

Materia: Estética del cine y teorías cinematográficas

Departamento:

Artes

Profesor:

Bellon, Emilio Ángel

2° Cuatrimestre - 2016

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 TITULAR: EMILIO ÁNGEL BELLON

ADJUNTO: MÓNICA SATARAIN

CUATRIMESTRE:

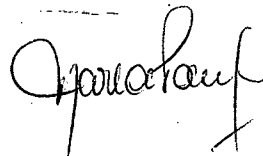
SEGUNDO

AÑO:

2016

PROGRAMA N°: 0623

Aprobado por Resolución N° (D) 2350/16

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

PROFESOR TITULAR: PROF. y LIC. EMILIO ÁNGEL BELLON

PROFESORA ADJUNTA MÓNICA SATARAIN

AÑO: 2016, SEGUNDO CUATRIMESTRE

PROGRAMA N°: 0623

U.B.A. Fac. F. y L. Dirección de Biblioteca

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA:

El presente programa de *Estética del Cine y Teorías Cinematográficas*, organizado para el segundo cuatrimestre de 2016, 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 I:

Punto de partida: mensaje en una botella. La escritura epistolar de Víctor Erice y Abbas Kiarostami. La dimensión ética del juicio estético. Sobre el acto de representación y sus límites. La figura del espectador: su construcción según los diferentes interrogantes. De los cánones establecidos a los pasajes y transgresiones. Planteos en torno a la Modernidad en el campo de las Artes. Escritos de Roland Barthes sobre el fenómeno cinematográfico. Problemáticas y Poéticas en el cine de nuestro tiempo.

Bibliografía específica:

- AA. VV. "Diálogos sobre ética de la representación" (Ficha de Cátedra) Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 2011.
- DANEY, S. "El travelling de Kapo", en *Perseverancia. Reflexiones sobre el cine*. Ed. El Amante, Buenos Aires, 1998.
- DANEY, S. "El origen del siglo XXI", conferencia ante la presentación de la revista *Traffic*, mayo de 0992.
- FONT, Domènec. *Paisajes de la modernidad. Cine europeo, 1960-1980*. Ed. Paidós, Barcelona, 2002.
- RANCIERE, J. "En los bordes del cine". Entrevista concedida al proyecto de investigación *Cine y Filosofía. Poéticas de la condición humana*. UNAM. 2014.
- BARTHES, R. "Querido Antonioni", en *Cahiers du Cinema* (1980).
- BARTHES, R. "El tercer sentido", en *Lo obvio y lo obtuso*. Paidós. Barcelona. 1986.
- BARTHES, R.: *La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen*. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2001.
- SÁNCHEZ BIOSCA, V. *Funcionarios de la violencia. La violencia y su imagen en los campos de exterminio nazis*. Episteme. Valencia. 1985.
- MONGIN, O. *Violencia y cine contemporáneo. Ensayo de sobre ética e imagen*. Paidós. Barcelona. 1999.
- Revista *El Caimán. Cuadernos de cine*. Nº 36 (87). Marzo de 2015. Algunas reflexiones críticas sobre films de Billy Wilder, Alfred Hitchcock y Jerry Lewis que abordan la temática del Holocausto. Y en lo que compete al film EL HIJO DE SAÚL, de László Nemes, carta de George Didi-Huberman, en la misma revista de enero del 2016.

Filmografía:

- NOCHE Y NIEBLA (1955, Alain Resnais)
- AVE FÉNIX (2014, Christian Petzold)
- THIS IS NOT A FILM (2011, Jafar Panahi)
- LAMERICA (1994, Gianni Amelio)
- ROSETTA, (1999, Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne)
- EL PUERTO (2011, Aki Kuarismaki)
- ¿QUE COSA SON LAS NUBES? (1968, Pier Paolo Pasolini, Episodio de CAPRICHIO A LA ITALIANA)
- EL HIJO DE SAÚL (2015, Lászlo Nemes)
- LA VIDA Y NADA MÁS (1989, Bertrand Tavernier)
- TIERRA Y LIBERTAD (1995, Ken Loach)
- 11' 09'' 01 Episodio UNITED KINGDOM (2002, Ken Loach)
- EL CAPITAL HUMANO (2013, Paolo Virzi)
- MARGARITA NO ES UNA FLOR (2013, Cecilia Fiel)

UNIDAD II:

Punto de partida: *el largo viaje del iconauta*, de G. P. Brunetta. Algunas consideraciones sobre un itinerario: el recorrido de un sistema perceptivo. Notas sobre los orígenes del cine: la invención, el sueño, el fantasma y la fantasmagoría. El medio cinematográfico como expresión de la modernidad.

Los Manifiestos y testimonios. Debate en el campo cultural y artístico. Los años del vanguardismo y la modernidad. La poética de Jean Cocteau. El legado y la reapropiación de las vanguardias históricas: la neovanguardia. El lugar de los márgenes y la resistencia frente a la serialización. Un acercamiento al cine, al legado, de Chris Marker.

Bibliografía específica:

- BRUNETTA, G. P. *El largo viaje del iconauta*. Ed. Episteme. España. 1997.
- 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.
- MEKAS, J. "Antimanifiesto del centenario del cine" (1995)
- MORIN, E. *El cine o el hombre imaginario*. Ed. Paidós. Buenos Aires. 2004.
- COCTEAU, J. *Opium*. Ed. El grifo. Buenos Aires. 2013.

- PROVITINA, G. *El cine-ensayo. La mirada que piensa*. La Marca editorial. Buenos Aires. 2014.
- ESCANDELL TOUR, Antonia: “Chris Marker y *La Jetée*”, en *La fotografía después del cine*. Edit. Jekyll y Hill. Zaragoza, 2013.

Filmografía:

- LA SANGRE DE UN POETA (1930, Jean Cocteau)
- ORFEO (1950, Jean Cocteau)
- EL TESTAMENTO DE ORFEO (1960, Jean Cocteau)
- TREN DE SOMBRAS (1996, José Luis Guerín)
- LAS PLAYAS DE AGNES (2008, Agnes Varda)
- LA ACADEMIA DE LAS MUSAS (2015, José Luis Guerín)
- LA JETÉE (1962, Chris Marker)
- FRANCOFONÍA (2015, Aleksandr Sokurov)
- Cortometrajes de Man Ray, Abel Gance, Jean Epstein, Marcel Duchamp y Germaine Dullac, Fernand Léger y Walter Ruttmann.
- Cortometrajes de Chris Marker, Jonas Mekas y Agnes Varda.

UNIDAD III:

Un alto en un itinerario: la ciudad de LISBOA.

Bibliografía específica:

- SALVADOR VENTURA, Francisco. *Cine y Ciudades, Imágenes e imaginarios en ambientes urbanos*, Intramar Ed., Tenerife, 2011.
- FONT, Domènec - *Paisajes de la modernidad. Cine Moderno 1960-1980*. Ed. Paidós, Barcelona, 2002.
- MONTELEONE, J. (comp.). *El relato de viaje. De Sarmiento a Humberto Eco*. El Ateneo. Buenos Aires, 1998.
- ROMERO, J. L. *La ciudad occidental. Culturas urbanas en Europa y en América*. Siglo XXI Editores.
- KOHAN, M. *Zona urbana. Ensayo de lectura sobre Walter Benjamín*. Ed. Norma. Buenos Aires. 2004.
- GÓMEZ CAMARERO, G. *Ciudades europeas en el cine*. Ed. Akal/ Cine. Madrid. 2013.

Filmografía:

- EN LA CIUDAD BLANCA (1983, Alain Tanner)
- REQUIEM (1998, Alain Tanner) A partir de la novela de Antonio Tabucchi
- PADRE E HIJO (2003, Aleksandr Sokurov)
- TABÚ (2012, Miguel Gomes)
- LA PIEL DULCE (1964, Francois Truffaut)
- TREN NOCTURNO A LISBOA (2013, Bille August)
- UNA PELÍCULA HABLADA (2003, Manoel de Oliveira)
- SINGULARIDADES DE UNA CHICA RUBIA (2009, Manoel de Oliveira)
- MISTERIOS DE LISBOA (2010, Raúl Ruiz)
- LISBOA STORY (1994, Wim Wenders)

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.

COMPLEMENTARIA:

- 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.
- SIETY, Emmanuel. *El plano en el origen del cine*. Barcelona. Paidós. 2004.
- SATARAIN, Mónica (Comp.) *Fuera de Campo. Fragmentos de estética y teoría contemporáneas*. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Buenos Aires. 2012.
- CHION, Michel. *El Sonido, Música, Cine, Literatura...* Paidós. España. 1999.
- LACK, Russell. *La Música en el Cine*. Cátedra. Madrid. 1999.
- EISENSTEIN, Serge. "El contrapunto orquestal", en *Textos y Manifiestos del Cine*. Alsina Thevenet, Homero y Romaguera, Joaquín. Cátedra. España. 1989.

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)

COMPLEMENTARIA

- *Y el viento nos llevará* (1999, Abbas Kiarostami)
- *Dogville* (2003, Lars von Trier)
- *Primavera, verano, otoño, invierno... y otra vez primavera* (2003, Ki-duk Kim)
- *El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante* (1989, Peter Greenaway)
- *El hombre de al lado* (2009, Mariano Cohn y Gastón Duprat)
- *El Baile* (1983, Ettore Scola)

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.

COMPLEMENTARIA:

- CHATEAU, Dominique. *Estética del Cine*. Editorial La Marca. Bs. As. 2010.
- SORLIN, Pierre. *Estéticas del Audiovisual*. Editorial La Marca. Bs. As. 2010.

- QUINTANA, Ángel. *Después del cine. Imagen y realidad en la era digital*. Acantilado. España. 2011.
- NICHOLS, Bill: *La representación de la realidad*. Paidós. Barcelona. 1997.
- 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)

COMPLEMENTARIA:

- *Despertando a la vida* (2001, Richard Linklater)
- *Persépolis* (2007, Vincent Paronnaud y Marjane Satrapi)
- *Hamaca paraguaya* (2006, Paz Encina)
- *Gorri* (2010, Carmen Guarini)
- *Los próximos pasados* (2007, Lorena Muñoz)
- *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.
- BAZIN, A. *¿Qué es el cine?* Ed. Rialp, Madrid, 1966.
- 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. *Teorías del cine*. Ed. Cátedra, Madrid, 1994.
- 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.
- GÉRARD, I., *Cine e imaginarios sociales*, Ed. Cátedra, Madrid, 2010.
- 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.
- STAM, R. y otros *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.

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 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

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