

Materia: Análisis de películas y críticas cinematográficas

Departamento:

Artes

Profesor:

España, Claudio

1° Cuatrimestre - 1991

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

Pub. Central

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

CARRERA DE ARTES
1991 - primer cuatrimestre

ANALISIS DE PELICULAS Y CRITICAS CINEMATOGRAFICAS

Titular: profesor Claudio España

Adjunta: licenciada Ana María Amado

Auxiliares de trabajos prácticos: licenciada Gabriela Fabbro
licenciada Elena Goity

Fundamentos:

El cine es el medio de expresión artística y de comunicación social que dio forma y contenido a los medios audiovisuales durante este siglo. Desde él surgieron otros lenguajes sociales de comunicación, sobre todo electrónicos, que tomaron sus formas de narración, tanto en lo significativo como en los recursos formales. El conocimiento fílmico y la posibilidad de producir sentido a partir de él y del conocimiento del pensamiento analítico existente sobre las películas son hechos incontrovertibles. La crítica debe ser asociada con el análisis, así como existe necesidad de establecer un correcto vocabulario distintivo, en lo técnico y en lo significativo.

Objetivos:

El trabajo por cumplir durante este cuatrimestre será amplio y abarca desde la visión de películas y su respectivo comentario teórico e inserción del film en la cotidianidad hasta el conocimiento de las teorías relacionadas con la crítica, así como el conocimiento del espacio y el tiempo como categorías del film. Se incentivará el análisis y "lectura" de las imágenes y se tendrán en cuenta modelos categoriales de crítica. Los trabajos prácticos tendrán como fundamento la producción crítica por los alumnos.

Contenidos:

1.- LA CRITICA Y EL ANALISIS. MODELOS DE CRITICA

1.1 La crítica y el análisis. Concepto, evolución, metodología. Crítica periodística, ensayística y académica. El pensamiento científico. Comunicación. Mensajes visuales. El análisis literario (desde el "Modelo de Representación Institucional") y el análisis fílmico. Discurso literario: diferencias y semejanzas con el discurso fílmico. Niveles del lenguaje fílmico. Escuelas críticas en los campos semiológico y textual. Las orientaciones de la crítica fílmica desde 1968 (Peter Wollen). El cine en la estética del simulacro (Jean Baudrillard). Metalenguaje fílmico. Intertextualidad. El sonido, entidad significante y de contenido. El papel de la crítica en una sociedad informatizada. Los elementos del discurso fílmico: sujetos de la enunciación. El discurso narrativo: diégesis.

1.2 Modelos de crítica. Realismo/ilusión. Crítica social y psicológica. El cine "negro". Crítica cultural: Pauline Kael; Stanley Kaufmann. Crítica mítica: Parker Tyler.

Estudio mítico del film. Star System. El "acting". Crítica textural: la ciencia ficción; Vivian Sobchack.

* Bibliografía:

- Aumont, Jacques y Marie, Michel, "Análisis del film", Barcelona-Buenos Aires-México, Paidós, 1990
- Gil Olivo, Ramón, "Cine y lenguaje", México, cap. 1
- Reis, Carlos, "Fundamentos y técnicas del análisis literario", Madrid, caps. 1 y 2
- Jakobson, Roman, "Lingüística y poética", conferencia
- Tudor, Andrew, "Cine y comunicación social", Barcelona, cap. 5
- Bettetini, G., "Cine, lengua y escritura", cap. 1, parte 1
- Talens, Jenaro, "El ojo tachado", Introducción
- Ducrot-Todorov, "Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje: la semiótica", México, págs. 104-112
- Wollen, Peter, "La crítica desde 1968", artículo en Film Comment, agosto, 1988 (traducción de la cátedra)
- Wollen, Peter, "Signs and Meaning in the Cinema", Londres, British Film Institute, 1969
- Wollen, Peter, "Reading and Writings, Semiotic-Counter Strategies", London, Verso, 1982
- Lyotard, J-F., "La condición posmoderna", caps. 1, 2, 3 y 4
- Baudrillard, J., "Cultura y simulacro" (lectura sugerida)
- Baudrillard J-F., "El maléfico demonio de las imágenes", conferencia (traducción de la cátedra)
- Huertas Giménez, "Estética del discurso audiovisual": El discurso narrativo
- Zunzunegui, S., "Mirar la imagen", cap. 1 y 3
- Zunzunegui, S., "Pensar la imagen" (lectura sugerida)
- Metz, Ch., "Ensayos sobre la significación en el cine", caps. 1 y 3
- Truffaut, F., "El cine de Alfred Hitchcock" (lectura sugerida)
- Company, J. M. y Sánchez Biosca, V., "La imposible mirada", artículo, en Contracampo, 38
- Sánchez Biosca, V., González Requena, J., Zunzunegui, S., Company, J.M. y otros? rev. Contracampo, 38 (dedicado a Hitchcock)
- Trias, E., "Lo bello y lo siniestro", cap. "El abismo que sube y se desborda"
- Cabrera Infante, G., "Arcadia todas las noches" (págs. dedicadas al film "Vertigo")
- Wood, R., "El cine de Hitchcock"
- González Requena, J., "Film, texto, semiótica", en rev. Contracampo, 13, págs. 51 y sigtes.
- Jauss, H. R., "Estética de la recepción", art. en rev. Espacio
- Torán, L. E., "La función referencial en el relato cinematográfico", art. en rev. Cuadernos Cinematográficos, Valladolid, 1989
- Talens, J. y otros, "Elementos para una semiótica del texto artístico", Madrid, 1978
- Medialdea Leyra, J., "¿Quién es ése?... (la

dislocación del sujeto)" (sobre el film "El mensajero del amor")

Bernárdez, E., "Introducción a la lingüística del texto", Madrid, 1982

Brunetta, "Nacimiento del relato cinematográfico", Madrid, 1987 (Prólogo de V. Sánchez Biosca, e Introducción; lectura sugerida)

Johnson, W., "Sound and Image. A Further Hearing", art. en rev. Film Quarterly, university of California, Fall, 1989

Bettetini, G., "Cine: lengua y escritura", México, FCE, 1968

Bettetini, G., "Tiempo de la expresión cinematográfica", México, FCE, 1984

Bettetini, G., "Producción significativa y puesta en escena", Barcelona, G. Gili, 1977

Bettetini, G., "La conversación audiovisual. Problemas de la enunciación filmica y televisiva", Madrid, 1986

Rosen, Philip (editor), "Narrative, Apparatus, Ideology. A Film Theory Reader", Columbia University, New York, 1986 (sobre feminismo en el cine, denotación, exceso, textualidad. Incluye el análisis de "Young Mr. Lincoln", de John Ford, realizado por Cahiers du Cinema)

Rodowick, D.N., "The Crisis of the Political Modernism (Criticism and Ideology in Contemporary Film Theory)", University of Illinois, Chicago, 1988

"Barthes y el cine", artículos, en rev. Contracampo, 17, págs. 43 y sigtes.

Arias, L.M., "Apuntes sobre algunos problemas teóricos del análisis textual filmico", en rev. Cuadernos Cinematográficos, 6, 1988, págs. 65 y sigtes.

Modleski, T., "The Woman Who Knew Too Much. Hitchcock and Feminist Theory", New York, 1988 (incluye textos sobre "Vértigo")

Dick, "Anatomía del film", cap. 10

Perkins, V. F., "El lenguaje del cine", Bs. As.

Goldman, A., "Cine y sociedad moderna", Bs. As.

Lebel, J. P., "Cine e ideología", Bs. As.

Murray, "Nine American Film critics"

Mast, G. y Cohen, M., "Film Theory and Criticism", Oxford University, 1985

Sobchack, V., Sobre "Viñas de ira", de John Ford, en "Hollywood, el cine como fuente histórica", Bs. As.

Sobchack, V., "Screening Space", New York, 1987

2.- ESTRUCTURACION DE LA IMAGEN. EL DISEÑO DE SONIDO

Percepción y creación artística. "Leer" la imagen: imagen como texto. La imagen en otros lenguajes visuales modernos: comic, televisión, video, videoclip; pantallas anchas y anamórficos. El diseño sonoro. La música narra. Imagen y representación. Imagen y texto.

* Bibliografía:

Zunzunegui, S., Textos citados en la unidad anterior
Gubern, R., "Mensajes icónicos en la cultura de masas", Barcelona, 1974

- Gubern, R., "La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea", Barcelona, 1987
- Huertas Giménez, "Estética del discurso audiovisual", cap. IV
- Busquets, Lluís, "Para leer la imagen", Madrid, 1977
- Marce i Puig, Francesc, "Teoría y análisis de las imágenes", Universidad de Barcelona, 1983
- Dondis, D. A., "La sintaxis de la imagen", Barcelona, G. Gili, 1985
- Villafaña, J., "Introducción a la teoría de la imagen", Madrid, Pirámide, 1985
- Eco, U., "Semiología de los mensajes visuales", en "Análisis de las imágenes", col. Comunicación, Bs. As.
- Vilches, L., "Lectura de la imagen", caps. 1, 2 y 3
- Gauthier, G., "20 lecciones sobre la imagen y el sentido"
- Mast, G., "Film, Cinema, Movie", University of Chicago, 1983, págs. 144 y sigtes. (sobre imagen) y 206 y sigtes. (sonido)
- Nichols, B., "Ideology and Image", Indiana University, Bloomington, 1981, págs. 43 y 69 y sucesivas
- Gorbman, C., "Unheard melodies. Narrative Film Music", Indiana University, Bloomington, 1987
- Téllez, J.L., "Con música de fondo", en rev. Contracampo, 13, pág. 16
- Lusnich, A. L., "Las aguas bajan turbias, un modelo de transición", Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1989, trabajo inédito
- Toubiana, S., "La nouvelle ligne" y otros artículos sobre la imagen contemporánea y su producción, en rev. Cahiers du Cinema, 395/396, mayo 1987
- Eco, U., "El texto, el placer, el consumo"; en "De los espejos..."

3.- LA ESTRUCTURA NARRATIVA EN EL FILM DE FICCIÓN

Relato, narración, diégesis: articulaciones.
Dispositivos de enunciación. Códigos narrativos. Texto y narratividad: teorías para el análisis.

El texto fílmico como contexto: postulados de la sociocrítica. El film de ficción y el espectador.
Percepción, transferencia perceptiva. Lo verosímil. El efecto-género: la impresión de realidad.

* Bibliografía:

- Mitry, J., "El fondo y la forma", en "Estética y psicología del cine", vol. 2, cap. 15
- Barthes, R., "¿Por dónde empezar?", Cuadernos Infimos, págs. 59 y sigtes.
- Barthes, R., "El tercer sentido", en "Lo obvio y lo obtuso", págs. 49 y sigtes. (y págs. 59-70, en "Por dónde empezar")
- Metz, Ch., "El cine moderno y la narratividad", en "Ensayos sobre la significación en el cine", Bs. As.
- Metz, Ch., "Notas para una fenomenología de lo narrativo", en ibidem
- Metz, "Historia y discurso (notas sobre dos voyeurismos)"; "Película y sueño: el saber del sujeto", en "Psicoanálisis y cine"/"El significante imaginario", Bs. As.

Aumont, J. y otros, "Cine y narración", en "Estética del cine", cap. 3, Barcelona, 1985

4.- ENUNCIACION Y PUNTO DE VISTA

4.1 En el cine de género. Caracteres. El Modelo de Representación Institucional (MRI) o "clásico" o "tradicional". Negación del autor y ocultamiento del sujeto de la enunciación. Las personas del discurso. Modelos. El cine "negro". Verosimilitud. Noel Burch contra el Modelo de Representación Institucional. El gusto neobarroco; la estética de la repetición. Aproximación bajtiniana al film.

4.2 En el cine de autor. Caracteres. Pasado y presente. La ruptura de las normas clásicas de narración cinematográfica. La ficción que se exhibe a sí misma. Autores y escrituras. Crisis de la representación. La estética "posmoderna". La "deconstrucción" y la crítica feminista.

* Bibliografía:

- González Requena, J., "Enunciación y punto de vista", en rev. Contracampo, 42, págs. 6 y sigtes.
- Eco, U., "Modos de representación", en "De los espejos y otros ensayos"
- Aumont y otros, "Estética del cine"
- Burch, Noel, "El tragaluz del infinito", Madrid
- Murray, E., "Nine American film Critics", capítulo sobre Andrew Sarris
- Eco, U., "Obra abierta"
- Bettetini, G., "Tiempo de la expresión cinematográfica", México (texto sugerido)
- Calabrese, O., "La era neobarroca", Madrid, 1989
- Bassan, R., "Trois Néobaroques Français", art. en rev. La Revue du Cinéma, 449, París, mayo 1989, págs. 45 y sigtes (refiere a Beineix, Besson y Carax)
- Stam, R., "Subversive Pleasures. Bakhtin Cultural Criticism, and Film", Johns Hopkins University, Baltimore (capítulos referidos a los films "Zelig", de Woody Allen, y "Macunaíma", de D. de Andrade)
- Wilson, G.M., "Narration in Light. Studies in Cinematic Point of View", Johns Hopkins University, Baltimore, 1988
- Rothman, W., "The 'I' of the Camera. essays in Film Criticism, History and Aesthetics", Cambridge University, 1988
- Kozloff, S., "Invisible Storytellers. Voice-over Narration in American Fiction Film", University of California, 1988
- Grant., B. K. (editor), "Film Genre Reader", University of Texas, Austin, 1986 (Introducción y "Apes and Essences: Some Sources of Significance in the American Gangster Film, por E. Mitchell; "Notes on Film Noir", por Paul Schrader; y "Chinatown and Generic Transformations in Recent American Films", por J. C. Cawelti)
- Klinger, B., "Much Ado About Excess: Genre, Mise-en-Scene and the Woman en Written in the Wind (Palabras al viento), de Douglas Sirk", en rev. Wide Angle, vol. 11, No.

4, págs. 4 y sigtes.

Doniol-Valcroze, J., "Samson, Cecil & Delilah", en rev. *ibidem*, págs. 32 y sigtes.

Rosen, P., "Narrative, Apparatus, Ideology. A film Theory Reader (citado antes), págs. 130 y sigtes.

Kozloff, S., "Invisible Storytellers", págs. 41 y 72 y sigtes. (sobre personas del relato)

Telotte, J.P., "Voices in the Dark. The Narrative Patterns of Film Noir", University of Illinois, Chicago, 1989

Coma, J. y Latorre, J.M., "Luces y sombras del cine negro", Barcelona, 1986

Bordwell, D., "Making Meaning Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema", Harvard University, 1989 (Incluye un largo capítulo sobre "Psicosis", de Hitchcock)

Zunzunegui, S., "¿Qué es punto de vista?", art. en rev. *Contracampo*, 38

Medialdea Leyra, "¿Quién es ése? La dislocación del sujeto", art. en rev. *Contracampo*

Wenders, Wim, "Tokyo-Ga", art. en rev. *El Paseante*, 8, Madrid, 1988

Sánchez Biosca, V., "El tren en el cine. La metáfora del trayecto", folleto de la Cinemateca de la Generalitat Valenciana

Casullo, N., "Modernidad: biografía del ensueño y de la crisis (Introducción a un tema)", Introducción a "El debate modernidad/posmodernidad", Puntosur

Lyotard, J-F., "Qué era la posmodernidad", art. en "El debate modernidad/posmodernidad" (citado)

Richards, Nelly, "Mujer y diferencia: teoría feminista y crítica de la representación", en "La estratificación de los mármoles"? Santiago de Chile, 1989

Mulvey, Laura, "Visual Pleasure and Narrative Cinema", en "Feminism and Film Theory", recopilación de Constance Penley, Londres, British Film Institute, 1989

Mulvey, Laura, "Afterthoughts on Visual Pleasures and Narrative Cinema, inspired by "Duel in the Sun" ("Duelo al sol", de King Vidor)", art. en *ibidem*

5.- EL CINE EN EL AURA DEL ARTE

Cine y bellas artes. Relación del cine con otras artes. Andrei Tarkovski y "El sacrificio".

* Bibliografía:

Andrew, D., "The Cinema in the Aura of the Art", Princeton University

Chiarini, L., "El cine en el problema del arte", Bs. As.

Lamaitre, H., "El cine y las bellas artes", Bs. As., 1956

Tarkovski, A., "Sculpting in Time", Nueva York, 1987 O la versión francesa "Le temps scellé", Cahiers du Cinema, 1989)

Frezzato, Achille, "Andrej Tarkovskij", Firenze, 1977

García Tsao, L., "Andrei Tarkovski", Universidad de Guadalajara, 1989

Le Fanu, M., "The Cinema of Andrei Tarkovski",
British Film Institute, Londres, 1987
Sartre, J-P. y otros, "Andrei Tarkovski", en rev.
Etudes Cinématographiques, 135-138, París, 1983

* Filmografía tentativa:

Durante el curso se prevé el análisis de los
siguientes films, en las clases teóricas:

"Vértigo", de Alfred Hitchcock, EE.UU., 1958
"Psicosis", de Alfred Hitchcock, EE.UU., 1960
"El ocaso de una vida", de Billy Wilder, EE.UU.,
1950
"La diligencia", de John Ford, EE.UU., 1939
"Las aguas bajan turbias", de Hugo del Carril,
Argentina, 1952
"Apocalypse now", de Francis Ford Coppola, EE.UU.,
1979 (Con lectura de "El corazón de las tinieblas", de J.
Conrad)
"El amigo americano", de Wim Wenders, Alemania, 1980
"El estado de las cosas", de Wim Wenders, Alemania,
1982
"Las alas del deseo", de Wim Wenders", Alemania,
1987
"Ocho y medio", de Federico Fellini, Italia, 1963
"El mensajero del amor", de Joseph Losey, Gran
Bretaña, 1971
"El sacrificio", de Andrei Tarkovski, Suecia, 1986
"Zelig", de Woody Allen, EE.UU., 1983
"La dama de Shanghai", de Orson Welles, EE.UU.,
1948, o "Pacto de sangre", de Billy Wilder, EE.UU., 1944
"Codicia", de Erich von Stroheim, EE.UU., 1924

Y otros u otros por indicarse en las clases.

Para los trabajos prácticos:

"Intriga internacional", de Alfred Hitchcock,
EE.UU., 1959
"Confidencialmente tuya", de Francois Truffaut,
Francia, 1982
"Yo escuché a las sirenas cantar", de Patricia
Rozema, Canadá, 1987
"Educando a Arizona", de Joel Coen, EE.UU., 1987
"Brasil", de Terry Gilliam, Gran Bretaña, 1986
"Duelo al sol", de King Vidor, EE.UU., 1948

Y otros u otros por indicarse en las clases.

NOTA: Las unidades 3 y 4.2 serán dictadas por la profesora
adjunta.

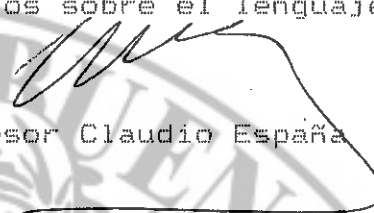
La bibliografía obligatoria será señalada durante
las clases. Los textos en otros idiomas se apuntan como
referencia, pero no son obligatorios, excepto sus
traducciones especiales para la cátedra.

La materia se aprobará con un parcial por tomarse

en junio de 1991 y con un trabajo especial y de carácter individual por indicarse oportunamente. Para el examen final será OBLIGATORIO el conocimiento de la bibliografía recomendada y de TODOS los films trabajados durante el curso.

Se les recomienda a quienes se inscriban en esta materia TENER los conocimientos básicos sobre el lenguaje cinematográfico.

Profesor Claudio España

1991

