

Programa

BIBLIOTECA F.A.D.U.

Unidad 1

Diversas teorías sobre el nacimiento del cine - Primitivos - Orígenes del relato cinematográfico - La escuela de Brighton

Filmografía: trabajos de Eadweard Muybridge (1872 en adelante); cortometrajes del Kinetoscopio de Thomas Edison (1893 en adelante); cortometrajes del Cinematógrafo Lumière 1895 en adelante); **Una disputa en el ajedrez** (R. W. Paul, 1903); **Extraordinario accidente automovilístico** (R. W. Paul, 1903); **El motorista** (Walter Booth, 1906); **La desgracia de Mary Jane** (G. A. Smith, 1903); **Atrevido asalto a pleno día** (Frank Mottershaw, 1903); **Sueño del aficionado al pan con queso** (Wallace McCutcheon, 1906)

Bibliografía:

- *Lectura de la historia del cine*, en *Teoría y práctica de la historia del cine*, por Robert C. Allen y Douglas Gomery (Paidós, 1995)
- *Última entrevista con Louis Lumière*, por Georges Sadoul (Reproducido en *Rediscovering French Film*, edición del Museo de Arte Moderno de Nueva York compilada por Mary Lea Bandy en 1983. Traducción de la cátedra)
- *Cine y relato* en *El relato cinematográfico*, por André Gaudreault y François Jost (Paidós, 1995)
- *Vida para estas sombras y Pasiones, persecuciones*, en *El tragaluz del infinito*, de Noël Burch (Cátedra, 1991)
- *The Beginnings of the Cinema in England*, por John Barnes (Davis & Charles, 1976)
- *Histoire du cinéma (I)*, por Jean Mitry (Editions Universitaires, 1967)

Unidad 2

Primeros autores: Georges Méliès, Edwin S. Porter - Desarrollo industrial y búsqueda de prestigio: Film d'art y Famous Players

Filmografía: **Un viaje a la Luna** (Georges Méliès, 1902); **Los mostachos indomables** (Georges Méliès, c. 1904); **El paraíso del jugador** (Georges Méliès, 1906); **El gran robo al tren** (Edwin S. Porter, 1903); **Rescatado de un nido de águilas** (1908); **La dama de las camelias** (c/Sarah Bernhardt, 1912); **Nursery Favourites** (Edison, 1912).

Bibliografía:

- *Georges Méliès*, por Georges sadoul (Seghers, 1961)
- *Méliès el mago*, por Madeleine Mathete-Méliès (Ediciones de la Flor, 1980)
- *Estudio sobre la evolución de la industria cinematográfica francesa*, por Charles Pathe (en *Intelligence du Cinématographe*, Charles Braibant, ed., Correa, 1949)
- *Nace una industria*, por Adolph Zukor (fragmentos de *El público nunca se equivoca*, Ed. La Isla, Bs. As., 1955).
- *The Infringement of Copyright Laws and its Effects (1900-1906)*, por André Gaudreault (en *Early cinema*, Thomas Elsaesser y Adam Baker, eds., BFI, 1992)

Unidad 3

David Wark Griffith y la tradición narrativa - Logros y antecedentes - Autopromoción - La primera guerra mundial y el cine norteamericano

Am. S. R. O. D. C. R. O. N. E. Z.

Filmografía: *La maratón de la muerte* (D. W. Griffith, 1912); *La chica y su misión* (D. W. Griffith, 1912); *El nacimiento de una nación* (1915), *Intolerancia* (1916), *Corazones del mundo* (1918), *Pimpollos rotos* (1919), *Allá en el este* (1921).

Bibliografía:

- El filme y la tradición narrativa*, por John L. Fell (Tres tiempos, 1977)
- Desde la creación al primer sonido*, por Homero Alsina Thevenet (Laertes, 1993)
- El cine y el teatro*, por David Wark Griffith, (Reproducido en castellano, con texto introductorio adicional, en *Archivos de la filmoteca*, nº 2, Valencia, junio/agosto de 1989)
- D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film*, por Tom Gunning (University of Illinois, 1994)
- La palabra y la imagen en el relato cinematográfico*, por André Gaudreault y François Jost (Paidós, 1995)
- Adventures with D. W. Griffith*, por Karl Brown (Da Capo, 1976)

Unidad 4

Géneros: el cine cómico - De Pathé y Gaumont a Mack Sennett - Max Linder - Charles Chaplin - Buster Keaton - Harold Lloyd.

Filmografía: *La pequeña persecución de los policías* (Pathé, 1907); *Onésimo relojero* (Jean Durand, 1912); *Problemas de un soltero* (Max Linder, 1908); *Los tres mosquiteros* (Max Linder, 1922); *La policía de Bangville* (Mack Sennett, 1913); *Carreras de autos infantiles en Venice* (Henry Lehrman, 1914), *El carnicero* (Roscoe Arbuckle, 1917), *Armas al hombro* (Chaplin, 1918), *Una semana* (Keaton, 1920); *El hombre mosca* (c/Harold Lloyd, 1923); *El estudiante novato* (c/Lloyd, 1925); *El maquinista de la General* (Keaton y Bruckman, 1926).

Bibliografía:

- Chaplin: todo sobre un mito*, por Homero Alsina Thevenet (ed. Bruguera, 1977)
- Gag: La comedia en el cine (1895-1930)*, por F.M.P. (ed. Catriel/Biblos, 1991)
- King of Comedy*, por Mack Sennett (Mercury House, 1990)
- Mi fórmula cómica*, por Harold Lloyd (Reproducido sin referencias en el *Correo del Centro de Investigación del Acto Creador*, nº 5, Bs. As., julio de 1991)
- Keaton en Venecia*, por John Gillett y James Blue (en *Sight And Sound*, Londres, invierno de 1965/66. Traducción de la cátedra)

Unidad 5

Surgimiento del sistema de estudios - Las estrellas: Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Valentino, Greta Garbo - Géneros: el western - Artistas Unidos.

Filmografía: *Las bisagras del infierno* (William S. Hart, Charles Swickard, 1916); *50.000 dólares de recompensa* (c/Ken Maynard, 1925); *La carreta* (James Cruze, 1923); *La marca del Zorro* (c/Douglas Fairbanks, 1920), *El pirata negro* (c/Fairbanks, 1924), *Gorriones* (c/Mary Pickford, 1926); *El amado vagabundo* (c/John Barrymore, 1926); *El fantasma de la Ópera* (c/Lon Chaney, 1925); *Sadie Thompson* (c/Gloria Swanson, 1928); *El beso* (c/Greta Garbo, 1929); *Los diez mandamientos* (Cecil B. DeMille, 1923)

Bibliografía:

- El cine: gente - películas - hechos*, por Homero Alsina Thevenet (Fraterna, 1985)
- Desde la creación al primer sonido*, por Homero Alsina Thevenet (Laertes, 1993)
- William S. Hart*, por William K. Everson, (en *A Pictorial History of Western Film*, Citadel Press, New Jersey, 1969. Traducción de la cátedra)
- The Parade's Gone By...*, por Kevin Brownlow (Bonanza Books, 1968)

Unidad 6

BIBLIOTECA F.A.D.U.

El cine nórdico - Victor Sjöström, Mauritz Stiller, Benjamin Christensen y Carl Dreyer - Modelos alternativos del relato cinematográfico

Filmografía: *Ingeborg Holm* (Sjöström, 1913); *Los proscritos* (Sjöström, 1914); *La carreta fantasma* (Sjöström, 1920); *El viento* (Sjöström, 1928); *El tesoro del Sr. Arne* (Stiller, 1919); *La saga de Gosta Berling* (Stiller, 1924); *La bruja* (Christensen, 1922); *Páginas del diario de Satán* (Dreyer, 1923); *La pasión de Juana de Arco* (Dreyer, 1928).

Bibliografía:

- Cine sueco*, por Bengt Idestam - Amquist (Losange, 1958).
- Sobre La bruja*, por F.M.P. (texto de la cátedra)
- Spatial and Temporal Articulation in Pre-classical Swedish Film*, por John Fullerton, (en *Early cinema*; Thomas Elsaesser y Adam Baker, eds.; BFI, 1992)
- Dreyer*, en *Transcendental Style on Film*, por Paul Schrader (Da Capo, 1972)

Unidad 7

Cine mudo alemán - La influencia del expresionismo - El Kammerspielfilm - F. W. Murnau, Fritz Lang y Georg W. Pabst.

Filmografía: *Historias siniestras* (Richard Oswald, 1919); *El gabinete del Dr. Caligari* (Robert Wiene, 1920); *Rieles* (Lupu Pick, 1920); *La muerte cansada* (Lang, 1921); *Nosferatu* (Murnau, 1922); *Sigfrido* (Lang, 1924); *Misterios de un alma* (Pabst, 1924); *El último* (Murnau, 1924); *La calle sin alegría* (Pabst, 1925); *Metropolis* (Lang, 1926); *Fausto* (Murnau, 1926); *La caja de Pandora* (Pabst, 1928); *El diario de una perdida* (Pabst, 1929).

Bibliografía:

- La pantalla demoníaca*, por Lotte Eisner (Cátedra, 1988)
- Falso expresionismo*, por F.M.P. (texto de la cátedra)
- De regreso en Berlín*, por Alberto Tabbia (en revista *Film*, nº 26)
- The Films of G. W. Pabst*, por Eric Rentschler, ed. (Rutgers University Press, 1990)
- Fitz Lang*, por Lotte Eisner (Ed. de la Etoile, 1984)

Unidad 8

Cine soviético - Cine y revolución - Teorías y prácticas del montaje - Eisenstein, Pudovkin, Dovzhenko, Vertov, Medvedkin - Intervención del estado y la reescritura de la historia.

Filmografía: *La huelga* (Eisenstein, 1924); *Aelita* (Protazanov, 1924); *La madre* (Pudovkin, 1926); *El acorazado Potemkin* (Eisenstein, 1925); *La caída de San Petersburgo* (Pudovkin, 1928); *El hombre con la cámara* (Vertov, 1929); *La tierra* (Dovzhenko, 1930); *Tres cantos para Lenin* (Vertov, 1934); *Felicidad* (Medvedkin, 1935); *El último bolchevique* (Chris Marker, 1991).

Bibliografía:

- Kino*, por Jay Leyda, págs. 185-345 (EUDEBA, 1965)
- Sergei M. Eisenstein; una biografía*, por Marie Seton (Fondo de Cultura Económica, 1986)
- Tratado de la realización cinematográfica*, por León Kulechov (Ed. Futuro, 1946)
- Some Historical Footnotes to the Kulechov Experiment*, por Yuri Tsivian, (en *Early cinema*; Thomas Elsaesser y Adam Baker, eds.; BFI, 1992)
- Historia contemporánea y cine*, por Marc Ferro (Ariel, 1995)
- El cine: gente - películas - hechos*, por Homero Alsina Thevenet (Fraterna, 1985)
- El cine como propaganda política*, por Alexander Medvedkin (Siglo XXI, 1973)

BIBLIOTECA F.A.D.U.

Unidad 9

Francia: de la fotogenia a la vanguardia - Louis Delluc - Jean Epstein - Abel Gance - Dadaístas y surrealistas.

Filmografía: *París que duerme* (René Clair, 1922); *La rueda* (Gance, 1923); *Socorro* (Gance, 1924); *Entreacto* (Clair, 1924); *La inhumana* (Marcel L'Herbier, 1924); *Napoleón* (Gance, 1927); *La caída de la casa Usher* (Epstein, 1928); *La caracola y el clérigo* (Germaine Dulac, 1927); *El perro andaluz* (Buñuel y Dalí, 1929); *La edad de oro* (Buñuel, 1930).

Bibliografía:

- Cine francés*, por Manuel Villegas López (Nova, 1947)
- Napoleon*, por Kevin Brownlow (Jonathan Cape, 1983)
- Luis Buñuel*, por Manuel Martínez Carril (Cinemateca Uruguay, 1984)
- Rediscovering French Film*, edición del Museo de Arte Moderno de Nueva York compilada por Mary Lea Bandy (1983).

Unidad 10

Cine sonoro: las nuevas tecnologías y el lenguaje - Opiniones - Experiencias de Clair, Lang, Sternberg y Hitchcock - El rol de *El cantor de Jazz* y la Warner

Filmografía: *Don Juan* (Alan Crosland, 1926); *El cantor de Jazz* (Crosland, 1927); *Soledad* (Paul Fejos, 1928); *Bajo los techos de París* (Clair, 1929); *The Hollywood Revue of 1929* (M.G.M., 1929); *Chantaje* (Hitchcock, 1929); *El ángel azul* (Sternberg, 1930); *M, el vampiro negro* (Lang, 1931); *Luces de la ciudad* (Chaplin, 1931).

Bibliografía:

- Del uso estructural del sonido*, en *Praxis del cine*, por Noël Burch (Fundamentos, 1970)
- Así se inició el sonoro*, por Homero Alsina Thevenet (*Cinemateca revista*, 1978)

Unidad 11

Los estudios en la década del treinta - Géneros: el musical y el policial - Cine y depresión económica.

Filmografía: *El enemigo público* (Wellman, 1931); *Scarface* (Howard Hawks, 1932); *La bestia de la ciudad* (Charles Brabin, 1932); *Ángeles con caras sucias* (Michael Curtiz, 1937); *Sólo se vive una vez* (Lang, 1937); selección de números musicales de Busby Berkeley (1932-1938); *Sombrero de copa* (Mark Sandrich, 1935)

Bibliografía:

- Luces y sombras del cine negro*, por Javier Coma y José María Latorre (Dirigido por..., 1981)
- Diccionario del cine negro*, por Javier Coma (Plaza & Janés, 1990)
- Encyclopaedia of the Musical Film*, por Stanley Green (Oxford University Press, 1981)
- Hollywood: el sistema de estudios*, por Douglas Gomery (Verdoux, 1986)

Unidad 12

Realismo y realismo poético en Francia - Marcel Carne, Julien Duvivier, Jacques Prevert, Jean Renoir, Marcel Pagnol

Filmografía: *Cero en conducta* (Jean Vigo, 1932); *Boudu salvado de las aguas* (Renoir, 1932); *Toni* (Renoir, 1934); *Carnet de baile* (Duvivier, 1937); *El muelle de las brumas* (Carne, 1938); *La mujer del panadero* (Pagnol, 1938); *Amanece* (Carne, 1939); *El fin del día* (Duvivier, 1939).

Bibliografía:

BIBLIOTECA F.A.D.U.

- Cine francés*, por Manuel Villegas López (Nova, 1947)
- Jean Renoir*, por André Bazin (Artiach, 1973)
- Rediscovering French Film*, edición del Museo de Arte Moderno de Nueva York compilada por Mary Lea Bandy (1983).

Unidad 13

El cine y la guerra - La propaganda política - Leni Riefenstahl - Frank Capra

Filmografía: *El triunfo de la voluntad* (Riefenstahl, 1934); *Olympia* (Riefenstahl, 1938); *El judío Süß* (Veit Harlan, 1940); *December 7th*. (John Ford, 1942); serie *Why We Fight* (Capra, 1942-46); serie *Private S.N.A.F.U.* (Warner Bros., 1942-46); *The Life and Death of Colonel Blimp* (Michael Powell y Emeric Pressburger, 1943)

Bibliografía:

- Historia contemporánea y cine*, por Marc Ferro (Ariel, 1995)
- Homenaje al dibujo desconocido*, por Raúl Manrupe (revista Film, nº 22)
- Frank Capra: The Catastrophe of Success*, por Joseph McBride (Faber & Faber, 1992)
- Listas negras en el cine*, por Homero Alsina Threvenet (Fraterna, 1987)
- Memorias*, por Leni Riefenstahl (Lumen, 1991)

Textos generales comunes a todas las unidades: *Fuentes y documentos del cine y Textos y manifiestos del cine* (Homero Alsina Threvenet y Joaquim Romaguera I Ramio, eds.; Corregidor y Gustavo Gili; hay edición conjunta de Cátedra, 1992).

BIBLIOTECA F.A.D.U.