, PABLO. BUENOS AIRES: NUEVA LIBRERÍA.

TAVERNIER, Bertrand Y COURSDON, Jean P. (1997) *50 años de cine Norteamericano*. Tomo I. Madrid: Ed. Akal.

- **Unidad 3 Cine y Vanguardias**

ALBERA, F. (2009). *La vanguardia en el cine*. Buenos Aires: Manantial. (Pág. 93 a 105).

ALSINA THEVENET, H. y Romaguera Ramio, J (Eds.) (1998). *Textos y manifiestos del cine*. Madrid: Cátedra.

AA. VV. (1993) "Dossier expresionismo", Revista *FILM*, Buenos Aires, agosto/ septiembre.

BORDWELL, D. (1999) *El cine de Eisenstein: Teoría y Práctica*. Barcelona, Paidós.

SÁNCHEZ-BIOSCA, V. (2004) *Cine y vanguardias artísticas*. Barcelona, Paidós.

- **Unidad 4 Industria y Consumo(s)**

BAZIN, André (1966) *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp. (Cap. 16).

GOMERY, DOUGLAS (1998) en Bordwell y Carroll (editores) "Hacia una nueva economía de medios" en *Archivos de Archivos de la Filmoteca*, N° 29, febrero, Valencia.

TAVERNIER, Bertrand Y COURSDON, Jean P. (1997) *50 años de cine Norteamericano*. Tomo I. Madrid: Ed. Akal.

- **Unidad 5 Modernidad cinematográfica en la posguerra, desde los márgenes hacia el centro**

ALSINA THEVENET, H. y ROMAGUERA RAMIO, J (Eds.) (1998) *Textos y Manifiestos del cine*. Madrid: Cátedra.

AGUILAR, Gonzalo (2009). "La salvación por la violencia: Invasión y La hora de los hornos". *Episodios cosmopolitas en la cultura argentina*, Buenos Aires: Santiago Arcos Editor.

BAZIN, André (2008). *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp. (Cap. 20 y 7).

GUBERN, Román (1973). *El cine moderno*. Barcelona: Salvat Ed.

HEREDERO, Carlos (2004). "De la imagen y del lenguaje". En AAVV. *En torno la Nouvelle Vague: Rupturas y horizontes de la Modernidad*. Valencia: Institut Valencia de Cinematografía.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Historia Analítica de los Medios Audiovisuales I

Cátedra: Sendrós

Año Académico: 2019

Promoción: Con examen final **Carga horaria:** 60h **Curso:** Cuatrimestral

- **FILMOGRAFIA** (obligatoria)
- **Unidad 1 Genealogía y arqueología de los medios audiovisuales**

Cortometrajes de Lumière y Edison.

El viaje a la Luna (Georges Méliès, 1902) y otros cortometrajes de Georges Méliès.

El gran robo al tren (Edwin S. Porter, 1903).

Grandma's reading glass (George A. Smith, 1900) **The girl and her trust** D. W. Griffith, 1912).

El nacimiento de una nación (D. W. Griffith, 1915).

Historia de un crimen (Ferdinand Zecca, 1901)

La Revolución de Mayo (Mario Gallo, 1909)

Pimpollos rotos (David W. Griffith, 1919)

Intolerancia (David W. Griffith, 1916)

El último malón (Alcides Greca, 1918)

Nobleza gaucha ([Eduardo Martínez de la Pera](#), [Humberto Cairo](#), [Ernesto Gunche](#), 1915)

- **Unidad 2 Industria y Mercado**

El circo (Charles Chaplin) y/o **El cameraman** (Buster Keaton), ambas de 1928.

La marcha nupcial (Eric von Stroheim, 1928).

...Y el mundo marcha (The Crowd, King Vidor, 1928).

El enemigo público (William Wellman, 1931).

Sucedió una noche (Frank Capra, 1934) y/o **La adorable revoltosa** (*Bringing up baby*, Howard Hawks, 1938).

Una partida de campaña (Jean Renoir, 1936).

El muelle de las brumas (Marcel Carné, 1938)

Stagecoach (John Ford, 1939)

Lo que el viento se llevó (Víctor Fleming, 1939)

- **Unidad 3 Cine y Vanguardias**

El gabinete del Doctor Caligari (Robert Wiene, 1920).

La carreta fantasma (Víctor Sjöström, 1921).

Nosferatu (Friedrich Wilhelm Murnau, 1922).

La última carcajada (Friedrich Wilhelm Murnau, 1924).

Entreacto (Rene Clair, 1924).

El acorazado Potemkin (S. Eisenstein 1925).

Metrópolis (F. Lang, 1927).

Octubre (S. Eisenstein, 1927).

Napoleón (A. Gance, 1927) y/o **La pasión de Juana de Arco** (Ch. T. Dreyer, 1928).

Un perro andaluz (Luis Buñuel y Salvador Dalí, 1929).

El hombre de la cámara (Dziga Vertov, 1929).

M, el vampiro (Fritz Lang, 1931).

La mujer del puerto (Arcady Boytler, 1934)

Ganga Bruta (Humberto Mauro, 1933).

- **Unidad 4 Industria y Consumo(s)**

El ciudadano (Orson Welles, 1941).

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

Tener y no tener (Howard Hawks, 1944).

Alma negra (*White Heat*, Raoul Walsh, 1949).

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Historia Analítica de los Medios Audiovisuales I

Cátedra: Sendrós

Año Académico: 2019

Promoción: Con examen final **Carga horaria:** 60h **Curso:** Cuatrimestral

Sunset Boulevard (Billy Wilder, 1950).

Cantando bajo la lluvia (Stanley Donen y Gene Kelly, 1952).

Rebelde sin causa (Nicholas Ray, 1955)

Un tiro en la noche (*The Man Who Shot Liberty Valance*, John Ford, 1962)

Cuando huye el día (o **Fresas salvajes**, Ingmar Bergman, 1957)

Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958)

- **Unidad 5 Modernidad cinematográfica en la posguerra, desde los márgenes hacia el centro**

Roma ciudad abierta (Roberto Rossellini, 1945)

Paisá (Roberto Rossellini, 1946)

Ladrones de bicicletas (Vittorio de Sica, 1948).

La tierra tiembla (*La terra trema*, Luchino Visconti, 1948).

Hiroshima mon amour (Alain Resnais, 1959).

Los cuatrocientos golpes (Francois Truffaut, 1959)

Pickpocket (Robert Bresson, 1959).

Sin aliento (Jan Luc Godard, 1960)

El desprecio (Jan Luc Godard, 1963).

- **Pautas de evaluación**

Los estudiantes deberán aprobar un examen parcial y entregar y aprobar los trabajos prácticos indicados en cada caso. Se evaluará asimismo la lectura de la bibliografía y/o la visualización de los recursos audiovisuales indicados para cada clase y la participación en las mismas.

La asignatura se aprobará con un examen final oral que evaluará la comprensión y correcta aplicación a la filmografía obligatoria de los conceptos y categorías analíticas desarrollados en la cursada. La nota de aprobación se alcanzará con un promedio equivalente o superior a **4 (cuatro)**. Ese valor será resultado de la suma del examen parcial, los trabajos prácticos, la participación en clase y el examen final.

Los alumnos deberán cumplir, tanto durante el desarrollo de las clases como en el período de evaluación, con el código de ética universitaria.

- **Reglamento de Cátedra**

- Los/as estudiantes deberán cumplimentar el 75 % de asistencia a las clases teóricas y prácticas. Además, deberán aprobar las instancias de evaluación parcial y el examen final oral.

- **Listado de docentes**

Titular: Daniel Sendrós

Adjuntos: Fernando M. Peña

Sonia Sasiain

Jefe de Trabajos Prácticos: Raúl Escobar

Ayudante: Sebastián Yablón

----- (hoja aparte) -----

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

- **TP N°1 Entrevista a espectadores adultos mayores**

- **Objetivo:** Sensibilizar a los alumnos con consumos culturales y prácticas espectatoriales históricas.

- **Consigna:** Entrevistar a un adulto mayor y dialogar acerca de su conexión con los consumos audiovisuales durante su juventud. Preguntas sugeridas: cómo elegían los filmes, cómo era la programación de la televisión, cómo eran los espacios de proyección, qué recorrido hacían para ir al cine, cómo era la sociabilidad en la sala o en la casa cuando veían ciertos productos audiovisuales.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Historia Analítica de los Medios Audiovisuales I

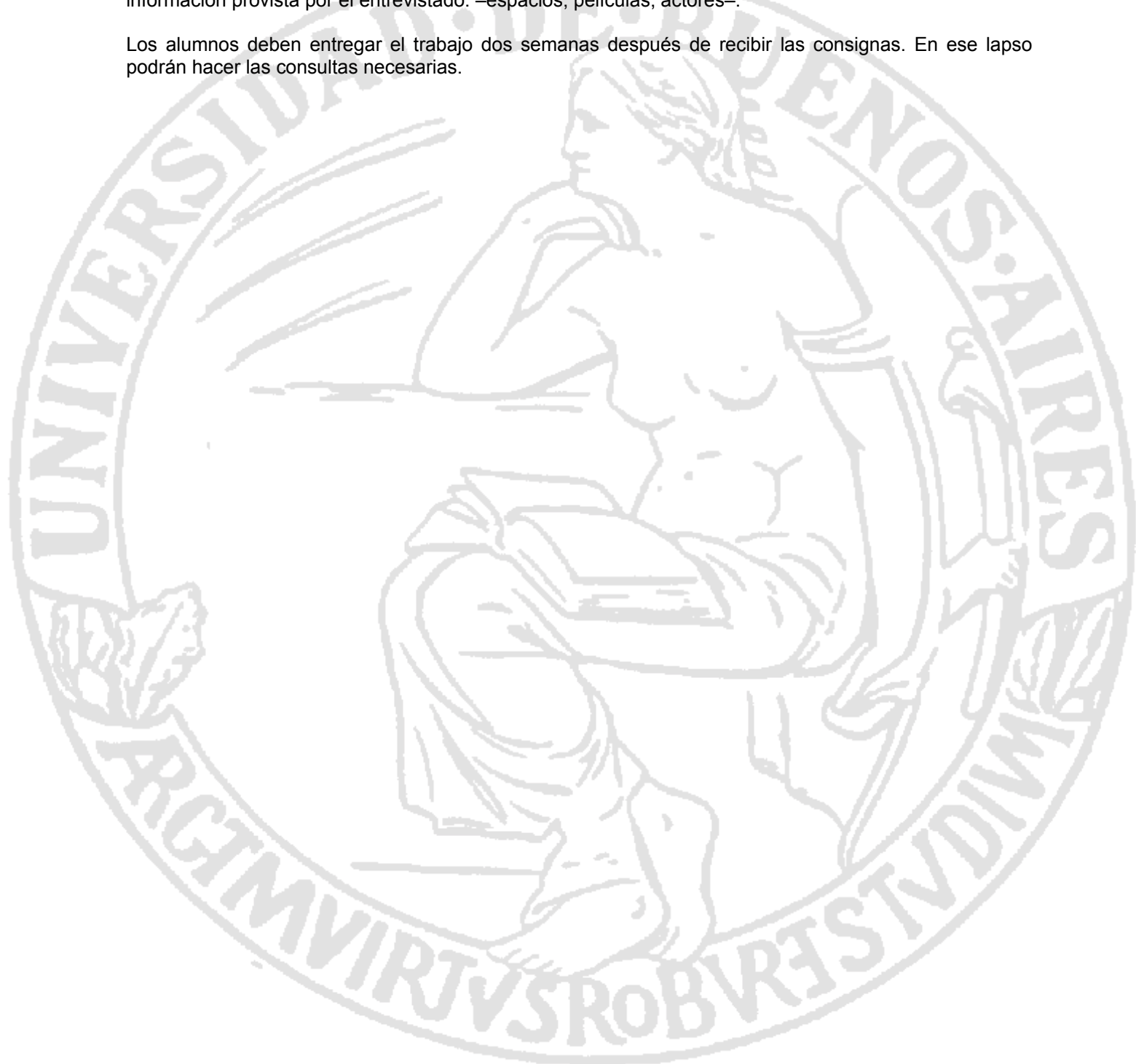
Cátedra: Sendrós

Año Académico: 2019

Promoción: Con examen final **Carga horaria:** 60h **Curso:** Cuatrimestral

El resultado de la entrevista debe entregarse como un informe escrito, de no menos de tres carillas, en el que se transcriban las principales líneas temáticas abordadas durante la conversación con la/el espectador. Dicho informe debe elaborarse de manera crítica consultando bibliografía y corroborando la información provista por el entrevistado: –espacios, películas, actores–.

Los alumnos deben entregar el trabajo dos semanas después de recibir las consignas. En ese lapso podrán hacer las consultas necesarias.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Historia Analítica de los Medios Audiovisuales I

Cátedra: Sendrós

Año Académico: 2019

Promoción: Con examen final **Carga horaria:** 60h **Curso:** Cuatrimestral

- **TP N°2 Reseña audiovisual de películas canónicas**

- **Objetivo:** Promover el visionado y el análisis de los procedimientos empleados por los realizadores de los filmes canónicos a lo largo de la historia del audiovisual.

-**Consigna:** A partir de uno o de varios filmes asignados por la cátedra, seleccionar y remontar el material audiovisual de acuerdo con los distintos aspectos analizados en la bibliografía obligatoria del programa. Según los casos, se preparará una selección de escenas siguiendo un ejercicio de condensación del relato o se procederá al remontaje comparativo de escenas de distintos filmes.

Presentar un DVD con la producción audiovisual acompañado de un informe que justifique la selección de los fragmentos y el remontaje de estos de un modo crítico en el que se expliciten las hipótesis del trabajo.

Los alumnos deben entregar el trabajo dos semanas después de recibir las consignas. En ese lapso podrán hacer las consultas necesarias.

FIRMA DEL TITULAR O ADJUNTO A CARGO