

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Año Académico 2020

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

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 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.

Asignatura: HAMA II (Historia Analítica de los Medios Audiovisuales)

●
CATEDRA: Sendrós

- Plan de estudios: Res (CS) 6181/16
- Carga horaria total: 60h
- Carga horaria semanal: 4h
- Duración del dictado: (Anual, 1er cuatrimestre)
- Turnos: (Tarde)
- Tipo de promoción: (con Examen Final)

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)

AÑO: 4º Año

2. OBJETIVOS

Generales

- Reflexionar de manera crítica acerca de los principales temas y problemas de la historia de la cinematografía con especial hincapié en la producción argentina y latinoamericana.
- Promover la problematización de la imagen audiovisual en su devenir histórico como un campo dinámico, en permanente transformación.
- Profundizar en 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.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Año Académico 2020

3. CONTENIDOS

Unidad Temática 1: Genealogía y arqueología de los medios audiovisuales

Teorías sobre el surgimiento del cine: modernidad técnica y modernidad cultural. Técnica e ideología. Cámara, perspectiva, profundidad de campo, formas de edición. La periodización histórica, debates actuales. Revisión historiográfica.

Unidad Temática 2: Públicos y convergencia

Públicos y convergencia de medios (revistas, radio y cine). Convergencia de medios y estrategias comerciales de la industria del cine argentino y latinoamericano.

Unidad Temática 3: Cine y Vanguardias

Historiografía de la vanguardia en el cine. Cine experimental norteamericano de posguerra: Stan Brakhage, Maya Deren. Expansión del cine de paso reducido. *New American Cinema*: Mekas y Warhol. Mayo de 1968: debates entre lo político y lo cinematográfico. Gestos vanguardistas en la Argentina: el *happening* pesimista y el Grupo de los Cinco. Cine expandido. Nuevos formatos y pantallas: cine sinestésico, televisión y videoarte, audiovisual digital.

Unidad Temática 4: Industria y Consumo(s)

Primeras legislaciones y apoyos estatales al cine en Latinoamérica. Cambios en el modo de producción comercial desde 1941. Coproducciones. Géneros. Conglomerados europeos y Hollywood. Nuevo Hollywood: del cine de autor a las franquicias.

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

La crisis de la imagen clásica. Innovaciones tecnológicas y revoluciones formales. La realidad y los distintos modos de representación. Modernidad y documental. Ruptura y reinterpretación de la tradición clásica. Nuevas olas en Latinoamérica y el resto del mundo.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Año Académico 2020

Modalidad de enseñanza:

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.

Modalidad de Evaluación:

Aprobación de cursado:

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.

Aprobación de final:

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.

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

BIBLIOGRAFIA (obligatoria)

Unidad 1 Genealogía y arqueología de los medios audiovisuales

ALTMAN, Rick (1996). "Otra forma de pensar la historia (del cine): un modelo de crisis". En: *Archivos de la Filmoteca Valenciana*, n. 22, 1996, pp. 7-19.

AUMONT, Jacques (1997) *El ojo interminable: Cine y pintura*. Barcelona: Paidós.

BURCH, Noel (2006) *El tragaluz del infinito*. Madrid: Cátedra.

COMOLLI, Jean Louis (2010). *Cine contra espectáculo seguido de Técnica e ideología (1971-1972)*. Buenos Aires: Manantial.

DIDI HUBERMAN, Georges (2015) *Remontajes del tiempo padecido: El ojo de la historia*, 2. Buenos Aires: Biblos.

GAUDREAU, André (2007). "Del cine primitivo a la cinematografía-atracción". En: *Secuencias*, n. 26, 2º semestre de 2007, pp. 10-28.

KESSLER, Frank (2017). "La cinematografía como dispositivo (de lo) espectacular". En: *Vivomatografías. Revista de estudios sobre precine y cine silente en Latinoamérica*, n. 3, diciembre de 2017, pp. 92-108.

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.

MARRONE, Irene (2003). *Imágenes del mundo histórico*. Buenos Aires: Biblos.

PALADINO, Diana (1994) "El cine de entretenimiento, una industria de vacaciones", en Claudio España (comp.), *Cine argentino en democracia. 1983- 1993*, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes.

BIBLIOGRAFÍA (sugerida)

ELSAESSER, Thomas. (2011). "Reexaminando el Cine de Atracciones: cambios epistémicos, realineamientos diegéticos y el retorno de Rube en los medios digitales. Traducción Cynthia

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Año Académico 2020

Tompkins, en Revista Imagofagia – Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual” (ASAECA) N° 3, en: <https://bit.ly/3bPwGpQ> (consultado el 28/4/2020).

GAUDREAU, André y MARION, PHILIPPE (2006). “A medium is always born twice...” En: *Early Popular Visual Culture*, vol. 3, n.1, agosto de 2006, pp. 3-15.

RUSO, Eduardo (2008). “El 3D una vez más: ¿Esta vez sí? El cine en relieve ante los espectadores contemporáneos”. En Niedermaier, Alejandra (coord.) *Alquimia de lenguajes: alfabetización, enunciación y comunicación, Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, N° 39. Universidad de Palermo, Facultad de Diseño, en: <https://bit.ly/2xlzZGe>(consultado el 28/4/2020).

Unidad 2 Industria y Mercado

BIBLIOGRAFIA (obligatoria)

GIL MARIÑO, Cecilia *El mercado del deseo: Tango, cine y cultura de masas en la Argentina de los '30*. Buenos Aires: Teseo.

GARRAMUÑO, Florencia (2007) *Modernidades primitivas: tango, samba y nación*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

KARUSH, Matthew (2013). *Cultura de clase: Radio y cine en la creación de una Argentina dividida (1920-1946)*. Buenos Aires: Ariel.

MONTALDO, Graciela (2016) *Museo del consumo: Archivos de la cultura de masas en Argentina*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

BRATU HANSEN, Miriam (2019). *Cine y experiencia: Siegfried Krakauer, Walter Benjamin y Theodor W. Adorno*. Buenos Aires: Cuenco de Plata.

BIBLIOGRAFÍA (sugerida)

HANSEN, Miriam (2000). “The Mass Production of the Senses: Classical Cinema as Vernacular Modernism”, en GLEDHILL, Christine y WILLIAMS, Linda, *Reinventing Film Studies*, Oxford: Arnold Publishers, pp. 332-350.

GIL MARIÑO, Cecilia (2019). *Negocios de cine. Circuitos del entretenimiento, diplomacia cultural y Nación en los inicios del sonoro en Argentina y Brasil*. Universidad Nacional de Quilmes

GONZÁLEZ VELASCO, Carolina (2012). *Gente de teatro. Ocio y espectáculos en la Buenos Aires de los años veinte*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Unidad 3 Cine y Vanguardias

BIBLIOGRAFIA (obligatoria)

ALBERA, François (2009) *La vanguardia en el cine*. Buenos Aires: Manantial Texturas.

OUBIÑA, David *El silencio y sus bordes. Modos de lo extremo en la literatura y el cine*.

DANTO, Arthur *Después del fin del arte* (Arte histórico y poshistórico. Arte Contemporáneo)

WOLF, Sergio (comp.) (1992) *Cine argentino. La otra historia*. Buenos Aires: Letra Buena.

FISCHERMAN, Alberto, “Syncrosemia: el cine como un arte de la composición”, en *Lulú*, N° 4, noviembre de 1992.

MITRY, Jean (1980) *Historia del cine experimental*. Valencia: Fernando Torres.

YOUNGBLOOD, Gene (2012). *Cine expandido*. Saénz Peña: Universidad de Tres de Febrero.

BIBLIOGRAFÍA (sugerida)

AGUILAR, Gonzalo (2009). *Episodios cosmopolitas en la cultura argentina*. Buenos Aires: Santiago Arcos.

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Año Académico 2020

GIUNTA, Andrea (2001). *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta*, Buenos Aires, Paidós.

HANSEN, Miriam (2010). "Vernacular modernism: tracking cinema on a global scale". En DUROVICOVA, Natasa y NEWMAN, Kathleen. *World cinemas, Transnational Perspectives*. New York y Londres: Routledge, pp. 287-314.

LONGONI, Ana y MESTMAN, Mariano (2000). *Del Di Tella a "Tucumán Arde". Vanguardia artística y política en el '68 argentino*, Buenos Aires, El cielo por asalto.

JAMESON, Fredric (2005). *La estética geopolítica: Cine y espacio en el sistema mundial*. Barcelona: Paidós.

COMOLLI, Jean Louis et al. (2016). *Mayo Francés. La cámara opaca: el debate cine e ideología*. Buenos Aires: El cuenco de plata.

Unidad 4 Industria y Consumo(s)

BIBLIOGRAFIA (obligatoria)

ALLEN, Robert y GOMERY, Douglas (1995). *Teoría y práctica de la historia del cine*. Barcelona: Paidós.

LUCHETTI, Florencia y RAMÍREZ LLORENS, Fernando (2005). "Intervención estatal en la industria cinematográfica. 1936-1943: El Instituto Cinematográfico del Estado", en Raúl Horacio CAMPODÓNICO et al., *Cuadernos de Cine Argentino. Cuaderno 2: Gestión estatal e industria cinematográfica*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), pp. 10-30.

MILLER, Toby et al. (2005). *El nuevo Hollywood: Del imperialismo cultural a las leyes del marketing*. Barcelona: Paidós Comunicación.

THOMPSON, Kristin (1991). "Primeras alternativas al modo de producción de Hollywood: Implicaciones para las vanguardias europeas". Archivos de la Filmoteca, Año II, N°10, Valencia, pp. 76-91.

RUSSO, Eduardo A. (2008). *El cine clásico. Itinerarios, variaciones y replanteos de una idea*. Buenos Aires: Manantial.

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

BIBLIOGRAFIA (obligatoria)

AGUILAR, Gonzalo (2009). *Episodios cosmopolitas de la cultura argentina*. Buenos Aires: Santiago Arcos.

CASETTI, Francesco (2000). *Teorías del cine*. Madrid: Cátedra.

GETINO, Octavio (1984) "Algunos apuntes sobre el concepto de tercer cine", en *Notas sobre cine argentino y latinoamericano*. México: Edimedit.

LABARTHÉ, André S. (2004), "El año pasado en Marienbad, de Alain Resnais" en *Pequeña antología de Cahiers du Cinema 2*. Barcelona: Paidós.

MESTMAN, Mariano (comp.) (2016). *Las rupturas del 68 en el cine de América Latina: contracultura, experimentación y política*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Akal.

SARLO, Beatriz (1998) "La noche de las cámaras despiertas", en *La máquina cultural. Maestras, traductores, vanguardistas*, Buenos Aires, Ariel.

● **FILMOGRAFIA** (obligatoria)

Unidad 1 Genealogía y arqueología de los medios audiovisuales

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).

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Año Académico 2020

Historia de un crimen (Ferdinand Zecca, 1901)
La Revolución de Mayo (Mario Gallo, 1909)

Sugeridos

Pimpollos rotos (D. W. Griffith, 1919)
El último malón (Alcides Greca, 1918)
Nobleza gaucha (Eduardo Martínez de la Pera, Humberto Cairo, Ernesto Gunche, 1915)
Fantômas - À l'ombre de la guillotine (Louis Feuillade, 1913)
La brujería a través de los tiempos (Benjamin Christensen, 1922)

Unidad 2 Industria y Mercado

Tango! (Luis Moglia Barth, 1933)
Los tres berretines (Equipo Lumiton, 1933)
La rubia del camino (Manuel Romero, 1938)
Allá en el rancho grande (Fernando Fuentes, 1936)
Reportaje (Emilio Fernández, 1953)

Unidad 3 Cine y Vanguardias

Vámonos con Pancho Villa (Fernando de Fuentes, 1936)
The players vs. ángeles caídos (Alberto Fischerman, 1968)
La pieza de Franz. Sonata en Si menor de Franz Liszt... y otras cosas, (Alberto Fischerman, 1973)
El romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más..., (Leonardo Favio, 1966)
Mosaico (Néstor Paternostro, 1970)
El camino hacia la muerte del viejo Reales (Gerardo Vallejo, 1971)
Límite (Mario Peixoto, 1931)
La mujer del puerto (Arturo Ripstein, 1991)
Chucalezna (Jorge Prelorán, 1968)
Nosotros, los monos (Edmund Valladares, 1970)
Discepolín (Edmund Valladares, 1966)

Unidad 4 Industria y Consumo(s)

La cabalgata del circo (Mario Soffici y Eduardo Boneo, 1945)
Pampa bárbara (Lucas Demare y Hugo Fregonese, 1945)
Salón México (Emilio Fernández, 1949)
El ciudadano (Orson Welles, 1941)
El ocaso de una vida (Billy Wilder, 1950)
Los compañeros (Monicelli, 1963)
Maleficio (León Klimovsky, Florián Rey y Fernando de Fuentes; 1954)

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

El año pasado en Marienbad (Alain Resnais, 1961)
La batalla de Argelia (Gillo Pontecorvo, 1966)
Blow up (Michelangelo Antonioni, 1966)
Teorema (Pier Paolo Pasolini, 1968)
Faces (John Cassavetes, 1968)
Memorias del subdesarrollo (Tomás Gutiérrez Alea, 1968).
La hora de los hornos I parte (Fernando Solanas y Octavio Getino, 1966-68)

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Año Académico 2020

Invasión (Hugo Santiago, 1969)

La rodilla de Clara (Eric Rohmer, 1970).

Los traidores (Raymundo Gleyzer, 1973)

Doble de cuerpo (Brian De Palma, 1984)

Pizza, birra, faso (Israel Caetano y Bruno Stagnaro, 1997)

Monpti (Helmut Käutner, 1957)

● **Listado de docentes**

Titular: Daniel Sendrós

Adjuntos: Fernando M. Peña

Sonia Sasiain

Jefe de Trabajos Prácticos: Raúl Escobar

Ayudante: Sebastián Yablón

FIRMA DEL TITULAR O ADJUNTO A CARGO

