

Materia: Historia del cine universal

Departamento:

Artes

Profesor:

Verardi, Malena Paula

2° 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: de Artes

PROGRAMA: HISTORIA DEL CINE UNIVERSAL

PROFESOR: VERARDI, Malena Paula

CUATRIMESTRE: 2°

AÑO: 2017

PROGRAMA: 0624

Aprobado por Resolución

N° 621941/17

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Artes

MATERIA: Historia del Cine Universal

PROFESOR/A Adjunto/a VERARDI, Malena Paula

Código de la materia: 0624

Segundo cuatrimestre de 2017

Fundamentación:

El plan de trabajo de las clases teóricas se centra en la identificación y el análisis de los diversos modelos de conceptualización y representación de la historia del cine (historia tecnológica, historia económica, historia estética) y sus vinculaciones con la historiografía cinematográfica (Allen y Gomery). Partiendo de la consideración de que la(s) historia(s) del cine se desarrolla(n) en estrecha relación con otras series socio-culturales, se propone abordar cada uno de estos modelos a través de un análisis sincrónico y diacrónico a la vez, que permita caracterizar al cine dando cuenta de su vinculación con el contexto histórico en el que se inscribe en cada caso, desde sus inicios y hasta la actualidad.

Objetivos:

Abordar la(s) historia(s) del cine como un proceso complejo en el que interactúan diversas series discursivas: artísticas, estéticas, sociales, económicas, políticas, tecnológicas y culturales.

Abordar las posibles relaciones entre la(s) historia(s) del cine y los diferentes contextos históricos en los que se inscribe/n.

Propiciar el acercamiento de los/as alumnos/as a las diversas modalidades de conceptualizar y representar la(s) historia(s) del cine, con el propósito de generar una visión propia sobre las mismas.

Unidad I Modelos de concepción y representación de la historia del cine.
Historia tecnológica.

1895 y la invención del dispositivo fílmico. El cine de los inicios como continuidad de otros procesos perceptivos (iconografía renacentista) y de configuración de la mirada (la Revolución Industrial y el advenimiento del ferrocarril, el desarrollo de la fotografía, los juguetes ópticos). Cinematografía-atracción (Gaudreault). Historia de las mentalidades, historia cultural.

Pasaje del mudo al sonoro. Sistemas de sonido (*Vitaphone*, *Movietone*, *Photophone*, *Dolby*, *Sonido digital*). Relaciones entre la banda de imagen y la banda de sonido. Sonido diegético y extradiegético. *Voz off* y *voz over*. Transformaciones en los cánones actorales.

Technicolor: la introducción del color. Búsqueda de realismo.

La tridimensión: la imagen táctil. Cine de atracciones-cine de integración narrativa (Gunning) en la actualidad.

Medios digitales. Nuevos soportes. El post-cine.

Filmografía:

La salida de los obreros de la fábrica (La sortie des usines, Lumière, 1895)
La llegada del tren (L'arrivée d'un train à La Ciotat, Lumière, 1896)
Rascacielos de Nueva York desde el río North (Skycrapers of N. Y. from north River, Edison, 1903)
Nueva York, puente de Brooklyn (Nueva York, pont of Brooklyn, Edison, 1896)
El cantor de jazz (The jazz Singer, Crosland, 1927)
Napoleon (Gance, 1927)
Luces de Nueva York (Lights of New York, Foy, 1928)
Fantasia (Fantasy, Disney, 1940)
La naranja mecánica (A clockwork orange, Kubrick, 1971)
Dick Tracy (Warren Beaty, 1990)
El artista (The artist, Hazanavicius, 2011)
Avatar (Cameron, 2009)

Bibliografía:

Allen, Robert y Gomery, Douglas (1995) *Teoría y práctica de la historia del cine*. Barcelona, Paidós.
Amado Ana (1992), "Música visible, luz audible" en *Lulú, Revista de teoría y técnicas musicales*, N° 4, p.40-45, noviembre.
Aumont, Jacques (1997) *El ojo interminable*. Barcelona, Paidós.
Comolli, Jean-Louis (1975) "Técnica e ideología", en *Revista de Cinema I*.
Chion, Michel (1993) *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona, Paidós.
Duby, Georges (1961) "Histoire des mentalités", en Charles Samaran (coord.), *L'histoire et ses méthodes*, p. 937-966. París, Gallimard.
Chartier, Roger (1999) "Historia intelectual e historia de las mentalidades. Trayectorias y preguntas", en Roger Chartier, *El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación*. Barcelona, Gedisa.
Fielding, Raymond (1983) *A technological history of motion pictures and televisión*. California, University of California Press.

Gaudreault, André (2007) "Del 'cine primitivo' a la 'cinematografía-atracción'", en *Secuencias, Revista de historia del cine*, Nº 26, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid.

Gunning, Tom (1991) "El cine de los primeros tiempos y el archivo: modelos de tiempo e historia", en *Archivos de la Filmoteca*, Nº 10, diciembre.

Machado, Airlindo (2015) *Pre-cine y post-cine. En diálogo con los nuevos medios digitales*. Buenos Aires, La marca editora.

Williams, Raymond (2011) *Tecnología y forma cultural*. Buenos Aires, Paidós.

Unidad II. Modelos de concepción y representación de la historia del cine.
Historia económica. El cine como industria.

El cine artesanal de George Melies. Puesta en escena, dispositivos teatrales y filmicos. Los hermanos Pathé y el comienzo de la industrialización. Patentes y *Copyright*. Los primeros modelos temáticos del cine (Dall'Asta), protogéneros y géneros filmicos. Producción, exhibición y distribución. Cine de atracciones-cine de integración narrativa (Gunning). Porter y el montaje narrativo. David W. Griffith: el surgimiento de las estrellas. La época dorada de Hollywood (1930-1950). Auge de la industria y afianzamiento de los géneros: melodrama, musical, filme *noir*, western, cine cómico. La Segunda Guerra Mundial: el cine y su rol durante el conflicto bélico. El cine y la posguerra: el boom de producción y consumo de Estados Unidos, los años dorados y la Guerra Fría. Cine industrial contemporáneo. Transformaciones en la producción: el cine como megaindustria.

Filmografía:

El viaje a la luna (Le voyage dans la lune, Melies, 1902)

Historia de un crimen (Histoire d'un crime, Zecca, 1901)

Aladino y la lámpara maravillosa (Aladine et la lampe merveilleuse, Capellani, 1906).

El caballo desbocado (Le cheval emballé, Zecca, 1907)

El asalto al tren (The great train robbery, Porter, 1903)

Pimpollos rotos (Broken blossoms, Griffith, 1919)

Mildred Pierce (Curtiz, 1945)

El mago de Oz (The wizard of Oz, Fleming, 1939)

El halcón maltés (The maltese falcon, Huston, 1941)

La diligencia (The stagecoach, Ford, 1939)

Rebelde sin causa (Rebel without a cause, Ray, 1955)

Casta de malditos (The killing, Kubrick, 1956)

Titanic (Cameron, 1997)

Jurassic World (Trevorrow, 2015)

Frozen (Buck, Lee, 2013)

Bibliografía:

Allen, Robert y Gomery, Douglas (1995) *Teoría y práctica de la historia del cine*. Barcelona, Paidós.

Abel, Richard (1998) "Del esplendor a la miseria: cine francés 1907-1918", en *Historia General del Cine, orígenes del cine*, vol. I. Madrid, Cátedra.

Bordwell, David et al. (1997) *El cine clásico de Hollywood, estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*. Barcelona, Paidós.

Brunetta, Gian Piero (1987) *Nacimiento del relato cinematográfico (Griffith 1908-1912)*. Madrid, Cátedra (pp. 63-133).

Dall'Asta, Mónica (1998) "Los primeros modelos temáticos del cine", en *Historia General del Cine, Orígenes del cine, Vol I*. Madrid, Cátedra.

Gomery, Douglas (1998) "El nacimiento de Hollywood y los primeros magnates", en *Historia General del Cine, EEUU (1908-1915)*, Vol II. Madrid, Cátedra.

Gunning, Tom (1994) "Star System: Florence Lawrence y Mary Pickford", en *Archivos de la Filmoteca*, Nº 18.

Hobsbawm, Eric (1999) *Historia del siglo XX*. Barcelona, Grijalbo Mondadori.

Jacobs, Lewis (1971) *La azarosa historia del cine norteamericano*. Barcelona, Lumen.

Méliès, George (1989) "Las vistas cinematográficas", en Alsina Thevenet, H. y Romaguera Ramio, J (Eds.) *Textos y manifiestos del cine*. Madrid, Cátedra.

Minguet Batllori, Joan (2007) "Segundo de Chomón y el cine de los orígenes. Apuntes para una revisión", en *Secuencias, Revista de historia del cine*, Nº 26. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid.

Gunning, Tom (1991) "El cine de los primeros tiempos y el archivo: modelos de tiempo e historia", en *Archivos de la Filmoteca*, Nº 10, diciembre.

Elsaesser, Thomas (2011) "Reexaminando el cine de atracciones: cambios epistémicos, realineamientos diegéticos y el retorno de Rube en los medios digitales", en *Imagofagia*, Nº 3, dirección electrónica: http://asaeca.org/imagofagia/sitio/images/stories/pdf3/n3_teorias_elsaesser.pdf

Unidad III. Modelos de concepción y representación de la historia del cine. Historia estética. Historia de los procedimientos y recursos filmicos. Ejemplificación a través de la historia del montaje (tres secciones: A, B y C).

A. El montaje y las primeras vanguardias (1920-1930):

Vanguardia francesa: surrealismo, impresionismo, dadaísmo, futurismo. Continuidad y discontinuidad de la imagen, sobreimpresiones, la estructura rítmica y el movimiento. El cine de Louis Delluc, Marcel L'Herbier, Abel Gance, Jean Epstein, Germaine Dulac, Luis Buñuel, Fernand Léger, Man Ray. Vinculaciones con los movimientos literarios y plásticos de la época.

Eisenstein y el montaje de atracciones. Dziga Vertov: el Cine-Ojo. Lev Kulechov y Vsévolod Pudovkin.

Expresionismo alemán: la cámara desencadenada, configuración del espacio: fotografía y puesta en escena. Fritz Lang, Robert Wiene, Friedrich Murnau. Vinculaciones con el expresionismo pictórico.

Filmografía:

Anémic Cinéma (Duchamp, 1926)
Ballet mecánico (*Ballet mécanique*, Leger, 1924)
Entreacto (*Entr'acte*, Clair, 1924)
La caracola y el clérigo (*La coquille et le clergyman*, Dulac, 1928)
La caída de la casa Usher (*La chute de la maison Usher*, Epstein, 1928)
Un perro andaluz (Buñuel, 1929)
La rueda (*La roue*, Gance, 1923)
La huelga (*Стачка*, Einsestein, 1924)
El hombre de la cámara (*Chelovek s Kinoapparátom*, Vertov, 1929)
La madre (*Мать*, Pudovkin, 1926)
El gabinete del Dr. Caligari (*Das Cabinet des Dr. Caligari*, Wiene, 1920)
Nosferatu (*Nosferatu, eine Symphonie des Grauens*, Murnau, 1922)
Metrópolis (Lang, 1927)

Bibliografía:

Allen, Robert y Gomery, Douglas (1995) *Teoría y práctica de la historia del cine*. Barcelona, Paidós.
 Beltramino, Fabián (2008) "Vanguardias, o el intento de transformar el arte en lo que ya era" en *Escritos sobre Audiovisión. Lenguajes, Tecnologías, Producciones*, Libro 3, Susana Espinosa (comp.), Buenos Aires, UNLa.
 Bordwell, David (1999) *El cine de Einsenstein*. Barcelona, Paidós.
 Bürger, Peter (1998) *Teoría de la vanguardia*. Barcelona, Península.
 Einsestein, Sergei (1997) *El sentido del cine*. Madrid, Siglo XXI.
 Einsestein, Sergei (1995) *La forma del cine*. Madrid, Siglo XXI.
 Eisner, Lotte (2013) *La pantalla diabólica*. Buenos Aires, El cuenco de Plata.
 Fortini, Franco (1962) *El movimiento surrealista*. México DF, UTEHA.
 Hobsbawm, Eric (1999) *A la zaga: decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX*. Barcelona, Crítica.
 Jeancolas, Jean-Pierre (1997) *Historia del cine francés*. Madrid, Ed. Acento.
 Krackauer, Sigfried (1958) *De Caligari a Hitler*. Barcelona, Paidós,
 Talens, Jenaro (1986) *El ojo tachado*. Madrid, Cátedra.
 Sadoul, Georges (1994) "La vanguardia en Francia y en el mundo", en *Historia del cine mundial: desde los orígenes*. Madrid, Siglo XXI.
 Sánchez-Biosca, Vicente (2004) *Cine y vanguardias artísticas*. Barcelona, Paidós.
 ----- (1990) *Sombras de Weimar. Contribución a la historia del cine alemán 1918-1933*. Madrid, Verdoux.

B. El montaje y las segundas vanguardias (1945-1970):

El Neorrealismo. André Bazin y el montaje prohibido. Montaje en continuidad: el cine de "transparencia", el concepto de sutura.
 Gilles Deleuze: El cine basado en el esquema acción-situación-acción (ASA).
 De la imagen movimiento a la imagen tiempo.

La Nouvelle Vague y el montaje discontinuo. El cine de autor. François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Alain Resnais.

El *free cinema*: realismo inglés.

Nuevo cine alemán: el montaje "visible". Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders, Werner Herzog

Filmografía:

Roma, ciudad abierta (*Roma, città aperta*, Rossellini, 1945)

Sed de mal (*Touch of evil*, Welles, 1958)

El ocaso de una vida (*Sunset Boulevard*, Wilder, 1950)

La tierra tiembla (*La terra trema*, Visconti, 1948)

La ventana indiscreta (*Rear window*, Hitchcock, 1954)

Los cuatrocientos golpes (*Les quatre cents coups*, Truffaut, 1959)

Hiroshima mon amour (Resnais, 1959)

Mi noche con Maud (*Ma nuit chez Maud*, Rohmer, 1969)

Vivir su vida (*Vivre sa vie*, Godard, 1962)

El bello Sergio (*Le Beau Serge*, Chabrol, 1958)

Sábado noche, domingo mañana (*Saturday night and Sunday morning*, Reisz, 1960)

El amor es más frío que la muerte (*Liebe ist kälter als der Tod*, Fassbinder, 1969)

El miedo del arquero ante el tiro penal (*Die Angst des Tormanns beim Elfmeter*, Wenders, 1971)

Aguirre, la ira de Dios (*Aguirre, der Zorn Gottes*, Herzog, 1972)

Bibliografía:

Aumont, Jacques (1992) [1990] *La imagen*. Barcelona, Paidós.

Bazin, André (2011) "El montaje prohibido", en *Cuadernos de Cine Documental*, N°5, Santa Fé, Universidad Nacional del Litoral.

Bordwell, David (1996) [1985] *La narración en el cine de ficción*. Buenos Aires, Paidós.

Bürch, Noel (1986) [1969] *Praxis del cine*. Madrid, Fundamentos

Danto, Arthur C. (1999) *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona, Paidós.

Deleuze, Gilles (1986) [1985] *La imagen tiempo. Estudios sobre cine 2*. Barcelona, Paidós.

----- (1994) [1984] *La imagen movimiento. Estudios sobre cine 1*. Buenos Aires, Paidós.

García Canclini, Néstor (2010): *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*, Madrid: Katz

Godard, Rivette y otros (2006) *La nouvelle vague. Sus protagonistas*. Buenos Aires, Paidós.

Heath, Stephen (2000) "Espacio narrativo" [Versión original en *Screen*, vol. 17, Nº 3, otoño 1976. Ficha de cátedra de "Análisis de Películas y Críticas Cinematográficas", Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Oudart, Jean-Pierre (1977-1978) "Cinema and Suture", en *Screen*, Nº 18, invierno.

Palacios, Manuel y Santos Zunzunegui (1995) *Historia general del Cine v.XII, el cine en la era audiovisual*. Madrid, Cátedra.

Pinel, Vincent (2004) *El montaje. El espacio y el tiempo del film*. Barcelona, Paidós.

Sánchez, Rafael (2003) *Montaje cinematográfico. Arte en movimiento*. Buenos Aires, La Crujía.

Sánchez Biosca, Vicente (1991) *Teoría del montaje cinematográfico*. Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana.

Villain, Dominique (1994) *El Montaje*. Madrid, Cátedra.

Zubiaur, Francisco Javier (2005) *Historia del cine y otros medios audiovisuales*. Navarra, EUNSA.

C. El montaje en el cine contemporáneo:

El cine en la era de la globalización. La lógica cultural del capitalismo tardío (Jameson). Transformaciones en los modos de conceptualizar el tiempo y el espacio. Nuevos paradigmas tecnológicos y comunicacionales. Nuevos consumos culturales.

Filmografía:

Pulp Fiction (Tarantino, 1994)

Happy together (Won Kar-Wai, 1997)

Memento (Nolan, 2000)

El arca rusa (*Русский ковчег*, Sokurov, 2002)

Boyhood (Linklater, 2014)

Bibliografía:

Didi-Huberman, George (2006) [2000] *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.

Harvey, David (1998) [1990] *La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*. Buenos Aires, Amorrortu.

Huyssen, Andreas (2010) *Modernismo después de la posmodernidad*. Buenos Aires, Gedisa.

Jameson Fredric (2004) [2002] *Una modernidad singular. Ensayo sobre la ontología del presente*. Barcelona, Gedisa.

----- (1998) [1991] *Teoría de la Postmodernidad*. Madrid, Trotta.

Koselleck, Reinhart (1993) [1979] *Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos*. Barcelona, Paidós.

Lefebvre, Henri (1974) "La producción del espacio", en *Revista de Sociología*, Nº 3. Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona.

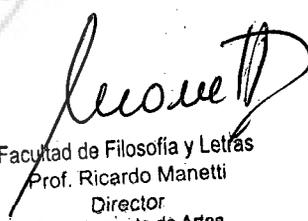
Ricoeur, Paul (1999) [1985] *Tiempo y narración III. Configuración del tiempo en el relato histórico*. México DF, Siglo XXI.

En consonancia con los tópicos desarrollados a lo largo de las clases teóricas, el programa a ser aplicado por las Comisiones de Trabajos prácticos busca complementar dicho recorrido profundizando en las reflexiones teóricas y las problemáticas específicas del cine en los distintos momentos de su historia, enmarcadas dentro de su coyuntura político-social. Para tal fin, cada comisión pondrá especial énfasis en los siguientes ejes de estudio: las diversas expresiones vanguardistas y experimentales en el cine europeo y norteamericano; la teoría, historiografía y los modelos de representación del cine documental; y los diálogos e intercambios entre el teatro y el cine. Cada tema será abordado a partir de filmografía seleccionada por los docentes y bibliografía específica y actualizada.

Evaluación:

A los efectos de alcanzar la regularidad, los/as alumnos/as deberán cumplimentar el 75 % de asistencia a las clases de trabajos prácticos, aprobar una evaluación parcial y un trabajo práctico con una nota promedio mínima de 4 (puntos). La aprobación de la materia será a través de examen final oral.

Profesora Adjunta VERARDI, Malena Paula

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