

Materia: Estética del cine y teorías cinematográficas

Departamento:

Artes

Profesor:

Satarain, Mónica

2º Cuatrimestre - 2017

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO:
ARTES

ASIGNATURA:
ESTÉTICA DEL CINE Y TEORÍAS CINEMATOGRÁFICAS

PROFESOR/A
ADJUNTO MÓNICA SATARAIN

CUATRIMESTRE:
SEGUNDO

AÑO:
2017

Aprobado por Resolución

N° 01.1741/17

PROGRAMA N°: 0623

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
MATERIA: ESTÉTICA DEL CINE Y TEORÍAS CINEMATográfICAS
PROFESORA ADJUNTA MÓNICA SATARAIN
AÑO: 2017, SEGUNDO CUATRIMESTRE
PROGRAMA N°: 0623

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA:

El presente programa de *Estética del Cine y Teorías Cinematográficas*, organizado para el segundo cuatrimestre de 2017, contempla aspectos generales vinculados al área de la estética y las teorías del cine cuyo objeto de estudio es el relato cinematográfico como expresión artística y social.

En el marco teórico que discute los conceptos de *Realismo* y *Mimesis*, la asignatura focaliza la operatoria de la REPRESENTACIÓN y la PUESTA EN ESCENA como temas transdisciplinarios que problematizan las relaciones del cine con otras artes. Se consideran estéticas y poéticas particulares en torno a la noción de autor y a los modos de abordar las propuestas estilísticas del cine moderno y contemporáneo.

Desde la perspectiva histórica, se planteará el *paradigma moderno* que pone en crisis el concepto de público instaurado por el sistema institucional en relación al filme y su espectador, considerando la relectura de la teoría contemporánea y su impacto en la cultura global como acto de conocimiento. Se revisarán las formas de resemantizar los legados de la historia del arte y la estética en las cinematografías contemporáneas. Vanguardias históricas y neovanguardias en contexto tardomoderno.

Asimismo, a partir de las nociones de *Estética* y *Poética* se presentarán diversas concepciones sobre los modos de entender praxis y teoría en la historia del cine occidental. Se revisan nuevos conceptos de la teoría fílmica tales como *cine transnacional* en el marco de discusión del hecho fílmico como *arte* y como *industria*. Se considera el rol académico de la institución universitaria en relación a las redes y los nuevos dispositivos de acceso, a la producción teórica y a la crítica contemporánea.

Finalmente, durante el transcurso de las clases prácticas se desarrollará una reflexión sobre los *aspectos retóricos* de la imagen fílmica y de su *dimensión visual*, tanto en ficción como en documental, prestando especial atención a los vínculos que el cine mantuvo y sigue manteniendo con otros medios de expresión artístico como la plástica o la fotografía.

2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS

A) CLASES TEÓRICAS

UNIDAD I:

Las teorías del cine y la estética cinematográfica. Autores canónicos y líneas de investigación contemporánea. El concepto de representación: la transgresión de la norma.

Problemáticas contemporáneas de las teorías del cine: de la sociología a las teorías del campo. Los autores de la escuela francesa y los nuevos aportes de la línea mediterránea de pensamiento. La estética hoy: pensar el cine desde la historia del arte. Las teorías de la representación en el cine: los imaginarios sociales en las artes de la representación. El rol del espectador: su construcción a través del tiempo. Planteos en torno a la Modernidad en el campo de las Artes: el pensamiento precursor de Domènec Font. El abordaje transdisciplinario en la producción teórica.

Bibliografía específica

- STAM, R. *Nuevos conceptos de la teoría del cine*. Ed. Paidós, Barcelona, 1999.
- STAM, R. *Teorías del cine*. Ed. Paidós, Barcelona, 2001.
- WILLIAMS, R. *Cultura y sociedad*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1980.
- BAZIN, A. *¿Qué es el cine?* Ed. Rialp, Madrid, 1966.
- CASSETTI, F. *Teorías del cine*. Ed. Cátedra, Madrid, 1994.
- GÉRARD, I., *Cine e imaginarios sociales*, Ed. Cátedra, Madrid, 2010..
- BELMONTE, A. *Murnau: la luz inquieta*. Artica Editorial, Madrid, 2011
- FONT, Domènec. *Paisajes de la modernidad. Cine europeo, 1960-1980*. Ed. Paidós, Barcelona, 2002.
- MONGIN, O. *Violencia y cine contemporáneo. Ensayo de sobre ética e imagen*. Paidós. Barcelona. 1999.
- ZAVALA, L *Posibilidades del análisis cinematográfico*, FOEM, México, 2015

Filmografía:

- Nosferatu (1922) Friedrich Murnau
- Ave Fenix (2014,) Christian Petzold
- Show People (1928) King Vidor
- Les bas-fonds (1936) Jean Renoir
- The asphalt jungle (1950) John Huston
- Confidential Report (1955) Orson Welles
- Sleepy Hollow (1999) Tim Burton
- Una historia de entonces (You are the one) (2000) José Luis Garcí
- Latin Lover (2015) Cristina Comencini

UNIDAD II:

Problemáticas estético-históricas: Tradición y Vanguardia. Industrias y cultura. Los legados históricos y las nuevas lecturas: encuentros y fracturas en las realizaciones y la praxis contemporánea.

Debates en el campo cultural y artístico: diversidad de enfoques y abordajes Las vanguardias históricas: la tradición y las artes en los albores del siglo XX. Las neovanguardias: relecturas de la posguerra. Los nuevos realismos como nuevos humanismos. El legado de las estéticas cinematográficas y las reapropiaciones de los autores contemporáneos. La cita, la remake y el homenaje: los géneros y los seriales. La secuencia de créditos como manifiesto de estilo El concepto de industria en los cines transnacionales, nuevos paradigmas estéticos..

Bibliografía específica:

- BALLÖ,J. *Imágenes del silencio: Los motivos visuales en el cine..* Anagrama, Barcelona. 2000
- QUINTANA, A. *Fábulas de lo visible.* Acantilado. Barcelona, 2003.
- BALLO,J-PEREZ ,X. *Yo ya he estado aquí: Ficciones de la repetición.* Anagrama, Barcelona, 2005.
- CANO,P. *De Aristoteles a Woody Allen: Poética y retórica para cine y televisión,* GEDISA. Barcelona. 1999
- ALSINA THEVENET, H. - ROMANGUERA I RAMIO, J. *Textos y manifiestos del cine.* Ed. Cátedra. Madrid, 1991. (Selección de textos)
- SANCHEZ BIOSCA, V. *Cine y vanguardias artísticas.* Ed. Paidós, Barcelona, 2004.
- MORIN, E. *El cine o el hombre imaginario.* Ed. Paidós. Buenos Aires. 2004.
- DE MICHELLI, M. *Las vanguardias artísticas del siglo veinte.* Edit. Universitaria de Córdoba. 1968
- CIRLOT, L. *Primeras vanguardias artísticas* Labor, Barcelona, 1995.

Filmografía:

- Tren de sombras (1996, José Luis Guerín)
- La jetee (1962, Chris Marker)
- La caja oscura (2008) María Victoria Menis
- Melancholía (2011) Lars Von Trier
- EL impostor (1997) Alejandro Maci
- Medianoche en París (Midnight in Paris) (2011) Woody Allen
- The grant Budapest hotel (2014) Wes Anderson
- La La Land (2016) Damien Ckazelle
- Ida (2013) Pawel Pawlikovski

- El laberinto del fauno (2006) Guillermo del Toro

UNIDAD III:

El concepto de autor en el Siglo XXI: estilos y estrategias de representación. Geopolíticas artísticas y redes transnacionales: cuestionar la frontera. Lo nacional y lo regional. Los cines invisibles: de los márgenes a la red, las paradojas contemporáneas. El rol clave de la institución educativa.

El lugar del cine de autor en el siglo XXI. Poéticas y Estéticas particulares. Los nuevos regímenes de lo visible. Problemáticas geopolíticas: los cines nacionales y los cines regionales. Las tendencias en el cine iberoamericano : un espacio en construcción. Las redes globales de conocimiento en la teoría del cine: el rol de las universidades en la producción específica del área. Propuestas y desafíos.

Bibliografía específica:

- TORRES SAN MARTIN,P *Cine, género y jóvenes: el cine mexicano contemporáneo*. Ed. Universidad de Guadalajara, Jalisco.2011
- FISHER ,H *Planeta hiper: Del pensamiento lineal al pensamiento en arabesco*.EDUNTREF. Buenos Aires, 2011
- .VARGAS, J.C. *Tendencias del cine iberoamericano en el nuevo milenio*. Edit.Universidad de Guadalajara, Jalisco, 2011
- SALVADOR VENTURA, Francisco. *Cine y Ciudades, Imágenes e imaginarios en ambientes urbanos*, Intramar Ed., Tenerife, 2011.
- MONGIN, O. *Violencia y cine contemporáneo. Ensayo de sobre ética e imagen*. Paidós. Barcelona. 1999.
- SATARAIN, M. (comp.)*Fundido Encadenado, Reflexiones, ficciones, documental, bandas sonoras* .Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), Buenos Aires, 2014
- MAZA PEREZ, M. *Miradas que se cruzan. El espacio geográfico de la frontera entre México y Estados Unidos en el cine*. Instituto tecnológico de Monterrey, Edit. Venvuert,2014.
- GÓMEZ CAMARERO, G. *Ciudades europeas en el cine*. Ed. Akal/ Cine. Madrid. 2013.

Filmografía:

- Piedra libre (1976) Leopoldo Torre Nilsson
- Carla Song (1996) Ken Loach
- Volver (2006) – Pedro Almodóvar
- Relatos Salvajes (2014) Damián Szifrom
- Amores perros (2000) – Alejandro González Iñárritu
- Siete cajas (2012) Juan Carlos Maneglia- Tana Schémbori

- Medianoche en París (Midnight in Paris) (2011) Woody Allen
- Volver a nacer (Twice born) 2013 – Sergio Castellito
- Medianeras (2011) Gustavo Taretto

B) CLASES PRÁCTICAS

UNIDAD 1: La Representación Cinematográfica: el Espacio y la Puesta en Escena

- Los elementos y características de la representación cinematográfica en el contexto crítico y reflexivo de la estética fílmica.
- El espacio cinematográfico: el campo vacío. La dialéctica adentro-afuera. Los discursos espaciales. La escritura del espacio: campo y fuera de campo. Los límites de la imagen: El marco y la ventana. Opacidad y transparencia. El campo como espacio habitable. La escritura del espacio como poética. El plano en la continuidad del movimiento y del tiempo.
- La puesta en escena: construcción visual y sonora del mundo cinematográfico. Poner en imágenes y sonidos. El tiempo narrativo de la puesta. El artificio como procedimiento de construcción. La representación como escritura. Relación imagen y sonido: armonías y caos. La banda sonora. La música como herramienta discursiva en el cine. El *leitmotiv*. Ruidos y diálogos. El contrapunto orquestal.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

- BONITZER, Pascal. *El Campo Ciego. Ensayos sobre el realismo en el cine*. Biblioteca Kilómetro 111. Bs. As. 2007.
- COMOLLI, Jean-Louis. *Cine contra espectáculo. Técnica e Ideología*. Editorial Manantial. Bs. As. 2010.
- GUTIÉRREZ SAN MIGUEL, Begonia. *Teoría de la narración audiovisual*. Cátedra. Madrid. 2006.
- CATALÁ, Joseph María. *La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica*. Paidós. Barcelona. 2001.
- BACHELARD, Gastón. *La poética del espacio*. FCE. Buenos Aires. 2000.
- DELEUZE, Gilles. *Cine 2. Los signos del movimiento y el tiempo*. Ed. Cactus. Buenos Aires. 2011.
- BETTETINI, Gianfranco. *Producción significativa y puesta en escena*. Editorial Gustavo Gili. Bs. As. 1977.
- AUMONT, Jacques. *El cine y la puesta en escena*. Ediciones Colihue. Buenos Aires. 2012
- CHION, Michel. *La Música en el Cine*. Paidós. España. 1997.
- JULLIER, Laurent. *El Sonido en el Cine*. Paidós. España. 2007.

FILMOGRAFÍA OBLIGATORIA:

- *Bajo la Arena* (2000, Francois Ozon)
- *Caché* (2005, Michael Haneke)
- *Con ánimo de amar* (2000, Wong Kar Wai)
- *En la ciudad de Sylvia* (2007, José Luis Guerín)
- *Los amantes del círculo polar* (1998, Julio Medem)
- *Japón* (2002, Carlos Reygadas)
- *Aquel martes después de navidad* (2010, Radu Muntean)
- *Voces distantes* (1988, Terence Davis)
- *Amelie* (2001, Jean Pierre Jeunet)
- *Blue* (1993, Krzysztof Kieslowski)

UNIDAD 2: El Cine y la Pintura: representación entre la ficción y el documental

- El Cine en el contexto de las Artes Plásticas: problemas, cruces y relaciones. La construcción discursiva desde la ficción y el documental.
- Cine y pintura: lo cinematográfico y lo pictórico. Las formas y los colores de la plástica. La pantalla como pintura. El plano-cuadro. Composición y desencuadres. Las formas de lo ficcional y su configuración plástica. El arte del espacio. El ojo variable o la movilización de la mirada.
- El Documental como género cinematográfico. Los diferentes tipos de puestas en escena en el documental. Su visión desde las artes plásticas. El film como documento de lo pictórico: casos contemporáneos. Una lectura plástica sobre la realidad: lo objetivo y lo subjetivo. Los límites entre la ficción y el documental de las artes plásticas. Pensar el género más allá de su funcionalidad plástica. Lo verdadero y lo apócrifo. El poder del documental.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

- AUMONT, Jacques. *El ojo interminable*. Editorial Paidós. Barcelona. 1997.
- BONITZER, Pascal. *Desencuadres. Cine y pintura*. Editorial Biblioteca Kilómetro 111. Bs. As. 2007.
- VIRILIO, Paul. *La máquina de la visión*. Ed. Cátedra. Madrid. 1989.
- COMOLLI, Jean-Louis. *Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine*. Ed. Simurg. Buenos Aires. 2002.
- BRESCHAND, JEAN: *El Documental. La otra cara del cine*. Paidós. Barcelona. 2004.
- COMOLLI, Jean-Louis. *Ver y Poder*. Ed. Aurelia River: Nueva Librería. Buenos Aires. 2007.
- CHATEAU, Dominique. *Estética del Cine*. Editorial La Marca. Bs. As. 2010.
- Dossier "Cine y Pintura", en Revista *Film*, febrero-marzo de 1994.

FILMOGRAFÍA OBLIGATORIA:

- *La noche de ronda* (2007, Peter Greenaway)
- *Frida, Naturaleza viva* (1986, Paul Leduc)
- *El molino y la cruz* (2011, Lech Majewski)
- *Caravaggio* (1986, Derek Jarman)
- *La dama y el duque* (2001, Eric Rohmer)
- *Cándido López, los campos de batalla* (2005, José Luis García)
- *La cueva de los sueños olvidados* (2010, Werner Herzog)
- *Las playas de Agnes* (2008, Agnes Varda)
- *F for fake* (1973, Orson Welles)
- *Passion* (1982, Jean-Luc Godard)

3. BIBLIOGRAFÍA GENERAL (orientativa, de consulta general y no obligatoria)

- AA. VV. *Historia general del cine. Nuevos cines (años '60)*. Volumen XI. Ed. Cátedra, Madrid, 1995.
- AA.VV. *Historia de las imágenes e historias de las ideas*, Ed. CEAL; Buenos Aires, 1992.
- AA. VV. - FIEL, C. [comp.] *Cuadernos de Estética del Cine I y II (Selección de Jornadas 2003/2011)* U. B. A., Fac. de Filosofía y Letras, 2012.
- AGEL, H. *Estética del Cine*. Eudeba, Buenos Aires, 1972.
- ALTMAN, R. *Los géneros cinematográficos*. Ed. Paidós, Barcelona, 2000.
- ARNHEIM, R. *El cine como arte*. Ed. Infinito, Buenos Aires, 1971.
- ARISTARCO, G. *Historia de las teorías cinematográficas*. Ed. Lumen, Barcelona, 1968.
- ANDREW, D. *Las principales teorías cinematográficas*, Ed. Rialp, Madrid, 1993.
- AUMONT, J, MARIE, M. y VERNET, M, *Estética del cine*, Ed. Paidós, Barcelona, 2005.
- AUMONT, J. *Las teorías de los cineastas*. Ed. Paidós, Barcelona, 2004.
- AUMONT, J. y MARIE, M. *Diccionario teórico y crítico del cine* Ed. La marca, Buenos Aires, 2006.
- BALAZS, B. *El film. Génesis y esencia de una arte nuevo*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1978.
- BARNOUW, E. y BÁEZ, A. *El documental: historia y estilos*. Gedisa, Barcelona, 1996.
- BASSOLI, V. *Orientaciones actuales del cine*. Ed. Troquel, Buenos Aires, 1965.
- BENJAMIN, W. *Imaginación y sociedad*, Taurus, Madrid, 2001.
- MONGIN, O. *Violencia y Cine Contemporáneo*, Paidós, Barcelona, 1998
- BURCH, N. *El tragaluz del infinito*. Ed. Cátedra, Madrid, 1991.
- CASSETTI, F. y otros *Cómo analizar un film*. Ed. Paidós, Barcelona, 1994.

- DIDI- HUBERMAN, G. "Imagen-montaje o imagen mentira", en *Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto*. Ed. Paidós, Barcelona, 2004.
- ECO, U., *La estrategia de la ilusión*, Ed. Lumen-Ed. La Flor, Buenos Aires, 1986
- FRANCES, M. *La producción de documentales en la era digital*, Cátedra, Madrid, 2003.
- GARCÍA CANCLINI, N., *Las culturas populares en el capitalismo*, Ed. Nueva Imagen, México, 1982.
- GHELLI, N. *Estética del cine*. Ed. Rialp, Madrid, 1959.
- LOTMAN, Y. *Estética y semiótica del cine*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1977.
- MONTERDE, J. y otros *El Cine. Un estudio psicológico*. Ed. Más libros más libres, Buenos Aires, 2005.
- QUINTANA, A. *El cine italiano 1942-1961. Del neorrealismo a la modernidad*. Ed. Paidós, Barcelona, 1997.
- TORREIRO, C. *Los "nuevos cines" europeos. 1955-1970*. Ed. Lerna, Barcelona, 1987.
- SANCHEZ BIOSCA, V. *El montaje cinematográfico. Teoría y análisis*. Ed. Paidós, Barcelona, 1996.
- SORLIN, P. *Sociología del cine*. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
- SORLIN, P. *Cines europeos, sociedades europeas*. Ed. Paidós, Barcelona, 1996.

4. CARGA HORARIA

Clases teóricas y teóricas-prácticas: 4 HORAS

Clases de trabajos prácticos: 2 HORAS

5. ACTIVIDADES PLANIFICADAS

Los alumnos realizarán en el marco de una instancia evaluativa un Trabajo Práctico Grupal guiado de investigación sobre problemáticas de la estética cinematográfica. Los trabajos revisados y corregidos por el equipo de cátedra serán expuestos en una fecha asignada para tal fin para difundir entre todos los estudiantes de este curso el desarrollo y alcance de dichas investigaciones.

6. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y RÉGIMEN DE PROMOCIÓN

La materia ofrece un régimen de Promoción Directa cuyos requisitos son:

- La asistencia al 80% de las clases teóricas, teórico-prácticas y prácticas.
- La aprobación de exámenes parciales escritos de teóricos y prácticos.
- La conformidad de los trabajos prácticos, monografías o informes que se soliciten.

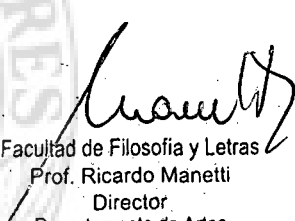
La aprobación integral de la materia en condición de Promoción Directa se realizará siempre que el promedio total de calificación sea promedio mínima de 7 (siete) puntos. No aprobará

el curso a través de la Promoción Directa el alumno que resultare aplazado en alguna de aquellas evaluaciones mencionadas que fije la cátedra.

Los alumnos que no hayan cumplido los requisitos establecidos para la Promoción Directa pero, igualmente, hayan aprobado los exámenes parciales con una calificación Promedio mínima de 4 (cuatro) puntos y con un 75% de asistencias a las clases prácticas, serán considerados como alumnos regulares y podrán, por lo tanto, presentarse en tal condición para rendir el examen final oral de la asignatura.

Dra. Mónica Satarain
Profesor Adjunta a/c
Estética del Cine y Teorías Cinematográficas

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes