

HISTORIA ANALITICA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

Programa

Contenidos:

1.- LA HISTORIA Y EL TIEMPO. LA HISTORIA DEL CINE

La historia del cine. La historia en el cine. El cine en la historia. Fuentes y objeto. Terminología básica: Modelo de Representación Institucional (MRI); Significante/Significado; modelo genérico/cine "de autor"; significado y sentido.

Bibliografía:

- FERRO, Marc, "Cine e Historia", Barcelona, Ed. Gustavo Gili.
- COSTA, Antonio, "Saber ver el cine", Barcelona, 1988, Paidós, serie "Instrumentos" (recomendado: desde pág. 30).
- SORLIN, Pierre, "Sociología del cine", México, FCE, 1985 (primera parte).
- MONTERDE, José Enrique, "Cine, historia y enseñanza", Barcelona, Laia Ed., 1986.
- GOBERN, Roman, "Mensajes icónicos en la cultura de masas", Barcelona, Lumen, 1974.
- COOK, Pam, "The Cinema Book", Londres, 1985 (especialmente, la Introducción).
- GOBERN, Roman, "La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea", Barcelona, 1987, Ed. Gustavo Gili, col. MassMedia (especialmente, caps. 2, 3 y 6).
- BURCH, Noel, "El tragaluz del infinito", Madrid, Cátedra, 1989.
- TALENS, Jenaro, "El ojo tachado", Madrid, Cátedra, 1987 (básicamente, la Introducción).

2.- LA IMAGEN Y EL MOVIMIENTO

El cine como "construcción" de lo real: lo verosímil fílmico. Impresión de realidad. Los films de Lumière. El cine, entretenimiento de la era de la Revolución Industrial. El encuadre: marco y referente. El primer plano y el "cierre en iris". Sentido de una gramática fílmica. Ontología de la imagen (Bazin). Realismo y representación.

Filmografía:

- Películas de Louis Lumière.
- Primitivos de Melies y Edison.
- Porter, Edwin S., "La vida de un bombero americano" (1902)

y "El gran asalto al tren", 1903.
Films de la Escuela de Brighton (1897-1905).
Flaherty, Robert, "Nanouk, el esquimal" (1922).

Bibliografía:

BARTHES, Roland, "El efecto de realidad", artículo en
VV.AA., "Lo verosímil", Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970.
METZ, Christian, "Acerca de la impresión de realidad en el
cine", art. en "Ensayos sobre la significación en el cine", Buenos
Aires, Tiempo Contemporáneo, 1972.
AUMONT, Jacques, BERGALA, Alain y otros, "Estética del
cine", Barcelona, Paidós, 1985, capítulo 3.
BURCH, Noel, "El tragaluz del infinito", Madrid, Cátedra.
BURCH, Noel, "Autores: Carl Theodore Dreyer"; "Modos de
representación: Porter o la ambivalencia", artículos en
"Itinerarios", Bilbao, Ed de la Caja de Ahorros Vizcaína, 1985.
GUBERN, Roman, "Mensajes icónicos...", cap. 2.
BRUNETTA, Gian-Piero, "Edwin S. Porter", art. en
"Nacimiento del relato cinematográfico", Madrid, Cátedra, 1987.

3.- LA NARRACION Y EL MODELO DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL

Constitución del Modelo de Representación Institucional
(MRI) o clásico (Burch y su postura crítica). Concepto de diégesis
(Metz). David Wark Griffith y antecedentes. El nacimiento del
relato. Sintaxis fílmica. Concepto funcional de "puesta en
escena". Los géneros (Western, comedia, melodrama). Lo fílmico y
lo cinematográfico, como conceptos distintivos. El cine sonoro y
su nueva sintaxis. El musical, el terror, el "negro". Subgéneros.
La crisis del orden clásico en el cine. El desplazamiento del
sujeto en el cine moderno: enunciados y puntos de vista.

Filmografía:

Griffith, D.W., "El nacimiento de una nación" (cortos
anteriores y escenas de "Intolerancia").
Von Stroheim, Erich, "Codicia (o Avaricia)", 1924.
Chaplin, Charles, "Una mujer de París", 1923.
Keaton, Buster, "Sherlock Jr.", 1924.
Browning, Tod, "Dracula", 1931.
Melford, George, "Dracula", 1931.
Ford, John, "La diligencia", 1939; "Que verde era mi
valle", 1941; "Pasión de los fuertes" (1946).
Welles, Orson, "El ciudadano", 1941.
Curtiz, Michael, "El suplicio de una madre" (1945).
Wilder, Billy, "El ocaso de una vida", 1949.
Donen, Stanley (y Gene Kelly), "Cantando bajo la lluvia",
1950.

Bibliografía:

BRUNETTA, Gian-Piero, "Nacimiento del relato
cinematográfico".
BURCH, Noel, "El tragaluz del infinito".

METZ, Christian, "Ensayos sobre la significación en el cine".

HUESO MONTON, Luis, "Los géneros cinematográficos", Burgos, Ed. Mensajero, 1983.

BUSCOMBE, Edward, "The Idea of Genre in the American Cinema", art. en GRANT, Barry Keith (compilador), "Film Genre Reader", Austin, Universidad of Texas, 1986.

COOK, Pam, "The Cinema Book", artículo sobre género, Londres, BFI, 1985.

CASSETTI, Francesco, y DI CHIO, Federico, "Cómo analizar un film", Barcelona, Paidós, 1991 (especialmente, caps. 5 y 6).

CHATMAN, Seymour, "Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine", Madrid, Taurus-Alfaguara, 1990.

GONZALEZ REQUENA, Jesús, "El sistema de representación clásico y las escrituras manieristas", en "La metáfora del espejo", Valencia, Instituto de Cine, Radio y Televisión, 1986.

LLINAS, Francesc, "Apoteosis de la convención (Una mujer de París)", Madrid, revista Contracampo, No. 13, 1980.

ROMAGUERA I RAMIO, Joaquim y ALSINA THEVENET, Homero, "Las innovaciones técnicas: el cine sonoro y la música en el cine", en "Textos y manifiestos del cine", vol. I, Barcelona, Fontamara, 1985.

CARRINGER, Robert, "Cómo se hizo Ciudadano Kane", Barcelona, Ultramar, 1987.

ROPARS, Marie Claire, "Narración y significado", y GONZALEZ REQUENA, Jesús, "La modernidad (?) de Citizen Kane", en rev. Contracampo, No. 34, Madrid, 1984.

CASSETTI, Francesco, "Citizen Kane", art. en "El film y su espectador", Madrid, Cátedra, 1989.

BETTETINI, Gianfranco, "Sunset Boulevard, de Billy Wilder", en "Tiempo de la expresión Cinematográfica, México, FCE, 1984.

ELSAESSER, Thomas (compilador), "Early Cinema. Space, frame, narrative", Londres, BFI, 1990 (texto de consulta: abarca el tema de la narración y la constitución del MRI, antes de Griffith).

4.- EL MONTAJE. SINTAGMA Y PARADIGMA

Evolución del montaje. Kulechov. Formas del montaje. Selección y combinación. Metáfora: sinécdoque y metonimia. Funciones del montaje. Griffith y el montaje paralelo. Eisenstein y el montaje ideológico. Pudovkin y el montaje poético. El "cine ojo" (Vertov). Béla Balázs: teoría del montaje. El cine de la transparencia y el cine de la opacidad (André Bazin). El plano-secuencia. William Wyler, Alfred Hitchcock y Andrei Tarkovski. Deconstrucción del relato clásico: Jean Renoir, Orson Welles, Akira Kurosawa y Jean Luc Godard.

Filmografía:

Eisenstein, Sergei, "El acorazado Potemkin", 1925; "Octubre", 1927.

Pudovkin, Vsevolod, "La madre", 1925.

Vertov, Dziga, "Cine ojo".

Wyler, William, "La loba", 1941; "La heredera", 1949.
Hitchcock, Alfred, "Festín diabólico", 1948.
Renoir, Jean, "La regla del juego", 1939.
Kurosawa, Akira, "Rashomon", 1950.
Welles, Orson, "El ciudadano" (1941); "Soberbia" (1942).
Godard, Jean Luc, "Sin aliento" (1959); "Vivir su vida" (1962); "El desprecio" (1964).
Tarkovsky, ejemplificación en sus diferentes films.

Bibliografía:

REISZ, Karel, "Técnica del montaje cinematográfico", Madrid, Taurus, 1960.
SANCHEZ BIOSCA, Vicente, "Teoría del montaje cinematográfico", Valencia, Filmoteca de la Generalitat de Valencia, 1991.
COOK, David A., "A History of Narrative Film", New York/London, Norton & Company, 1981, cap. 5: "Soviet Silent Cinema and the Theory of Montage, 1917-1931".
EISENSTEIN, S., "Anotaciones de un director de cine", Moscú, Progreso Ed., s/f.
EISENSTEIN, S., "Cinematismo", Buenos Aires, Cortiso, 1982, artículo: "La historia del gran plano a través de la historia del arte".
BAZIN, André, "Qué es el cine".
PUDOVKIN, V., "El montaje en el film", y BALAZS, B., "El montaje", en ROMAGUERA I RAMIO, Joaquim y ALSINA THEVENET, Homero, "Textos y manifiestos del cine".
TARKOVSKI, Andrei, "Sculpting in Time", New York, Alfred Knopf Ed., 1987 (Hay traducción española, "Esculpir en el tiempo", Madrid, Rialp, 1991).
TUROVSKAIA, Maya, "Tarkovski. Cinema as Poetry", London/Boston, Faber & Faber, 1989.
VILLAIN, Dominique, "El montaje", Cátedra, 1994.

5.- LOS MOVIMIENTOS ESTETICOS

Renovación, vanguardia y utopías. Cine y sociedad. Film e ideología. Cine de la imagen y cine de la realidad (Bazin). Expresionismo alemán. Su derivación en el cine de terror y en el cine "negro". La Vanguardia francesa. Dadaísmo y Surrealismo. El realismo poético francés. El Neorrealismo italiano. Proyección de los "movimientos" en el cine contemporáneo.

Filmografía:

Wiene, Robert, "El gabinete del doctor Caligari", 1919.
Murnau, Friedrich W., "Nosferatu, una sinfonía del horror", 1921.
Lang, Fritz, "Metrópolis", 1926.
Buñuel, Luis, "Un perro andaluz", 1928; "La edad de oro" 1930.
Dreyer, Carl Théodore, "La pasión de Juana de Arco", 1928.
Clair, René, "Entreacto", 1924; "Para nosotros la libertad", 1931.
Vigo, Jean, "Cero en conducta" 1933; "L'Atalante", 1934.

Renoir, Jean, "Un día en el campo", 1936; "La gran ilusión", 1937.

Visconti, Luchino, "La terra trema", 1948.

Rossellini, Roberto, "Roma, ciudad abierta", 1945; "Viaggio in Italia", 1953.

De Sica, Vittorio, "Ladrones de bicicletas", 1948.

Para el cine contemporáneo se analizarán secuencias de los siguientes films: "Batman" (Tim Burton, 1989), "Blade Runner" (Ridley Scott, 1982), "Corazón Salvaje" (David Lynch, 1990).

Bibliografía:

BAZIN, "Qué es el cine", Madrid, Rialp., varias ediciones.

TUDOR, Andrew, "Cine y comunicación social", Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1975, cap. 7.

SORLIN, Pierre, "Sociología del cine"

TALENS, Jenaro, "El ojo tachado".

EISNER, Lotte, "La pantalla diabólica", Buenos Aires, Losange, 1955 (hay edición española, "La pantalla demoníaca", Madrid, Cátedra, 1988).

KRAKAUER, Siegfried, "De Caligari a Hitler, historia psicológica del cine alemán", Buenos Aires, Nueva Visión, 1961 (hay edición española, "De Caligari a Hitler, una historia psicológica del cine alemán", Barcelona, Paidós, 1985).

PRAWER, S.S., "Caligari's Children. The film as Tale of Terror", Oxford University Press, 1980.

BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin, "Film Art. An Introduction", University of Wisconsin, 1993.

CASTY, Alan, "Development of the film. An interpretative History", Harcourt Brace, New York, 1973.

AA.VV., "Blade Runner", Barcelona, Tusquets, 1988.

6.- EVIDENCIA DE LA ESCRITURA FILMICA: EL CINE DE AUTOR

El concepto de "autor" frente al de Modelo de Representación Institucional (MRI). El cine se reencuentra con las vanguardias. La modernidad en el cine. La escritura fílmica clásica comienza a ser enunciada, evidenciada y denunciada. Antecedentes: el cine nórdico, G.W. Pabst, Josef Von Sternberg y Yasujiro Ozu. Los Cahiers du Cinéma y la "Nouvelle Vague". Las nuevas cinematografías nacionales y sus formas de producción independiente. Metalenguaje y deconstrucción. Experimentalismo.

El cine desde los 80 y las metamorfosis continuas: eclecticismo. Estética del "serial" y del fragmento. La cultura de lo posgenérico. El cine entre los medios electrónicos. La escritura neobarroca. El intertexto posmoderno.

Filmografía:

Pabst, G.W., "Lulú (o La caja de Pandora)", 1928.

Von Sternberg, Josef, "Shanghai Express" 1932.

Ozu, Yasujiro, Historia en Tokio, 1950.

Resnais, Alain, "Hiroshima Mon Amour", 1959; "Muriel" 1963.

Truffaut, Francois, "Los 400 golpes", 1959.
 Bergman, Ingmar, "El silencio" 1964.
 Fellini, Federico, "Fellini, 8 y medio", 1964.
 Antonioni, Michelangelo, "La aventura", 1960, "Blow Up",
 1966.
 Pasolini, Pier Paolo, "Edipo Rey", 1967.
 Anger, Kenneth, "Scorpio Rising", 1964.
 Cortos experimentales de Andy Warhol.
 Losey, Joseph, "El sirviente", 1963; "El mensajero del
 amor", 1971.
 Fassbinder, Rainer, "Querelle", 1982.
 Scorsese, Martín, "Buenos Muchachos", 1990.
 Coppola, Francis Ford, "Apocalipsis Now", 1979; "Golpe al
 corazón", 1983.
 Russell, Ken, "Crímenes de pasión", 1985.
 Van Sant, Gus, "Mi mundo privado", 1992.

Bibliografía:

GONZALES REQUENA, "Film, texto, semiótica", Madrid, rev.
 Contracampo, No. 13, 1980.
 FOUCAULT, Michel, "¿Qué es el autor?", varias ediciones.
 BARTHES, Roland, "El grado cero de la escritura", Buenos
 Aires, Jorge Alvarez, 1967 (hay otras ediciones).
 CAUGHIE, John (compilador), "Theories of Authorship",
 Londres, BFI, 1986 (contiene artículos de diversos ensayistas
 sobre John Ford, Cahiers du Cinéma y teoría del cine de autor).
 VON STROHEIM, Erich, "Greed", Londres-Boston, Faber &
 Faber, 1989 (contiene el guión del film y varios ensayos sobre el
 mismo y su autor).
 VV.AA., "Nouvelle Vague. Cien nombres para una nueva ola",
 Valencia, Els Quaderns de la Mostra, Fernando Torres Editor.,
 1984.
 SICLIER, Jacques, "La nueva ola", Madrid, Rialp, 1962.
 ESPAÑA, Claudio, "Michelangelo Antonioni, precursor del
 cine sobre el hombre en crisis", VOLTA, Luigi, "Antonioni y la
 estética de los tiempos muertos", en ESPAÑA, C y VOLTA, L.
 (compiladores), "La realidad obstinada. Apuntes sobre el cine
 italiano", Buenos Aires, Corregidor, 1992.
 DE MIGUEL, Casilda, "Lo genérico y lo postgenérico", en
 Cuadernos Cinematográficos, No. 7, Valladolid, 1991.
 BAUDRILLARD, Jean, "El maléfico demonio de las imágenes",
 conferencia (traducción de la cátedra).
 ECO, Umberto, "La innovación en el serial", art. en "De los
 espejos y otros ensayos".
 GONZALES REQUENA, "El discurso televisivo: espectáculo de
 la posmodernidad", Cátedra, 1989.
 MAQUA, Javier, "El docudrama, fronteras de la ficción" "v.
 Cátedra, 1992.
 BAUDRILLARD, BETTETINI, VIRILIO y otros, "Videoculturas de
 fin de siglo", Cátedra, 1989.

7.- EL CINE, IDEOLOGÍA Y DISCURSO POLÍTICO.

El film y el contexto de producción. Ideología. El
 enmascaramiento de la realidad y su efecto de transparencia.
 Documental de la ficción y ficción de la realidad. Las formas del

testimonio. Lenni Riefenstahl y el cine del nazismo. Hollywood y la caza de brujas. El cine político latinoamericano. La primavera de Praga. Las transformaciones en el cine europeo luego de mayo de 1968 y su proyección en el mundo.

Filmografía:

Gutiérrez Alea, "Memorias del subdesarrollo", 1968.
Forman, Milos, "Los amores de una rubia", 1965.
Chytilová, Vera, "Locas margaritas", 1966.
Godard, Jean Luc, "La chinoise", 1967.

Bibliografía general:

SADOUL, Georges, "Historia del cine universal, varias ediciones: Losange o Siglo XXI.
JEANNE, René y FORD, Charles, "Historia ilustrada del cine", 3 vols., Alianza Editorial.
GUBERN, Roman, "Historia del cine", 2 vols, Lumen Ed. (hay edición ilustrada, 3 vols., ed. Baber).
BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin, "Film History, an introduction", University of Wisconsin, 1994.
LO DUCA, "Historia del cine", Cuaderno, EUDEBA.
VV.AA., "Historia universal del cine", Planeta Editorial, edición en 182 fascículos (reeditada en 26 volúmenes).
VV.AA., "Gran historia ilustrada del cine", 16 volúmenes, Sarpe (esta obra contiene numerosos errores de información).
VV.AA., "El cine. enciclopedia Salvat del séptimo arte", Salvat, edición en 154 fascículos.

Los profesores y ayudantes de trabajos prácticos indicarán la filmografía y la bibliografía obligatorias así como nuevos textos u otros que reemplacen a los aquí anotados, necesarios para aprobar la materia.

Profesor Ricardo Manetti
Febrero de 1995

