

Seminario: La noción de autor en el cine transnacional

Departamento:

Artes

Profesor:

Satarain, Mónica

2º 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: de Artes

SEMINARIO: LA NOCION DE AUTOR EN EL CINE
TRANSNACIONAL **Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas**

PROFESOR: Monica Satarain

CUATRIMESTRE: 2°

AÑO: 2016

Aprobado por Resolución

PROGRAMA:

N° 2139/16

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES**

PROPUESTA DE SEMINARIO DE GRADO -

TITULO: LA NOCION DE AUTOR EN EL CINE TRANSNACIONAL

PROF.: Mónica Satarain

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2016

FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA

El propósito del presente seminario es aportar a los asistentes un abordaje teórico acerca de la noción de autor en las teorías cinematográficas. Esta denominación conocida como política de los autores implica un abordaje diferente de la institución cine. Los escenarios que modificaron el mapa cultural moderno plantean la revisión de los supuestos y los códigos instaurados a partir de los modos de representación del cine clásico imperante desde el primer cuarto del siglo XX.

La idea de un creador que escribe con la cámara de cine y posee un estilo particular se articula en espejo con la idea del creador literario o del escritor. Esto genera una nueva figura, la del director de cine como autor, como artífice de un nuevo lenguaje. Cuando el discurso audiovisual se ve modificado por la irrupción del cine moderno impulsado por las neo vanguardias de la posguerra, este movimiento eclosiona y da lugar a otros protagonistas, a otros temas y muy especialmente a otros públicos. Estos nuevos espectadores no serán ingenuos ni estarán dispuestos a caer absortos ante la ilusión de realidad del discurso institucional, se fractura la modalidad de narración del cine clásico.

El concepto de cine transnacional es relativamente nuevo en el panorama de las teorías. Desde la sociología y las ciencias políticas surgen interrogantes acerca del fenómeno global frente a lo regional o local que afecta a los grandes sistemas simbólicos que circulan en la cultura mundial. El cine como una narrativa particular, es fundamental para pensar el devenir de la especificidad disciplinaria en el tiempo histórico y en las coordenadas geográficas que caracterizan a la producción audiovisual contemporánea. Revisar un corpus bibliográfico y filmográfico que contemple estos

problemas resignifica conceptos instalados por décadas como el de cine de autor y permite acceder a planteos en construcción y debate en el campo de la teoría, como el de cine transnacional.

OBJETIVOS

Objetivo general: Lograr que el curso describa algunos de los diferentes enfoques académicos existentes sobre la noción de autor y problematizar el término en la teoría cinematográfica moderna. Describir los planteos y debates que esto supuso en el ámbito de los cánones establecidos por los modelos institucionales regidos por la política de estudios, la división industrial y artística que supuso el auge de los géneros cinematográficos y el delicado y sincronizado manejo de los roles que consagró el sistema de estrellas y su devenir temporal. Los escenarios mundiales de la posguerra y la irrupción de los cines modernos impulsados por las neo vanguardias del cine generan cambios fundamentales para los estudios académicos. Las nuevas denominaciones como la de cine transnacional deben revisarse a la luz de las relecturas de los conceptos instaurados y de las diferentes producciones audiovisuales que dan cuenta de ello.

Objetivos particulares: Aproximar un abordaje interdisciplinario del campo en cuestión, en el marco de las teorías del cine y de la cultura, Revisar los estudios cinematográficos que se han producido en el ámbito académico acerca de la noción de autor y su posterior resemantización en el panorama contemporáneo. Evaluar los planteos, los desafíos culturales y geopolíticos que circulan a nivel mundial. El cine transnacional opera como concepto a debatir e instala la posibilidad de adquirir nuevas miradas acerca de los discursos audiovisuales del siglo XXI. Revisar un corpus de textos teóricos y filmicos que interrogan sobre estas cuestiones permite actualizar contenidos específicos desde enfoques interdisciplinarios fundamentales para adquirir herramientas válidas de trabajo intelectual ante nuevos objetos de estudio.

- 1) Examinar diversas corpus filmicos y teóricos que confrontan las propuestas de las teorías del cine en relación con sus prácticas sociales concretas.
- 2) Orientar a los asistentes en el seguimiento de estrategias de análisis que operen sobre estos corpus para revisar conceptos instalados desde la teoría.
- 3) Guiar a los asistentes en la lectura crítica de los nuevos abordajes teóricos que modifican el estado del campo.

- 4) Supervisar el diseño de los posibles temas monográficos que integren los proyectos de trabajo individual o grupal para una evaluación final.

PROGRAMA

Unidad I. Las teorías del cine y la noción de autor

Escribir con la cámara: un nuevo lenguaje. La escuela francesa y la política de los autores. El concepto de director-artista. Las relecturas de la historia y la cultura.

De la era de oro de los estudios a la era de los autores. Los nuevos paradigmas teóricos.

La adaptación de la institución a los tiempos de la industria. Los medios masivos y el cine como arte. La reconversión de los públicos en el cine moderno.

El nacimiento del espectador. El fenómeno de la hibridación en los géneros cinematográficos. La transgresión de la norma: la huella del autor.

Bibliografía.

Alexandre Astruc, 1948. *Nacimiento de una nueva vanguardia. La camera stylo.*

Revista L'Ecran Francaise.

Bazin, André. 2012. *¿Qué es el cine?*. Madrid. Editorial. Rialp

Bordwell, D - Staiger, J - Thompson, K. 1997. *El cine clásico de Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960.* Barcelona. Paidós

Font, Domenec. 2002 *Paisajes de la modernidad. Cine europeo 1960-1980.* Barcelona. Paidós.

González Requena, Jesús. 2012. *Clásico, manierista, postclásico. Los modos del relato en el cine de Hollywood.* Valladolid. Castilla ediciones.

Imbert, Gérard. 2010. *Cine e imaginarios sociales.* Madrid. Catedra

Kael, Pauline. 1968. *Kiss Kiss Bang Bang. El tiempo del cine.* Buenos Aires. Marymar

Leff, Leonard. 1991. *Hitchcock & Selznick.* Barcelona. Editorial Laertes

Sánchez Biosca, Vicente, 2004. *Cine y Vanguardias Artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras.* Barcelona. Paidós

Zavala, Lauro 2005. *Elementos del discurso cinematográfico.* UNAM México

Bordwell, D. Thompson, K. 1993 *El arte cinematográfico.* Barcelona. Paidós.

Unidad II. Lo transnacional en los cines contemporáneos

Mundialización y cultura. La ciudad global en el cine contemporáneo.

La era postcolonial: dilemas y tensiones entre lo global y lo local.

La occidentalización de la cultura. El tardo capitalismo. Cine y fronteras.
El concepto de cine transnacional. Los nuevos temas de la agenda cinematográfica.
Exilio. Género, Autorreflexividad del discurso. La transculturación como fenómeno.
Geopolítica y estéticas interculturales. La puesta en abismo como recurso autoral: los
precursores El cine y la representación social de las culturas. Las teorías del campo.

Bibliografía

- Casetti, Francesco. 1997. *El Film y su espectador*. Barcelona. Catedra.
- Guerin,, Marie Anne 2004. *El relato cinematográfico. Sin relato no hay cine*.
Barcelona. Paidós.
- Gruner. Eduardo.2002. *El fin de las pequeñas historias, de los estudios culturales al
retorno (imposible) de lo trágico*. Buenos Aires.Paidós
- Jameson, Fredric. 2002. *El Giro cultural. Escritos seleccionados sobre el
postmodernismo, 1983-1998*. Buenos aires. Manantial
- Daney. Serge 2005. *La función crítica*. (en Teoría y Crítica del cine) Buenos Aires.
Paidós.
- Mattelart, A- Neveu, E. 2002. Los Cultural Studies. Hacia una domesticación del
pensamiento salvaje. Univ. Nacional de la Plata .Ediciones de periodismo y
Comunicación N°20.
- Zavala. Lauro 2000. *Permanencia voluntaria. El cine y su espectador*. Biblioteca
Universidad Veracruzana. México.
- Comolli, Jean Louis .*Filmar para ver. Escritos de Teoría y Crítica de Cine*. Buenos
Aires. Simurg
- Xavier. Ismail. 2008. *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia*.
Buenos aires. Manantial
- Gómez Tarin , Francisco Javier. 2005. *Mise en Abime, (en ¿Cine de autor?)*
Universidad de Alicante. España.

Unidad III. Los autores nacionales. Escenarios geográficos globales

Los nuevos mapas y los escenarios globales del cine. Los autores nacionales:
producción y distribución de la obra. La transdisciplina en las teorías del cine.
Las teorías del campo. Cine y sociedad. El concepto de nación y de cultura en la
representación cinematográfica. Los cines independientes. El multiculturalismo

en los cines contemporáneos. Las exclusiones simbólicas. Los nuevos roles: las "film commission" en la producción cinematográfica local. El imaginario geopolítico del cine. Los espacios ficcionales transnacionales: una nueva división geográfica global.

Bibliografía

Bautista, Esther. Fecé, Josep Lluís 2014. *Identidad diferencia y ciudadanía en el Cine transnacional contemporáneo*. Barcelona. UOC Press

VVAA ,2005. *La imagen como vehiculo de identidad nacional (en cuadernos de Cine Argentino)* Buenos Aires.INCAA

Ballo, Jordi. Perez, Xavier. 2005 *Yo ya he estado aquí. Ficciones de la repetición*. Barcelona. Anagrama

Vargas. Juan Carlos (comp.) 2011 *Tendencias del cine Iberoamericano en el nuevo milenio. Argentina. Brasil. España. y México*. Universidad de Guadalajara. México

Paranaguá. Paulo Antonio. 2005. *Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina* México. FCE

Cortés, María Lourdes 2008. *La pantalla rota . Cien años de cine en Centroamérica*. Casa de las Américas. La Habana.

Rosambaum, J- Martín, A. 2011. *Mutaciones del cine contemporáneo*. Madrid. Errata Naturae

Sarris, Andrew. 1996. *The American cinema. Directors and Directions. 1929-1968*. Nueva York. Perseus Books Group.

Torres San Martín, Patricia. 2011. *Cine Genero y jóvenes. El cine mexicano contemporáneo*. Universidad de Guadalajara. México

Payne. Michael (comp.) 2006. *Diccionario de Teoría Crítica y Estudios Culturales* Buenos aires. Paidós.

DESARROLLO DEL PROGRAMA PROPUESTO (actividades planificadas)

Clases que desarrollen los contenidos teóricos necesarios para cumplir el objetivo curricular del programa. Presentación de corpus filmicos y bibliográficos del área.

Discusiones críticas de estos corpus. Metodologías de abordaje. Presentación de diferentes líneas teóricas (de procedencias diversas) que constituyen el mapa en construcción de la disciplina a nivel mundial.

Se contempla la participación de profesores extranjeros invitados (especialistas en algunos de los contenidos pautados).

FILMOGRAFIA:

UNIDAD I:

El artista (The artist) (2011) - Michel Hazanavicius

Volver a nacer (Twice born) 2013 – Sergio Castellito

De eso no se habla (1993) – Ma.Luisa Bemberg

Roma (2004) –Adolfo Aristarain

Los otros (2001) – Alejandro Amenábar

Hermanas (2005) - Julia Solomonoff

Sin lugar para los débiles (No country for old men) (2007) – Ethan y Joel Cohen

UNIDAD II:

Amores perros (2000) – Alejandro González Iñárritu

El crimen del Padre Amaro (2002) - Carlos Carrera

Sin nombre (2009)- Cary Fukunaga

Estación Central (Central do Brasil) (1998) – Walter Salles

Frida (2002) Julie Taymore

La niña santa (2004) - Lucrecia Martel

UNIDAD III:

El hada ignorante (2001) – Ferzan Ozpetek

Volver (2006) – Pedro Almodóvar

Vicky Cristina Barcelona (2007) – Woody Allen

Argo (2012) – Ben Affleck

Dinero en la sombra (The international) (2009) – Tom Tykwer

Monsters (2010) – Gareth Edwards

Medianoche en París (Midnight in Paris) (2011) Woody Allen

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Alsina Thevenet, H. Romaguera I Ramió, J. (edit.) 2010. *Textos y Manifiestos del Cine. Estética, Escuelas, Movimientos, Disciplinas, Innovaciones*. Barcelona, Cátedra.
- Aguilar, Gonzalo. 2009. *Episodios cosmopolitas en la cultura argentina*. Buenos Aires: Santiago Arcos.
- Aumont, J -Bergala, A -Marie, M- Vernet, M. 2008. *Estética del cine. Espacio Filmico, Montaje, Narración, Lenguaje*. Buenos Aires, Paidós Comunicación
- Benjamin, Walter, 2001, *Imaginación y Sociedad*. Iluminaciones I, Madrid. Taurus.
- Berger, Peter. Luckmann, Thomas. 2003. *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires. Amorrortu
- Casetti, Francesco. 2010. *Teorías del cine*. Madrid. Catedra
- García Canclini, Nestor. 1983. *La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte*. Mexico: Siglo XXI
- Eco, Umberto. 1996. *Apocalípticos e Integrados*. España. Fabula. Tusquets.
- Gaudreault, A- Jost, F- 1995. *El Relato Cinematográfico. Cine y Narratología*, España, Paidós.
- Geertz, Clifford. 1992. *La Interpretación de las Culturas*. Barcelona. Gedisa
- Kruger, Clara. 2005. *Modalidades y representaciones de sectores sociales en la pantalla*. Cuadernos de cine argentino (1). Buenos Aires: INCAA Kruger, Clara. 2005. *Imágenes que tejen una red de textos*. Cuadernos de cine argentino (6). Buenos Aires: INCAA
- Mattelart, Armand. 1974. *La cultura como empresa multinacional*. Buenos Aires: Galerna.
- Mitry, Jean (1998) *Estética y Psicología del Cine. 1. Las estructuras*. Siglo XXI, México.
- Ortiz, Renato. 1997. *Mundialización y cultura*. Buenos Aires: Alianza.
- Russo, Eduardo (comp.). 2008. *Hacer cine: Producción audiovisual en América Latina*. Buenos Aires: Paidós
- Satarain, Mónica (comp.). 2004. *Plano Secuencia: 20 películas argentinas para reafirmar la democracia*. Buenos Aires: La Crujía
- Stam, R, Burgoyne, R, Flitterman, Lewis, S. 1992. *Nuevos conceptos de la teoría del Cine. Estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad*, Barcelona. Paidós.
- Steimberg, Oscar. (1998) *Semiotica de los Medios Masivos. El pasaje a los Medios de los géneros populares*. Buenos Aires, Atuel.
- Williams, Raymond. 2001, *Cultura y Sociedad* Buenos Aires. Nueva Visión

REGIMEN DE APROBACIÓN y ASISTENCIA

Se deben cumplimentar 56 horas de curso

8 horas de tutoriales sobre trabajos finales escritos.

Para aprobar el Seminario los inscriptos deben cumplir con un 80% de asistencia a clases obtener una nota promedio minima de 4 (puntos) y presentar por escrito un trabajo individual que contemple los siguientes puntos:

Tema elegido

Marco teórico

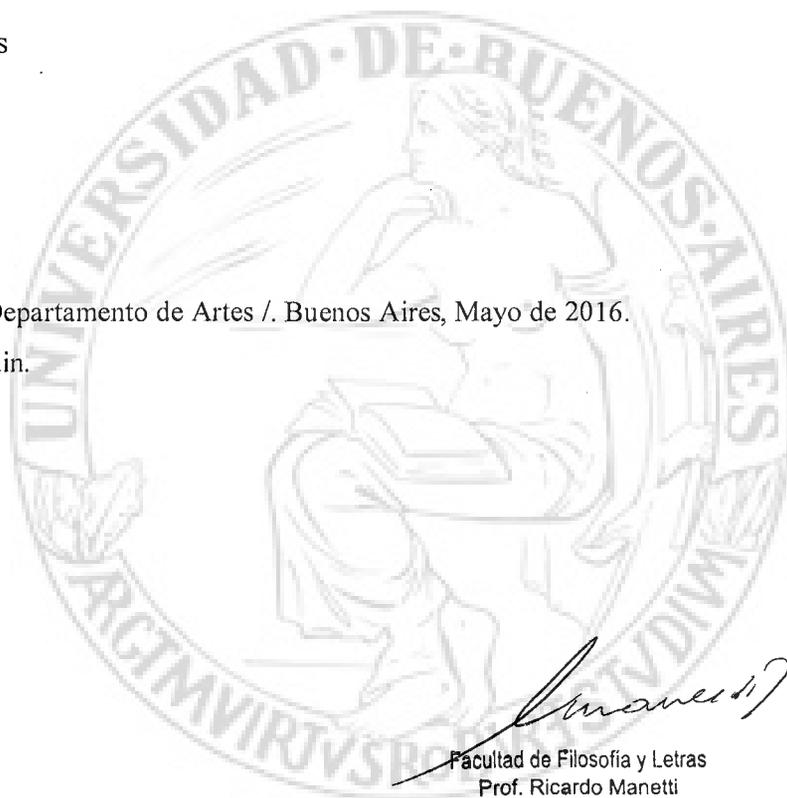
Corpus filmico y bibliográfico seleccionado

Desarrollo del tema

Conclusiones

Carrera de Artes / Departamento de Artes /. Buenos Aires, Mayo de 2016.

Prof. Mónica Satarain.

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