

Seminario: Representación cinematográfica y puesta en escena de la cultura

Departamento:

Artes

Profesor:

Satarain, Mónica

1er.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: REPRESENTACION CINEMATOGRAFICA Y
PUESTA EN ESCENA DE LA CULTURA
U.B.A. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas

PROFESOR SATARAIN, Mónica

CUATRIMESTRE: 1°

AÑO: 2016

PROGRAMA:

aprobado por Resolución

N° (D) 3364337/16

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

PRIMER CUATRIMESTRE 2016

TITULO: REPRESENTACION CINEMATOGRAFICA Y PUESTA EN
ESCENA DE LA CULTURA
U.B.A. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas
PROFESOR: MONICA SATARAIN

FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA

El propósito del presente seminario es aportar a los asistentes un abordaje estético acerca de la representación cinematográfica como constructo artístico y expresión de la cultura de una comunidad, de una región o de una época a través del dispositivo de la puesta en escena como sistema signifiante.

La representación se plantea como un concepto macro e híbrido a la vez inscripto en un campo que compete a estudios interdisciplinarios, desde las teorías del cine es un espacio aún en construcción, sin embargo se puede pensar su relación con el sistema simbólico de la cultura en tanto expresión comunitaria. De esta manera el cine y sus enunciados en forma de relatos nos permiten dotar de sentido al mundo y hacerlo comprensible a través del dispositivo de la puesta en escena como objeto fabricado para ser visto y que puede exponer una lógica simbólica que los contempladores pueden descifrar como imágenes, valores y visiones de mundo particulares.

El abordaje del cine como relato e historia, como una narrativa particular, es fundamental para ubicar la disciplina en su tiempo histórico y a la vez manejar las herramientas de conocimiento que permitan articular abordajes estéticos de la representación. Para ello se hace necesario revisar un corpus filmográfico y bibliográfico que contemple unidades temáticas diversas en sus enfoques y contenidos.

OBJETIVOS

Objetivo general: Lograr que el curso describa algunos de los diferentes enfoques académicos existentes sobre la representación cinematográfica, la puesta en escena y los estudios de la cultura que revisan estos conceptos desde una perspectiva interdisciplinaria. El objeto de estudio privilegiado será un corpus de textos filmicos de

diferentes épocas y procedencias que articulan un particular sistema de puesta en escena, funcionales a los fines expositivos del trabajo.

Objetivos particulares: Aproximar un abordaje estético del campo en cuestión, en el marco de las teorías de la cultura y la representación social. Los estudios cinematográficos que se han producido en el ámbito académico acerca del tema de la puesta en escena y la representación son revisados a tal fin con realizadores autores y producciones del contexto nacional, regional y transnacional.

- 1) Examinar diversas corpus filmicos y teóricos que confrontan las propuestas de las teorías del cine con sus prácticas concretas.
- 2) Orientar a los asistentes en el seguimiento de estrategias de análisis que operen sobre estos corpus para entender al cine como expresión de una cultura.
- 3) Guiar a los asistentes en la selección y en la lectura crítica de abordajes similares o afines a los contenidos presentados en este seminario.
- 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. La representación cinematográfica y la puesta en escena

El cine como artefacto cultural. El invento de la modernidad que vence a la muerte.

La puesta en escena como constructo. Los sistemas significantes puestos en juego. La fotografía y la luz. La escenografía y el decorado. Maquillaje y vestuario. La dirección de actores y la puesta de cámara. La dirección de arte en la historia del cine. La articulación del sistema de puesta en escena con las estructuras narrativas. Los rituales de masas y la industria del entretenimiento. El cine como producción simbólica. La búsqueda de sentido y las herramientas de análisis.

Bibliografía.

Gruner, Eduardo. 2001. *El sitio de la mirada*. Buenos Aires. Edit. Norma

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

Gentile, M. Diaz, R. Ferrari, P. 2007. *Escenografía Cinematográfica*. Buenos Aires. La Crujía

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

Figuroa, Gabriel. 2009 *Pruebas de Luz* (en Luna Cornea. N° 32.) DF México

Aronovich, Ricardo. 2005. *Exponer una historia. La fotografía cinematográfica*
Barcelona. Gedisa
Ramírez, J.A. Benet, V. Sánchez Biosca, V 2008. *Los espacios de la ficción. La
arquitectura en el cine*. Valencia. IsseBooks
Gómez Isla, José. 2007. *Fotografía de Creación*. Donostia. Nerea.
Zavala, Lauro 2005. *Elementos del discurso cinematográfico*. UNAM México
Bordwell, D. Thompson, K. 1993 *El arte cinematográfico*. Barcelona. Paidós.

Unidad II. La representación en la cultura. Los textos y los relatos

Los problemas de investigación. La cultura como sistema simbólico .Las teorías de la
representación en la cultura: una crítica al positivismo. Las narraciones en las culturas.
La construcción social del discurso. El texto y el relato en el cine. Narrar en imágenes
en movimiento. La construcción de la memoria histórica y las identidades sociales. El
rol social del cine como texto signifiante. La ética de la representación. La imagen y la
memoria colectiva. La reflexividad del discurso audiovisual. Una puesta en abismo que
interroga lo social: la representación dentro de la representación. La reversibilidad
temporal del relato. El rol del espectador cinematográfico durante el siglo XX.

Bibliografía

Giménez, Gilberto .2005. *La concepción simbólica de la cultura. (en Teoría y Análisis
de la Cultura)*. México. Conaculta.
Guerin,, Marie Anne 2004. *El relato cinematográfico. Sin relato no hay cine*.
Barcelona. Paidós.
Michel fariña, J.J. Gutierrez. C. (comp.) 2001. *Ética y cine*. Buenos Aires. Eudeba
Daney. Serge 2005. *La función crítica. (en Teoría y Crítica del cine)* Buenos Aires.
Paidós.
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
Dorfles, Gillo. 1970 *Estética del mito*. Caracas. Edit. Tiempo nuevo
Xavier. Ismail. 2008. *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia*.
Buenos aires. Manantial

Farocki. Harun 2013. *Desconfiar de las imágenes*. Buenos Aires. Caja negra.

Tassara. Mabel. 2001. *El castillo de Borgonio. La producción de sentido en el cine*. Buenos Aires. Atuel.

Bonitzer. Pascal 2007. *Desencuadres. Cine y Pintura*. Buenos Aires. Santiago Arcos.

Gómez Tarín, Francisco Javier. 2005. *Mise en Abime, (en ¿Cine de autor?)* Universidad de Alicante. España.

Unidad III. Cine y puesta en escena de la cultura. Recortes metodológicos posibles

La puesta en escena de la civilización moderna: Cine y ciudades. El cine transnacional. La tradición cultural de occidente: los cines europeos. La puesta en escena industrial: Hollywood. Los cines independientes: otros mundos posibles. La representación de la desigualdad: los cines invisibles de las Américas. Geoculturas de Latinoamérica: el sertao y el mito. El sur bien al sur: la Patagonia, una puesta en escena mínima del paisaje. La cultura moderna y tardo moderna en el cine rioplatense: del neobarroco porteño al clasicismo oriental. Cine y realidad social: la interdisciplina como herramienta metodológica válida en las teorías del campo.

Bibliografía

Camarero. Gloria. (edit) 2013. *Ciudades Europeas en el cine*. Madrid. Akal

Salvador Ventura. Francisco 2011. *Cine y Ciudades. Imágenes e imaginarios en ambientes urbanos*. Tenerife. Edic. Intramar

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

VVAA ,2005. *La imagen como vehículo 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

Ballo, Jordi 2000 *Imágenes del silencio. Los motivos visuales del cine*. Barcelona. Anagrama

Oliveras, Elena (comp.) 2013 *Estéticas de lo extremo. Nuevos paradigmas en el arte contemporáneo y sus manifestaciones latinoamericanas*. Buenos Aires. Emece

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

Fernández Reyes. Alvaro 2007. *Crimen y suspense en el cine mexicano*. El colegio de
Michoacán. México.

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

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).

REGIMEN DE APROBACIÓN y ASISTENCIA

Se requiere el 80 % de asistencia a clases y la presentación de un trabajo monográfico
dentro de los cuatro años posteriores a la finalización del Seminario. Para la evaluación
de la cursada se tendrá en cuenta la asistencia, la participación en el curso. Con
posterioridad se calificará el trabajo monográfico. Si este fuera rechazado, los
interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes
de la finalización del plazo fijado. La calificación final resultará del promedio de ambas
notas, que no puede ser inferior a 4 (cuatro).

Se deben cumplimentar 56 horas de curso

8 horas de tutoriales sobre trabajos finales escritos.

El trabajo monográfico debe contemplar los siguientes puntos:

Tema elegido

Marco teórico

Corpus fílmico y bibliográfico seleccionado

Desarrollo del tema

Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

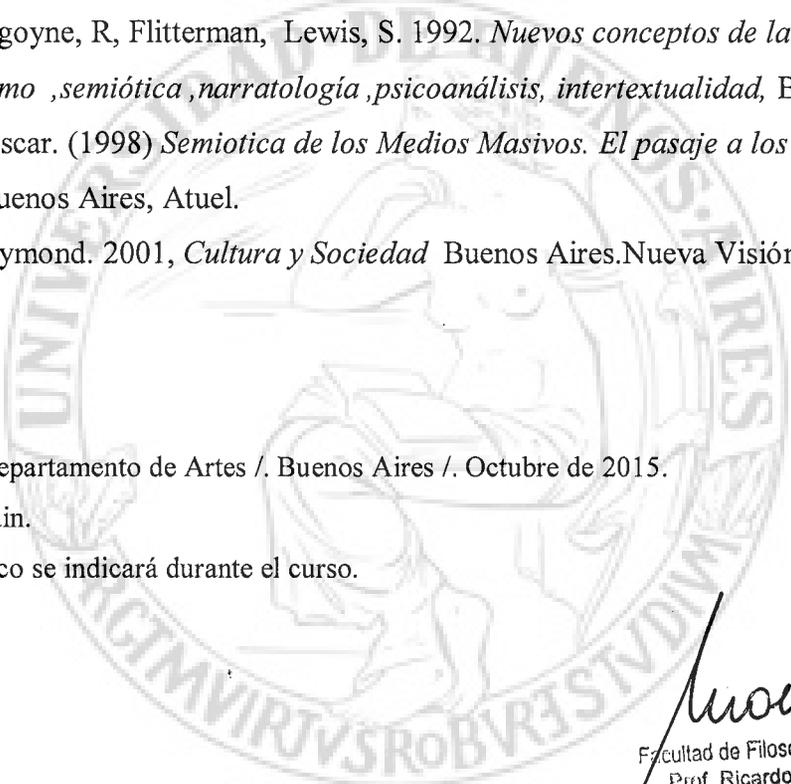
- Alsina Thevenet, H. Romaguera I Ramió, J. (edit.) 2010. *Textos y Manifiestos del Cine. Estética, Escuelas, Movimientos, Disciplinas, Innovaciones*. Barcelona, Cátedra.
- Aguilar, Gonzalo. 2009. *Episodios cosmopolitas en la cultura argentina*. Buenos Aires: Santiago Arcos.
- Aumont, Jacques. 2013. *El cine y la Puesta en Escena*, Buenos Aires, Colihue.
- Aumont, Jacques, 1997. *El ojo interminable*. Cine y Pintura. España. Paidós.
- Aumont, Jacques, 1992, *La imagen*, España, Paidós
- Aumont, J -Bergala, A -Marie.M- Vernet.M. 2008. *Estética del cine. Espacio Fílmico, Montaje, Narración, Lenguaje*. Buenos Aires, Paidós Comunicación
- Balazs, Bela.(1978) *El Film. Evolución y Esencia de un arte nuevo*. Barcelona. Gustavo Gilli.
- Benjamin, Walter, 2001, *Imaginación y Sociedad*. Iluminaciones I, Madrid. Taurus.
- Berger, Peter. Luckmann, Thomas. 2003. *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires. Amorrortu
- Camarero, Gloria (comp.) 2009. *Una ventana indiscreta. La historia desde el cine*. Madrid. Edic JC
- Chateau, Dominique .2010, *Estética del Cine*, Buenos Aires, La Marca editora
- Couselo, Jorge Miguel. 2008. *Cine Argentino en capítulos sueltos*. Mar del plata: 23.º Festival Internacional de cine. Cuadernos del Festival
- España, Claudio- y otros. 1992. *Historia del Cine Argentino*. Buenos Aires: CEAL
- García Canclini, Néstor. 1983. *La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte*. México: Siglo XXI
- Gaudreault, A- Jost, F- 1995. *El Relato Cinematográfico. Cine y Narratología*, España, Paidós.
- Geertz, Clifford. 1992. *La Interpretación de las Culturas*. Barcelona. Gedisa
- W. F .Hegel, Georg, 1983 *La forma Del arte simbólico*. Buenos aires, Siglo Veinte.
- 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

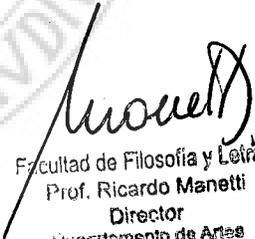
- Maranghello, César. 2004. *Breve Historia del Cine Argentino*. Buenos Aires: Alertes.
- Marrone, Irene. 2003. *Imágenes del mundo histórico. Identidades y representaciones en el noticiero y el documental en el cine mudo argentino*. Buenos Aires: Biblos.
- Mattelart, Armand. 1974. *La cultura como empresa 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

Carrera de Artes / Departamento de Artes / Buenos Aires / Octubre de 2015.

Prof. Mónica Satarain.

El corpus filmográfico se indicará durante el curso.

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