

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
 FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO (FADU)
 DEPARTAMENTO DE DISEÑO EN IMAGEN Y SONIDO
 CATEDRA: ESTETICA DEL CINE Y TEORIAS CINEMATOGRAFICAS.
 PROGRAMA: CICLO LECTIVO SEGUNDO CUATRIMESTRE

Profesor Titular: EMILIO ANGEL BELLON
 Profesor Adjunto: JOSE DANIEL GRILLI
 Ayudantes: BLANCA SPERONI
 LUIS ORMAECHEA

A)- OBJETIVOS GENERALES.

El presente programa organizado para el segundo cuatrimestre de 1999 y dirigido a los alumnos de la Carrera de Diseño en Imagen y Sonido, contempla aspectos *generales* vinculados al área de la estética que estudia al Cine como objeto y expresión artística en íntima correlación con otros modos de representación audiovisuales (televisión, video, multimedia).

A partir de planteos y films específicos, se presentarán a los alumnos las diversas concepciones sobre el modo de entender al cine desde ciertas estéticas y teorías *particulares*, problematizando las conflictivas relaciones entre los conceptos de "cine de autor" y "cine de producción", en el marco de discusión del cine como *arte, espectáculo e industria*.

Por tal motivo la perspectiva adoptada por la cátedra con respecto a nuestro objeto de estudio, y que se propondrá al curso, será la de ofrecer una mirada esencialmente *descriptiva y especulativa*.

Igualmente desde el marco teórico de la *función poética* del lenguaje, se abordará la problemática de la emisión y la recepción del *mensaje estético* en el cine, haciendo hincapié en el momento de la creación o producción artística como espacio de *formatividad*.

Como tema especial se abordará el tratamiento del *espacio* cinematográfico según la propuesta del director y teórico francés Eric Rohmer.

Finalmente se planteará el concepto de *poética* como la idea implícita en diversos autores, movimientos, escuelas, etc., en la elaboración y diseño del hecho artístico.

En lo que respecta a los Trabajos Prácticos, se abordarán diversas teorías cinematográficas, como asimismo categorías teóricas, vinculadas a la sociología del cine, a la estética fílmica general y a la semiótica del cine en particular.

B)- CONTENIDOS ESPECÍFICOS.

UNIDAD 1:

- * Reflexiones en torno a la Teoría del Cine. Cuadro de situación. Dominios y metodologías.
La Estética del Cine y las teorías cinematográficas.
- * El campo de la Estética Cinematográfica. El cine en el espacio de las Artes.
Correlación del cine con los diversos modos de representación artística.
- * El cine como expresión de la modernidad. Fantasmagoría y mito. Experiencias técnicas y reflexiones sobre la percepción. Una estética de la discontinuidad. Cine espectacular y cine crítico -expresivo.
- * Un debate de nuestro tiempo: modernidad y postmodernidad en el cine de los '80 y '90.

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:

- AUMONT, J., BERGALA, A., MARIE, M., VERNET, M.:
Introducción. En *Estética del Cine*. Ed. Paidós. Barcelona, 1985.
- CASSETTI, F.:
Introducción. En *Teorías del cine*. Edit. Cátedra. Madrid, 1994.
- ASTRUC, A.:
Nacimiento de una nueva vanguardia: la "Cámara-Style".
En *Textos y Manifiestos del cine*. (Ver bibliografía general)
- PEZZELLA, M.:
Un arte de la modernidad. En *Estética del cine*. (Trad. de la cátedra).
- POE, E. A.:
El hombre de la multitud. En *Cuentos I*. Ed. Alianza. Madrid, 1970.
- PASOLINI, P.P.:
Discurso sobre el plano-secuencia o el cine como semiología de la realidad.
En *Ideología y lenguaje cinematográfico*. Alberto Corazón Editor. Barcelona, 1969.
- BARTHES
Salir del cine. En *Lo obvio y lo obtuso*. Ed. Paidós. Barcelona, 1994.
- FILIPPELLI, R., SARLO, B.:
Ponencias y discusiones en torno al cine de hoy.
Revista *Punto de Vista* nº 60. Buenos Aires, abril 1998.

UNIDAD 2:

- * El mensaje estético. Ambigüedad y autoreflexión.
- * La función poética en el diseño audiovisual.
- * La metáfora en el cine. Analogía condensada y relaciones de semejanza.
- * Teoría del contrapunto audiovisual. Aristas de una polémica.

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:

- PANOFSKY, E.: *Estilo y material en el cine*. En *Contribuciones al análisis semiológico del film*.
Ed. Fernando Torres. Valencia, 1975.
- JAKOBSON, R.: *¿Decadencia del cine?* Idem anterior.
- ECO, U.: *El mensaje estético*. En *La Estructura Ausente*. Ed. Lumen. Barcelona, 1978.
- LOTMAN, Y.: *La ilusión de realidad*. En *Estética y Semiótica del cine*. Ed. G. Gili. Barcelona 1977.
- CONFORTI, A.; LORI, M.:
La metáfora en el cine: "Napoleón" de Abel Gance. Revista *Cineforum*, nº316.
Bergamo, julio/agosto 1992. (Trad. de la cátedra).
- EISENSTEIN, S.; PUDOVKIN, V.; ALEXANDROV, G.:
Manifiesto del Contrapunto Orquestal. En *Textos y manifiestos del cine*. Opus cit.

UNIDAD 3:

- * Consideraciones en torno a la organización del espacio en el discurso filmico.
Lineamientos teóricos: relación con el espacio pictórico y el espacio fotográfico.
- * Tratamiento particular del *FAUSTO* de F. W. Murnau, según la tesis doctoral de Eric Rohmer, sobre el tratamiento de tres categorías espaciales.

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:

- HAUSER, A.: *Bajo el signo del cine*. En *Historia Social de la literatura y del arte*. Ed. Labor. Barcelona, 1995.
- TORAN, E.: *El espacio temporalizado*. En *El Espacio en la Imagen*. Ed. Mitre. Barcelona, 1985.
- ROHMER, E.: *La organización del espacio en el "Fausto" de Murnau*. Ed. Marsilio. Venezia, 1985. (Trad. de la cátedra).

UNIDAD 4:

- * Caracterización de estilos particulares en el marco de los planteos, interrogantes y controversias de una Estética del Cine.
- * Estética y Poéticas. Bases para la construcción de una poética.
Significaciones y alcances. Formulaciones teóricas.
- * Las poéticas del cine hollywoodense contemporáneo.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA:

- PAREYSON, L.: *Estética y poéticas*. En *Estética. Teoria della Formatività*. Ed. Bompiani. Milano, 1988. (Vol. XI, Nuevos Cines años '60). Ed. Cátedra. Madrid, 1995. (Trad. de la cátedra).
- BARILLI, R.: *Las poéticas*. En *Corso di estetica*. Ed. Il Mulino. Boloña, 1989. (Trad. de la cátedra).
- TRUFFAUT, F.: *El cine según Hitchcock*. Ed. Alianza. Madrid, 1974.

De particular interés se considera la lectura integral del texto de Andrei Tarkovski, *Esculpir el Tiempo*. Ed. Rialp. Madrid 1991.

C)-TRABAJOS PRÁCTICOS.

- * Industria Cultural. Estandarización y originalidad.
Modelo de producción hollywoodense. El sistema de los estudios.
- * Heterogeneidad de la representación filmica.
Materias y códigos de la expresión cinematográfica.
- * La estética de la repetición. Serialización. Remakes. Citas.
- * La figura del fuera de campo filmico. Fuera de campo visual y sonoro.
Fuera de campo y fuera de cuadro: aristas de una polémica. Fuera de campo en las otras artes.

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA :

- CASETTI, F.: *La Sociología del Cine* (Cap. 8), en *Teorías del Cine*. Madrid. Ed. Cátedra, 1994.
- MORIN, E.: *La Industria Cultural*. Ed. Galerna. Buenos Aires, 1967.
- GONZALEZ REQUENA, J.:
Elementos para el análisis de un aparato ideológico.
Revista *La Mirada*. Barcelona., 1979
- MONTERDE, J. E.: *Cine, Historia y Enseñanza* (Cap. 1). Ed. Laia. Madrid, 1986.
- AUMONT, J.; BERGALA, A.; MARIE, M., VERNET, M.:
La heterogeneidad del lenguaje cinematográfico. En *Estética del Cine* (Cap. 4).
Ed. Paidós. Barcelona, 1985.
- CASETTI, F.; DI CHIO, F.:
Análisis de los componentes cinematográficos. En *Cómo analizar un film* (Cap. 3).
Ed. Paidós. Barcelona, 1989.
- CALABRESE, O.: *Ritmo y repetición.* En *La Era Neobarroca*. Ed. Cátedra. Madrid, 1989.
- ECO, U.: *La innovación en el serial.* En *De los espejos y otros ensayos.*
Ed. Lumen. Barcelona, 1985.
- DUSI, N.: *Remake.* Revista *Segnocinema* nº 80. Vicenza, julio/agosto 1996. (Trad. de la cátedra).
- BURCH, N.: *Nana o los dos espacios.* En *Praxis del Cine*. Ed. Fundamentos. Madrid, 1970.
- AUMONT y otros: *El espacio filmico.* En *Estética del Cine* (opus cit.). (Cap. 1).
- DELEUZE, G.: *Cuadro y plano, encuadre y guión técnico.* En *La Imagen-Movimiento* (Cap.1).
Ed. Paidós. Barcelona, 1984.

D)- FILMOGRAFÍA:.

La filmografía obligatoria será oportunamente informada durante el transcurso de las clases teóricas y prácticas.

E)- BIBLIOGRAFIA GENERAL.

- AGEL, H.: *Estetica del Cine*. EUDEBA. Buenos Aires, 1962.
- ARNHEIM, R.: *El Cine como Arte*. Ed. Infinito. Buenos Aires, 1971 (tb. Ed. Paidós).
- BALAZS, B.: *El Film. Génesis y esencia de un arte nuevo*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1978. (Tb. Ed. Rialp).
- CHIARINI, L.: *El Cine en el Problema del Arte*. Ed. Losange. Bs.As., 1956.
- ALSINA THEVENET, H. / ROMAGUERA I RAMIÓ, J.: *Textos y Manifiestos del Cine*. Ed. Cátedra. Madrid, 1991.
- GHELLI, N.: *Estetica del Cine*. Ed. Rialp. Madrid, 1959.
- LOTMAN, Y.: *Estetica y Semiótica del Cine*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1977.
- TUDOR, A.: *Cine y Comunicación Social*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1975.
- AUMONT, J. / BERGALA, A. et alt.: *Estética del Cine*. Ed. Paidós. Barcelona, 1985.
- ARISTARCO, G.: *Historia de las Teorías Cinematográficas*. Ed. Lumen. Barcelona, 1968.
- ANDREWS, J. D.: *Las Principales Teorías Cinematográficas*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1978.
- CASETTI, F.: *Teorías del Cine (1945-1990)*. Ed. Cátedra. Madrid, 1994.
- BAZIN, A.: *¿Qué es el Cine?* Ed. Rialp. Madrid, 1966.
- PEZZELLA, M.: *Estetica del cinema*. Ed. Il Mulino. Bologna, 1996.
- BOSCHI, A.: *Teorie del cinema. Il periodo classico 1915-1945*. Ed. Carocci. Roma, 1998.

F)- RÉGIMEN DE PROMOCIÓN.

Regulares:

- 75% de asistencia a las clases de Trabajos Prácticos.
- Presentación de informes bibliográficos y filmográficos a determinar.
- Elaboración de recensiones y/o cuestionarios sobre la Bibliografía obligatoria a designar.
- Conocimiento de la filmografía obligatoria de las clases teóricas y prácticas.
- Elaboración de dos (2) parciales referidos respectivamente a los contenidos de las clases teóricas y prácticas.
- Examen final oral.

Emilio

Lic. y Prof. Emilio Angel Bellon