

Materia: Estética del cine y teorías cinematográficas

Departamento:

Artes

Profesor:

Bellon, Emilio. Satarain, Mónica

2º Cuatrimestre - 2011

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: de Artes

Asignatura: estética del Cine y Teorías Cinematográficas

PROFESOR: Emilio Bellon-Mónica Satarain

CUATRIMESTRE: 2º cuatrimestre 2011

AÑO: 2011

PROGRAMA N° 0623

Aprobado por Resolución

N° 6) 2455

Clara Bordeu de Morán
Dirección de despacho M. de Entradas y Archivo

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
MATERIA: ESTÉTICA DEL CINE Y TEORÍAS CINEMATográfICAS
PROFESOR TITULAR: PROF. y LIC. EMILIO ÁNGEL BELLON
AÑO: 2010, SEGUNDO CUATRIMESTRE
PROGRAMA N°: 0623

Profesora Adjunta: Prof. MÓNICA SATARAIN
Jefe de Trabajos Prácticos: Prof. ADRIÁN VEAUTE
Ayudante de Trabajos Prácticos: Prof. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
Prof. CECILIA FIEL

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA:

El presente programa de *Estética del Cine y Teorías Cinematográficas*, organizado para el segundo cuatrimestre del 2011, contempla aspectos generales vinculados al área de la estética, que estudian el hecho cinematográfico como objeto y expresión artística.

En un marco general de discusión de los conceptos de *Realismo* y *Mimesis*, el eje de la asignatura pone el acento en la operatoria de la REPRESENTACIÓN, tema central que lleva a ámbitos discursivos que se replantean desde las relaciones del cine con otras artes, los alcances de estéticas y poéticas particulares y los modos de abordar las propuestas de los llamados cines “moderno” y “posmoderno”.

Simultáneamente y desde la perspectiva histórica, se planteará la presencia de un nuevo *paradigma perceptivo* que, a partir de los inventos ópticos de mediados del siglo XIX, pondrá en crisis el sistema perceptivo anterior, lo cual, con el correr de los años y la progresiva popularización del medio, echará las bases de la actual *espectacularización* de la imagen audiovisual, fenómeno que, por otro, lado se analizará desde la problemática del rol crítico del *espectador* cinematográfico.

Asimismo, tomando como eje el concepto teórico de *Poéticas*, se presentarán a los alumnos algunas de las diversas y opuestas concepciones sobre el modo de entender y hacer cine, problematizando en determinados términos oficializados por la teoría fílmica, tales como “cine de autor”, “cine de producción”, “escuela”, “corrientes” y “movimiento”, en el marco de discusión del hecho fílmico como *arte, espectáculo e industria*.

Finalmente, durante el transcurso de las clases prácticas se desarrollará una reflexión sobre los *aspectos retóricos* de la imagen fílmica y desde 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 (artes plásticas, fotografía, etc.).

2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS

A) CLASES TEÓRICAS

UNIDAD 1:

- Un punto de partida: la dimensión ética del juicio estético. Sobre el acto de representación y sus límites.
- Consideraciones sobre un itinerario: el recorrido de un sistema perceptivo.
- Sobre los orígenes del cine: la invención, el sueño, el fantasma.
- El cine en su tiempo histórico: expresión de la modernidad.
- Pasajes hacia una Estética Cinematográfica contemporánea. Problemáticas y modalidades expresivas. Relecturas sobre movimientos y escuelas. Legados y resignificaciones.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA:

- AUMONT, J. “¿Qué es un obra de arte?”. En *La imagen*. Ed. Paidós. Barcelona, 1992.
- BERGER, J. “Cada vez que decimos adiós”. En el libro homónimo. Ed. de la Flor, Buenos Aires, 1997
- BRUNETTA, G. P. “El largo viaje del iconáuta”. Ed. Episteme, Valencia, 1997.
- CATALÁ DOMENECH, J. “El film ensayo o la didáctica como actividad subversiva (a propósito de F de Falso)”, en Revista *Archivos de la filmoteca*. Valencia. Febrero de 2000.
- DANEY, S. “El travelling de Kapó”. En *Perseverancia. Reflexiones sobre el cine*. Ed. El Amante. Buenos Aires, 1998.
- HAUSER, A. “Bajo el signo del cine”. En *Historia social de la literatura y el arte*. Ed. Guadarrama, Madrid, 1970.
- MORIN, E. “*El cine o el hombre imaginario*”, Ed. Paidós. Buenos Aires, 2004.
- QUINTANA, Ángel: *La ética del cineasta ante la evidencia de los tiempos*.
- WENDERS, W. Selección de textos de: “*El acto de ver*”.
- AAVV. “Diálogos sobre ética de la representación” (Ficha de Cátedra)
- NANCY, Jean Luc. *La evidencia del film. El cine de Abbas Kiarostami*. Editorial Errata naturae.

FILMOGRAFÍA:

- F DE FALSO – Orson Welles (1973)
- COPIA CERTIFICADA – Abbas Kiarostami (2010)
- EL ÚLTIMO VERANO – Jacques Rivette (2010)
- NOCHE Y NIEBLA - Alain Resnais (1955)

- TREN DE SOMBRAS – José Luis Guerín (1996)
- VOYAGE – MEMORIAS – Emmanuel Finkiel (1999)
- VISAGE – Tsai min Liang (2009)

UNIDAD II :

- En torno a los modos de pensar el campo de la Teoría y de la Estética del cine.
- Manifiestos y testimonios. Debate en el campo cultural y artístico.
- Los años del vanguardismo.
- Una poética particular: la obra de Jean Cocteau.
- La representación de la muerte. Construcción y reflexiones sobre una poética en torno a una situación límite.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA:

- ALSINA THEVENT, H. – ROMANGUERA I RAMIO, J – *Textos y manifiestos del cine*. Ed. Cátedra. Madrid, 1991.
- AUMONT, J., « *La Estética hoy* », Ed. Cátedra, Madrid, 2001.
- AUMONT, J. *La teoría de los cineastas. La concepción del cine de los grandes directores*. Paidós. Barcelona. 2004.
- SANCHEZ BIOSCA, V. "Cine y vanguardias artísticas". Ed. Paidós, Barcelona. 2004.
- DE MICHELI, M "Las vanguardias artísticas del siglo veinte", ED. Univ. De Córdoba, 1968.
- AAVV, "Actas surrealistas", Ed. Quadrata, Buenos Aires, 2003.
- QUINTANA, A "Fabulas de lo visible", Ed Acanilado. Barcelona. 2003.
- SANCHO RODRIGUEZ, L. "Una tinta de Luz: la poesía cinematográfica de Jean Cocteau" Euskal Herriko Unibertsitatea, Servicio Editorial, Bilbao, 2008.

Lectura de entrevistas a Jean Cocteau y ensayos de su autoría que forman parte de las siguientes publicaciones:

- *El secreto profesional y otros textos* – Biblioteca personal Jorge Luis Borges. Ed. Hyspamérica. Buenos Aires, 1986.
- *La dificultad de ser* – Ensayo Siruela. Madrid, 2006.

FILMOGRAFÍA:

- LA SANGRE DE UN POETA – Jean Cocteau (1930)
- ORFEO - Jean Cocteau (1950)
- EL TESTAMENTO DE ORFEO - Jean Cocteau (1960)

En torno a la temática del último punto de esta unidad se hará una aproximación al cine de Ingmar Bergman, Theo Angelopoulos, Dennys Arcand, Shohei Imamura, Agnes Varda, K. Kieslowski, Nanni Moretti, Ferzan Ozpetek, A. Sokurov, Ettore Scola, Terence Davies, entre otros.

UNIDAD III:

- Cartografías del deseo y de los sueños. Itinerarios de un iconauta.
- Los escritos de Domenec Font en los territorios de la historia, la teoría y la estética del cine. Sus cuadernos y sus palimpsestos. Las confesiones e historia de una pasión cinéfila.
- La labor de un docente, el perfil de un investigador. Un largo adiós.

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:

A partir de la ya abordado en Introducción al Lenguaje de las Artes Combinadas (ILAC), tal como se indica en una de sus unidades, se problematizarán algunos aspectos de su libro *Paisajes de la modernidad* en relación con el texto de Roland Barthes "Querido Antonioni".

Además se realizará un recorrido por los siguientes textos de Domenec Font, a quien necesitamos recordar y volver a saludar su obra a pocos meses de su fallecimiento:

- "Paisajes Nacionales y espesura ambiental. Viático por el cine europeo contemporáneo", en *Derivas del cine europeo contemporáneo*. Filmoteca de Cataluña. Valencia. 2007.

Selección de pasajes de los siguientes obras:

- *La noche del cazador*, de Charles Laughton. Editorial Paidós. Barcelona. 1998.
- *Michelangelo Antonioni*. Editorial Cátedra. Madrid. 2003.
- *La última mirada. Testamentos filmicos*. Editorial de La Mirada. Valencia. 2000.
- BARTHES, R. "Querido Antonioni". En *La Torre Eiffel*. Ed. Paidós. Barcelona, 2001.
- DOMÉNECH FONT - *Paisajes de la modernidad. Cine Moderno 1960-1980*. Ed. Paidós, Barcelona, 2002.

FILMOGRAFÍA:

- La Filmografía se irá presentando conforme a la lectura de los textos de la unidad.

B) CLASES PRÁCTICAS

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

- Los elementos y características de la representación cinematográfica.
- El espacio cinematográfico: el campo vacío. 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 puesta en escena: construcción de un mundo cinematográfico. La representación como construcción narrativa. Poner en imágenes. El tiempo narrativo de la puesta. El artificio como procedimiento de construcción. La representación como escritura.

BIBLIOGRAFÍA:

- BONITZER, Pascal. *El Campo Ciego. Ensayos sobre el realismo en el cine*. Biblioteca Kilómetro 111. Bs. As. 2007.
- COMOLLI, Jean-Louis. *Cine contra espectáculo*. Editorial Manantial. Bs. As. 2010.
- COMOLLI, Jean-Louis. *Técnica e ideología*. Editorial Manantial. Bs. As. 2010.
- XAVIER, Ismail. *El discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia*. Editorial Manantial. Bs. As. 2008.
- MUSICCO NOMBELA, Daniela. *El Campo Vacío. El lenguaje indirecto en la comunicación audiovisual*. Cátedra. Madrid. 2007.
- PÉREZ LA ROTTA, Guillermo. *Génesis y sentido de la ilusión fílmica*. Colección Espacios. Universidad del Cauca. Colombia. 2003.
- GUTIÉRREZ SAN MIGUEL, Begonia. *Teoría de la narración audiovisual*. Cátedra. Madrid. 2006.
- CATALÁ, Joseph María. *La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica*. Barcelona. Paidós. 2001.

FILMOGRAFÍA:

- *Bajo la Arena* (2000, Francois Ozon)
- *Caché* (2005, Michael Haneke)
- *Con ánimo de amar* (2000, Wong Kar Wai)
- *Y el viento nos llevará* (1999, Abbas Kiarostami)
- *Dogville* (2003, Lars von Trier)
- *Los amantes del círculo polar* (1998, Julio Medem)
- *La nube errante* (2005, Ming-liang Tsai)
- *El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante* (1989, Peter Greenaway)
- *Underground* (1995, Emir Kusturica)
- *Primavera, verano, otoño, invierno... y otra vez primavera* (2003, Ki-duk Kim)

- *El hombre de al lado* (2009, Mariano Cohn y Gastón Duprat)
- *Las playas de Agnes* (2008, Agnes Varda)
- *Japón* (2002, Carlos Reygadas)

UNIDAD 2: El Cine y las otras Artes: Pintura y Música.

- El Cine en el contexto de las Artes: problemas, cruces y relaciones.
- 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. El encuentro con las Vanguardias. Arte del espacio.
- Cine y música: la música cinematográfica. Relación imagen y sonido. La banda sonora. La música como elemento y medio en el cine. Los motivos musicales. El *leitmotiv*. El contrapunto orquestal. Música de fondo, música de pantalla. Las imágenes del sonido. Arte del tiempo.

BIBLIOGRAFÍA:

- ALBERA, Francois. *La Vanguardia en el Cine*. Editorial Manantial. Bs. As. 2009.
- AUMONT, Jacques. *El ojo interminable*. Editorial Paidós. Barcelona. 1997.
- BONITZER, Pascal. *Desencuadres. Cine y pintura*. Editorial Biblioteca Kilómetro 111. Bs. As. 2007.
- CHATEAU, Dominique. *Estética del Cine*. Editorial La Marca. Bs. As. 2010.
- CHION, Michel. *El Sonido, Música, Cine, Literatura...* Paidós. España. 1999.
- CHION, Michel. *La Música en el Cine*. Paidós. España. 1997.
- JULLIER, Laurent. *El Sonido en el Cine*. Paidós. España. 2007.
- LACK, Russell. *La Música en el Cine*. Cátedra. Madrid. 1999.
- SAITTA, Carmelo. *La Banda Sonora*. FADU. Bs. As. 2002.
- SORLIN, Pierre. *Estéticas del Audiovisual*. Editorial La Marca. Bs. As. 2010.

FILMOGRAFÍA:

- *La noche de ronda* (2007, Peter Greenaway)
- *Frida, Naturaleza viva* (1986, Paul Leduc)
- *Despertando a la vida* (2001, Richard Linklater)
- *Passion* (1982, Jean-Luc Godard)
- *La dama y el duque* (2001, Eric Rohmer)
- *El Solista* (2009, Joe Wright)
- *Amelie* (2001, Jean Pierre Jeunet)

- *Blue* (1993, Krzysztof Kieslowski)
- *Pollock* (2000, Ed Harris)
- *Persépolis* (2007, Vincent Paronnaud y Marjane Satrapi)
- *Todas las mañanas del mundo* (1991, Alain Corneau)

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.
- ABRUZZESE, A. *La Imagen Filmica*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1978.
- AGEL, H. *Estética del Cine*. Eudeba. Buenos Aires, 1972.
- ALTMAN, R. *Los géneros cinematográficos*. Ed. Paidós. Barcelona, 2000.
- ALLEN, R.C., GOMERY, D. *Teoría y práctica de la historia del cine*. Ed. Paidós, Barcelona, 1995.
- 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., VERNET, M "Estética del cine" Ed. Paidós, 2005
- AUMONT, J. *Las teorías de los cineastas*. Ed. Paidós. Barcelona, 2004.
- AUMONT, J., 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, ERIK Y BAÉZ, ALFREDO: *El documental: historia y estilos*, Barcelona, Gedisa, 1996.
- BASSOLI, V. *Orientaciones actuales del cine*. Ed. Troquel. Buenos Aires, 1965.
- BAZIN, A. *¿Qué es el cine?* Ed. Rialp. Madrid. 1966.
- BIRRI, FERNANDO: *Soñar con los ojos abiertos. Las treinta lecciones de Standford*, Buenos Aires, Aguilar, 2007.
- BOZAL, VALERIANO (Ed.): *Imágenes de la violencia en el arte contemporáneo*
- SANCHEZ BIOSCA, V. *El montaje cinematográfico. Teoría y análisis*. Ed. Paidós. Barcelona, 1996.
- BOMHEKER, M. *El cine y sus teorías*. Ediciones Epóke. Córdoba, 2001.
- BURCH, N. *El tragaluz del infinito*. Ed. Cátedra. Madrid, 1991.
- CASETTI, F. *Teorías del cine*. Ed. Cátedra. Madrid, 1994.
- CASETTI, F. y otros *Cómo analizar un film*. Ed. Paidós. Barcelona, 1994.
- COSTA, A. *Saber ver el cine*. Ed. Paidós. Barcelona, 1992.
- DIDI- HUBERMAN, GEORGE: "Imagen-montaje o imagen mentira", en *Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto*, Barcelona, Paidós, 2004.
- FRANCES, MIQUEL: *La producción de documentales en la era digital*, Cátedra, Madrid, 2003.
- FILIPPELLI, RAFAEL: *El plano justo*, Buenos Aires, Santiago Arcos Editor, 2008.

La aprobación integral de la materia en condición de Promoción Directa se realizará siempre que el promedio total de todas las instancias evaluativos parciales alcancen una calificación 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 mínima promedio 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.

Emilio Ángel Bellón

Profesor Titular

Estética del Cine y Teorías Cinematográficas

