

Materia: Historia del cine universal

Departamento:

Artes

Profesor:

Cannone, Miguel 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: de Artes

PROGRAMA: HISTORIA DEL CINE UNIVERSAL
U.B.A. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas

PROFESOR: Miguel Angel Cannone

CUATRIMESTRE: 2°

AÑO: 2016

Aprobado por Resolución N° 10/2350/16

PROGRAMA: 0624

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

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

HISTORIA DEL CINE UNIVERSAL Dirección de Bibliotecas
J.B.A. Fac. F. y L.
Código de la materia: 0624

Segundo cuatrimestre de 2016

Profesor Adjunto, a cargo de la Cátedra: Miguel Ángel Cannone

Profesora Adjunta: Dra. Malena Verardi

Objetivos Generales

-Que los alumnos comprendan la historia del cine universal desde sus orígenes hasta la década del '90, como un proceso complejo en el que interactúan diversas series discursivas: artísticas, estéticas, sociales, económicas, políticas, tecnológicas y culturales en general.

-Que los alumnos entiendan y visualicen la relación dialógica de las diferentes cinematografías como una de las leyes que rigen el cine del mundo, tanto en el aspecto sincrónico cuanto en el diacrónico,

-Que los alumnos se apropien de una metodología que les permita evaluar cabalmente las películas en la perspectiva del tiempo.

-Que los alumnos queden en condiciones de analizar las películas a través de una óptica personal, a partir del conocimiento básico de los diferentes rubros técnicos y artísticos que conforman una película.

INTRODUCCION

ORIGENES DEL CINE

Teoría y método de la historia del cine. .

El invento: Tomás A. Edison. Los hermanos Lumière.

La transformación del cine en espectáculo: Georges Méliès. Piero Fosco (Pastrone).

Desarrollo de la producción cinematográfica: Charles Pathé.

Inicios del lenguaje: las escuelas de Brighthon y Porter.

Configuración del sistema cinematográfico como lenguaje, arte, espectáculo, industria y comercio: David W. Griffith.

BIBLIOGRAFIA Y FILMOGRAFIA

La bibliografía y la filmografía correspondientes a esta Unidad se consignan en el Programa de Trabajos Prácticos que se adjunta.

UNIDAD I: Cine Ruso

Antecedentes: El Gobierno provisional reemplaza a la autocracia zarista. Instalación del Gobierno Provisional Ruso. La democracia liberal. Lenin, Trotsky, Stalin. El Primer Plan Quinquenal. 1930, año del poderío industrial soviético. Posición soviética en el mundo entre 1917 y 1991.

El cine soviético 1917-1991. Los dos mayores estudios de la URSS: Mosfilm y Lenfilm. Grandes nombres de la cinematografía soviética. Tendencias. Teoría del actor en el cine. Vsevolod I. Pudovkin.

“El Acorazado Potemkin” (URSS, 1925), de Sergei M. Eisenstein.
El filme, una gigantesca metáfora de la Revolución Rusa de 1917. Los episodios de 1905. El montaje intelectual y de atracciones. Influencia del teatro de Meyerhold. Autoritarismo impuesto a la mirada del espectador. Tratamiento del tiempo en la escalinata de Odessa. El *realismo soviético* y el humanismo del autor. Acotada perspectiva materialista en la tradición artística ruso-soviética.

“Stalker La Zona” (URSS, 1979), de Andrei Tarkovski.
El filme como una epifanía sobrenatural. La zona como manifestación de un milagro. La imagen pictórica. Diálogos trascendentes (no literarios). El Icono y puesta en escena cinematográfica. La esperanza como tema que estructura el relato. Tarkovski, un autor inclasificable. Elementos del Romanticismo en su obra.

La crisis económica post-soviética de los años 1990. Crecimiento ininterrumpido desde principios del Siglo XXI. Auge económico al promediar la primera década.

“El segundo círculo” (Rusia, 1990), de Alexandr Sokurov.
La muerte como principio constructivo en la obra del autor. *La muerte del padre* en el eje de la estructura del filme. Intrascendencia y miseria del cuerpo. La burocracia soviética. Derivaciones de la *nueva ola soviética* de los años '70 y '80.

“El regreso” (Rusia, 2003), de Andréi Zviáguintsev.
El *road movie*, un género estadounidense. El filme como heredero del *viaje iniciático* literario. El permanente misticismo en la tradición cultural rusa de mayor entidad nacional. Los elementos psicoanalíticos. El paisaje infinito.

“Euforia” (2006), de Ivan Vyrypaev
Presencia del paisaje, de la vasta llanura pajiza del Don y del cielo infinito.
El ancho río Don dirigiéndose al Mar Negro como marco de una tragedia romántico rural. Perspectiva espiritual eterna; una de las dos tradiciones que dominan el cine ruso.

Cruce cultural armenio-soviético

(1955–1964) Políticas nacionales. Consolidación del poder soviético. El *Discurso secreto*. Nikita Krushev (1958-1964) y una relativa libertad en las artes.

“*Caballos de fuego*” (1964), de Sergei Paradjanov.

La tradición, la lengua y el enfrentamiento entre grupos rivales en la cultura de los montañeses hutsules de Ucrania. Ruptura con el *realismo soviético*.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Pudovkin, Vsevolod I., *El actor en el film*, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1972.

Eisenstein, Sergio M., *Reflexiones de un cineasta*, Editorial Lumen, Barcelona, 1970.

Eisenstein, Sergei M., *El Acorazado Potemkim*, AYMÁ S.A. EDITORA. Barcelona, 197.

Fernández. Dominique, *Eisenstein. El hombre y su obra*, AYMÁ S.A. EDITORA. Barcelona. 1979.

Tarkovski, Andrei, *Esculpir en el tiempo*, Ediciones RIALP S.A., Madrid, 1991.

Capanna, Pablo, *Andrei Tarkovski: El ícono y la pantalla*. Ediciones del Flor, Buenos Aires, 2003.

Señor, Carlos, *Andrei Tarkovski*, Ediciones JC, Madrid, 1994.

“*Problemas de interpretación en la obra de Andrei Tarkovski*”, por Miguel Ángel Cannone. En: *Espacios de crítica y producción*, julio de 2007. Págs. 65 a 73.

“*La función de la muerte en la obra de Alexandr Sokurov*”, por Miguel Ángel Cannone. En: *IV Congreso Internacional Artes en Cruce: Constelaciones de sentido*, 6 al 9 de abril, 2016.

Torres, Augusto M., *Nuevo cine de los países del Este*, Taurus Ed., Madrid, 1972.

Leyda, Jay, *Kino. Historia del film ruso y soviético*, Eudeba, Buenos Aires, 1965.

Plajov, Andréi, *El cine soviético*, Ed. Agencia de Prensa Nóvosti, Moscú, 1988.

UNIDAD II: TENDENCIAS DEL CINE ALEMAN

Inestabilidad de La República de Weimar (1919-1933). Impacto del Tratado de Versalles y la Gran Depresión de 1929 en las clases medias alemanas.

"*Nosferatu el Vampiro*" (1922), de Wilhelm Friedrich Murnau.

La cámara desencadenada. Deformaciones de la perspectiva, el contraste, la máscara y la silueta. Usos del escenario natural.

El género de terror preanuncia el Tercer Reich.

"*Diario de una perdida*" (1929), de Georg Wilhelm Pabst.

Decadencia de la sociedad. Universos contrapuestos: la clase media alemana y los bajos fondos. Transgresión a la moral vigente.

Auge, caída y resurgimiento del cine alemán. Alemania del Este y del Oeste. Monopolios de la Tobis (Tonbild Syndicat A.G.) y de la Klangfilm G.m.b.h. (Siemens y Halke). Alemania en el primer lugar de la industria cinematográfica europea. Predominio de los géneros.

"*M el vampiro de Düsseldorf*" (1931), de Fritz Lang.

El vampiro está en la sociedad. La obra de Fritz Lang como advertencia. Comienzos del cine sonoro: obras maestras del cine sonoro alemán. Novedades del uso de sonido como forma de expresión.

El Tercer Reich: la Alemania nazi (1933-1945). El cine de Goebbels, 1933-1945. Estructuras económico industriales del cine nazi. El cine histórico-político, el cine de entretenimiento de suntuosa excelencia técnica y el cine como propaganda. Filmes significativos del período.

"El judío Süß" (1940), de Veit Harlan.

1940, el "gran año" del cine antisemita. Posición antirracista del autor de la novela, Lion Feuchtwanger. Adaptación al cine de la novela. Varias reescrituras del guión de Veit Harlan, Eberhard Wolfgang Möller, Ludwig Metzge. Supervisión férrea de Joseph Goebbels. Éxito comercial y elogios de la crítica.

Alemania Oriental. 1946, creación de la D.E.F.A.

1945: La inmediata posguerra en occidente y el *Heimatfilm*. La formación de la República Federal de Alemania en 1949. El "Milagro económico alemán" (1950) y la "Guerra fría". Lenta reorganización de la industria cinematográfica.

1962: El Manifiesto de Oberhausen. Tardío inicio del *Nuevo cine alemán*.

La reflexión de una generación de directores sobre la historia alemana :

"*Ludwig, réquiem para un rey virgen*" (1972), de Hans Jürgen Syberberg.

La historia alemana como mito. Adecuación del estilo decadente al tiempo histórico del filme. El tiempo histórico presente relativizado por el paso del tiempo.

El cine como *el arte total (Gesamtkunstwerk) de nuestra civilización*. La industria del cine comercial. Los críticos y *la mafia cinematográfica*. Syberberg, el director más controvertido del Nuevo cine Alemán.

"*Corazón de cristal*" (1976), de Werner Herzog.

Fragilidad de la vida rural y la producción artesanal ante la irrupción de la revolución industrial. La leyenda y lo arcaico del mundo rural confrontados con la nueva manera de concebir la producción de bienes.

El cine y la realidad de los sueños. Introducción del ojo de la cámara en la dimensión metafísica.

"La ansiedad de Verónica Voss" (1981), Rainer Werner Fassbinder.

Alemania ante el dilema de El Tercer Reich y el Milagro-económico-alemán. Dos formas de la esfera pública y política; dos formas de morir el individuo en el devenir social.

El *Angst* y la adición en la sociedad democrática. La corrupción oficial.

Anticipación del materialismo histórico y crítica a la religiosidad.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

Kracauer, Siegfried, *De Caligari a Hitler*, Ed. Paidós, Barcelona, 1985.

Eisner, Lotte H., *La Pantalla Diabólica*, Ed. Losange, Bs. As., 1955.

Agel, Henri, *Estética del cine*, Eudeba, Buenos Aires, 1962.

Jensen, Paul M., *Fritz Lang*, Ed. J.C., Madrid, 1969.

Porter, Miguel, *M El vampiro de Düsseldorf*, AYMA, Barcelona, 1964.

de España, Rafael, *El cine de Goebbels*, Ariel Cine, Barcelona, 2002.

Torres, Augusto M., *Nuevo cine de los países del Este*, Taurus Ed., Madrid, 1972.

Rosés, Montserrat, *Nuevo Cine Alemán*, Ed. J.C., Madrid, 1991.

Deinwallner, Horst J., *Werner Herzog. Una retrospectiva*, Goethe-Institut, México, 1996.

Hayman, Ronald, *Fassbinder*, Ultramar Editores, Barcelona, 1985.

UNIDAD III: CINE ESCANDINAVO

El cine en Dinamarca:

Neutralidad de Dinamarca en la Primera Guerra Mundial. Consecuencias económicas.

Inestabilidad.

La Nordisk.

"Häxan. La brujería a través de los tiempos" (1922) de Benjamin Christensen.

Intolerancia social y puritanismo. Coincidencia con Alemania: el origen del género de terror.

Liberación de la ocupación alemana. 1945: Dinamarca, Miembro fundador de la ONU.
1949: Miembro de la OTAN. 1953: reformas político-institucionales de importancia:
Abolición del estado de colonia de Groenlandia y la Reforma constitucional que permite a la mujer subir al trono.

"Ordet" (1955), de Carl Theodor Dreyer.

Consolidación del rol de la mujer en la filmografía de Dreyer. El realismo humanista y metafísico: la posibilidad del milagro en un mundo sin Fe. La obra de un autor revolucionario que no contradice su tradición cultural.

"Gertrud" (1964), de Carl Theodor Dreyer.

Valoración del rol de la mujer en los afectos y en la sociedad. Destrucción de las reglas del lenguaje cinematográfico en la materialización del *amor omnia* o la fidelidad al ideal.

1973 Dinamarca ingresa como miembro a la CEE con acuerdo de la población en 1972.
Importantes reformas sociales siguen a esta integración.

"Medea" (1988), de Lars von Trier.

Lars von Trier antes del Dogma95: Experimento televisivo para mantener la continuidad de una tradición cinematográfica. Von Trier, heredero de Dreyer? Rasgos perversos en extremo manieristas y estilizados para trasladar un romanticismo humanista al mito de Medea y a la tragedia de Eurípides. Hipnosis visual.

En 1993 Dinamarca es Miembro de la UE.

Alto grado de uniformidad y consenso caracterizan a la sociedad danesa. Importancia de los antecedentes históricos: influencia de la Iglesia nacional luterana; la homogeneización de la población durante el absolutismo; la tardía industrialización; retraso de una clase baja urbana numerosa; dificultad de las fuerzas políticas para obtener la mayoría absoluta; la coalición como premisa fundamental de la vida política danesa. Formación del moderno carácter nacional danés.

Dogma95.

"Contra viento y marea" (1996) de Lars von Trier.

Anticipación del Dogma 95: Uso de la cámara en mano y prescindencia de artificios en la narración. Combinación de metafísica y perversión en un film melodramático y cruel. Preludio del filme apocalíptico *"Melancholia"* (2011).

"La celebración" (1998) de Thomas Vinterberg.

Primer filme del *Manifiesto Dogma 95*. Enfrentamiento con la tradición danesa: Orígenes y alcances de una propuesta revulsiva. Influencia del *Cine Ojo*, de Dziga Vertov.

El cine en Suecia:

Lento ingreso de Suecia a la Revolución Industrial. Posición reformista del movimiento obrero a comienzos del Siglo XX.

1909: sufragio universal masculino. 1921: sufragio universal femenino. 1917: los socialdemócratas llegan al gobierno por primera vez.

La Svenska Biografteatern y Charles Magnusson: Julius Jaenzon, Víctor Sjöström y Mauritz Stiller.

“La carreta fantasma” (1921), de Victor Sjöström.

La dimensión de lo sobrenatural en la realidad: Creación de nuevas técnicas para su manifestación.

Superación de la narración clásica. Cumbre del cine silente sueco.

La influencia literaria. Selma Lagerlöf. La Svensk Filmindustri.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

Gómez García, Juan Antonio, **Carl Theodor Dreyer**, Ed. Fundamentos, Madrid, 2002.

Domarchi, Jean y otros, **Buñuel, Dreyer, Welles**, Ed. Fundamentos, Madrid, 1999.

Bazin, André, **El cine de la crueldad**, Ed. Mensajero, Bilbao, 1977.

Kelly, Richard, **El título de este libro es Dogma95**, Alba Ed., Barcelona, 2001.

Stevenson, Jack, **Lars von Trier**, Paidós, Barcelona, 2005.

Idestam-Almquist, Bengt, **Cine sueco**, Ed. Lorange, Bs. As., 1968.

Villegas López, **Los grandes nombres del cine**, Ed. Planeta, Barcelona, 1973.

UNIDAD IV: Cine de EEUU

El Western:

“A la hora señalada” (1952), de Fred Zinnemann

El comportamiento social y la soledad del hombre bajo el régimen de persecución política.

Metáfora sobre la situación social de EEUU: la llamada “caza de brujas” iniciada por el senador McCarthy (1950-1956).

Experimento cinematográfico: el tiempo cinematográfico coincide con el tiempo real de la acción.

“The Searchers (Más corazón que odio)”, (1956), de John Ford.

El protagonista supera el mito del vaquero en el lejano oeste. El racismo del cine épico norteamericano en la cima. David Wark Griffith y *“El Nacimiento de una Nación”* como antecedentes.

Excelencia técnica y artística. Importantes aportes cinematográficos para el cine posterior, no apreciados en su tiempo.

Cine independiente/cine experimental

“Dead Man” (1995), de Jim Jarmusch

El género western distorsionado. Probable antecedente de "*Django sin cadenas*" de Quentin Tarantino.

"*Dead Man*" no es un *Acid Western*. Incomprensión de la crítica e incomprensión del autor.

El mito arcaico supera el mito del oeste americano.

Visión destructiva de la vida mundana del sueño épico americano.

El(-sin)-sentido de la existencia resuelto en un viaje de definido carácter metafísico.

Cine Social:

"*Rebelde sin causa*" (1955), de Nicholas Ray.

La brecha generacional. Decadencia moral de la juventud estadounidense y el declive de la vida de los adultos. Rechazo al estilo de vida americano: La imagen de James Dean como mito de la rebeldía de los jóvenes estadounidenses.

Nicholas Ray, artista reconocido como un maestro del cine por varios grandes cineastas.

La vida de un realizador solitario ajeno al cine del establishment cinematográfico norteamericano.

Cine Negro:

"*Casta de Malditos*" (1956), de Stanley Kubrick.

El crimen, la corrupción y la violencia de la sociedad estadounidense en foco.

Kubrick abre grietas en la concepción típica del género cinematográfico norteamericano.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

Astre, G. A.; Hoarau, A. P., *El Universo el Western*, Ed. Fundamentos, Madrid, 1997.

Rieupeyrou, J.L. *El Western o el cine americano por excelencia*, Ed. Losange, Buenos Aires, 1957.

Solares, Jorge R., *El Western*, Cinemateca Uruguay, 1984, Uruguay.

Crespo, Pedro, *La revolución del Western y otros ensayos*, A.T.E., Barcelona, 1973.

French, Philip, *Westerns. Las películas del Oeste*, Ed. Tres Tiempos, Buenos Aires, 1978.

Staples, Donald E., *Antología del cine norteamericano*, Marymar, Buenos Aires, 1976.

Villegas López, *Los grandes nombres del cine*, Ed. Planeta, Barcelona, 1973.

Morin, Edgard, *Las estrellas de cine*, Eudeba, Buenos Aires, 1966.

McConnell, Frank, *El cine y la imaginación romántica*, Gustavo Gili, Barcelona, 1977.

Bowra, C. M. *La imaginación romántica*, Taurus, Madrid, 1972.

Delgado, Francisco y otros, **Quentin Tarantino**, Ed. JC, Madrid, 1995.

Rollins, Peter, C., **Hollywood: el cine como fuente histórica**, Ed. Fraterna, Buenos Aires, 1987.

Jarvie, L. C. **El cine como crítica social**, Ed. Prisma, México, 1979.

Kauffman, Stanley, **Un mundo en cine**, Buenos Aires, Marymar, 1972.

Borde, Raymond; Chaumeton, Etienne, **Panorama del Cine Negro**, Ed. Losange Buenos Aires, 1958.

BIBLIOGRAFIA GENERAL

Zubiaur Carreño, Francisco Javier, **Historia del cine y de otros medios audiovisuales**, Eunsa, Pamplona 1999.

Caparrós Lera, José M., **Introducción a la Historia del Arte Cinematográfico**, RIALP, Madrid, 1990.

Gutiérrez Espada, Luis, **Historia de los Medios Audiovisuales**. Ed. Pirámide, Madrid, 1979.

Sadoul, Georges, **Historia del Cine**, Siglo XXI, México, 1985.

Sadoul, Georges, **El cine**, FCE, México, 1952.

Gubern, Román, **Cien Años de Cine**, Bruguera, Barcelona, 1983.

Gubern, Román, **Historia del Cine**, Ed. Lumen, Barcelona, 1994.

Jeanne, René; Ford, Charles, **Historia Ilustrada del Cine**, Alianza, Madrid, 1979.

Lo Duca, **Historia del Cine**, Eudeba, Bs. As., 1975.

Leprohon, Pierre, **Historia del Cine**, RIALP, Madrid, 1968.

Rotha, Paul, **El Cine hasta Hoy**, Plaza y Janés, Barcelona, 1964.

Santillana, Antonio, **El Cine**, Bruguera, Barcelona, 1966.

Paoella, Roberto, **Historia del Cine Mudo**, Eudeba, Bs. As., 1962.

Bassoli, Vincenzo, **Orientaciones actuales del cine**, Ed. Troquel, Buenos Aires, 1965.

DICCIONARIOS

Mitry, Jean, **Diccionario del Cine**, Larousse, Barcelona, 1970.

Sadoul, Georges, **Diccionarios del Cine**. Cineastas, Istmo, Madrid, 1977.

Orts, Edmond, **El Cine**, Ed. Mensajero, Bilbao, 1985.

Passek, Jean-Loup, **Diccionario del Cine**, Ed. RIALP, Madrid, 1991.

Tulard, Jean, **Dictionnaire du Cinema**, Ed. Robert Laffont, París, 1997.

OBRAS DE CONSULTA

Lagny, Michelle, **Cine e Historia**, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1997.

Barbaro, Humberto, **El cine y el desquite marxista del arte**, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1977.

Bertetto, Paolo, **Cine, fábrica y vanguardia**, Gustavo Gili, Barcelona, 1977.

Aristarco, Guido, **Historia de las teorías cinematográficas**, Editorial Lumen, Barcelona, 1968.

Dudley andrew, J, **Las principales teorías cinematográficas**, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1978.

Bassoli, Vincenzo, **Orientaciones actuales del cine**, Ed. Troquel, Buenos Aires, 1965.

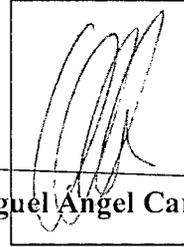
ACTIVIDADES PLANIFICADAS

Para relacionar a los alumnos con los filmes cuyo análisis se aborde y facilitar su comprensión, se realizarán proyecciones en las clases teóricas y en los prácticos.

Los alumnos serán organizados en grupos con el fin de que realicen trabajos de investigación a partir de los temas propuestos en las clases prácticas. El objetivo es familiarizar a los cursantes con las tareas básicas de investigación histórica, por lo que se incentivará su concurrencia a los archivos y a los museos de cine.

EVALUACION

A los efectos de alcanzar la regularidad, los alumnos deberán cumplimentar el 75 % de la asistencia a las clases prácticas, aprobar una evaluación parcial y un trabajo práctico con una nota promedio mínima de 4 (puntos).

Prof. Miguel Angel Cannone

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

Historia del Cine Universal

Programa de Prácticos 2016

UNIDAD I: Teoría y método de la historia del cine

La historiografía clásica frente al cine. Modelos de concepción de la historia del cine: Historia estética, historia social, historia tecnológica e historia económica. Presupuestos y principios.

Nuevas aproximaciones a la historia del cine: narratología y teoría fílmica. Crítica al método utilizado por Noël Burch para la construcción de sus modelos (MRP-MRI).

Criterios para la lectura e interpretación de la historia del cine. La explicación y la representación de la historia.

Pautas teóricas y metodológicas para la investigación de la historia del cine. Sincronía y diacronía. Criterios de periodización.

Hacia una "reconstrucción de las formas artísticas del cine" (*Gaudreault*).

Bibliografía obligatoria:

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

Altman, Rick (1996) "Otra forma de pensar la historia (del cine): un modelo de crisis", en *Archivos de la Filmoteca*, Nº 22, Valencia.

Benet, Vicente (1992) *El tiempo de la narración clásica: los films de gánsters de Warner Bros, 1930-1932*, Valencia, Filmoteca Generalitat Valenciana. (pp. 19-35).

Casetti, Francesco (1994) "La historia, las historias y la historiografía", en *Teorías del Cine*. Madrid, Cátedra (pp. 319-347).

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

Gaudreault, André (1992) "Por una reconstrucción de las formas artísticas del cine", en *Archivos de la Filmoteca*, Nº 13, Otoño.

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.

Sánchez Biosca, Vicente (1990) *Sombras de Weimar. Contribuciones a la historia del cine alemán 1918-1933*. Madrid, Verdoux (pp. 27-34).

UNIDAD II: Los hermanos Lumière y T. A. Edison

Modelos de representación vigentes a fines del siglo XIX: fotografía, pintura y grabado.

El dispositivo del cinematógrafo Lumière.
Contenido y tratamiento espacial en los films Lumière-Edison.
Unipuntualidad y pluripuntualidad (*André Gaudreault*).
Comercialización, exhibición y recepción en las películas de los primeros tiempos. Contexto socio histórico e ideología.

Bibliografía obligatoria:

Burch, Noël (1991) "Vida para estas sombras", en *El tragaluz del infinito*. Madrid, Cátedra.

Gaudreault, André (1995) "Sobre algunas figuras de montaje en la producción Lumiere", en *Archivos de la Filmoteca*, N° 19, febrero.

Gaudreault, André y Jost, François (1995) *El relato cinematográfico, cine y narratología*. Barcelona, Paidós (pp. 26-35).

Gorky, Máximo (1981) "El reino de las sombras", en *Los escritores frente al cine*. Madrid, Fundamentos (pp. 26-35).

Sadoul, Georges (1972) *Historia del cine mundial*. México, Siglo XXI, Selección de capítulos.

Siety, Emmanuel (2005) "Arqueología del plano", en *El plano: en el origen del cine*. Barcelona, Paidós (pp. 49-63).

Filmografía obligatoria.

Hermanos Lumière:

- *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, 1896)*
- *El regador regado (L'arroseur arrosé, 1895)*
- *La demolición de un muro (Démolition d'un mur, 1896)*
- *Pelea de niños (Querelle enfantine, 1895)*
- *Llegada de los congresistas a Neuville-sur Saone (Arrivée des congressistes à Neuville-sur-Saône, 1895)*
- *Cortejo árabe (Cortege arabe, 1896)*
- *Nueva York, puente de Brooklyn (N. York, pont of Brooklyn, 1896)*

Edison Manufacturing Co.:

- *Sandow (W.K.L. Dickson y W. Heise, 1894)*
- *Los hermanos Glenroy (The Glenroy Brothers, W.K.L. Dickson y W. Heise, 1894)*
- *El baile de las serpentinas (Serpentine dances, W.K.L. Dickson y W. Heise, 1895)*
- *El beso de May Irwin (The May Irwing, 1896)*
- *Seminario de niñas (Seminary Girls, J. White y W. Heise, 1897)*

- *Rascacielos de N. Y. desde el río North (Skycrapers of N. Y. from north River, 1903)*

UNIDAD III: Méliès, Pathé y Pastrone.

La puesta en escena. Dispositivos teatrales y cinematográficos. El encuadre: perspectiva, platitud, lateralidad, profundidad y tridimensionalidad.

Discontinuidad espacial.

La apoteosis. Predominio de la espectacularidad sobre el relato.

El cine de atracciones (*Tom Gunning/ André Gaudreault*). Condiciones de exhibición.

Bibliografía obligatoria:

Abel, Richard (1998) "Del esplendor a la miseria: cine francés 1907-1918", en *Historia General del Cine, orígenes del cine*, vol. I. Madrid, Cátedra (pp. 11-39).

Alovisio, Silvio (1995) "El poder de la puesta en escena: Cabiria, entre la atracción y el relato", en *Archivos de la Filmoteca*, N° 20, junio.

Dall'Asta, Mónica (1998) "Los primeros modelos temáticos del cine", en *Historia General del Cine, Orígenes del cine, Vol I*. Madrid, Cátedra (241-285).

Gubern, Román (1982) "Los efímeros fastos de Italia", en *Historia del Cine*. Barcelona, Lumen (pp. 47-57).

Méliès, George (1989) "Las vistas cinematográficas", en Alsina Thevenet, H. y Romaguera Ramio, J (Eds.) *Textos y manifiestos del cine*. Madrid, Cátedra (pp. 338-396).

Minguet Batllori, Joan (2007) "Segundo de Chomón y el cine de los orígenes. Apuntes para una revisión", en *Secuencias, Revista de historia del cine*, N° 26. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid.

Torello, Georgina (2006) "Con el demonio en el cuerpo. La mujer en el cine mudo italiano 1913-1920", en *Secuencias, Revista de historia del cine*, N° 26, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid.

Filmografía obligatoria:

Georges Méliès:

- *El rey del maquillaje (Le roi de maquillage, 1904)*
- *El viaje a la luna (Le voyage dans la lune, 1902)*
- *El maravilloso abanico viviente (Le merveilleux éventail vivant, 1904)*
- *El viaje a través de lo imposible (Le voyage a travers l'impossible, 1904)*
- *El eclipse de sol en luna llena (L'eclipse du soleil en pleine lune, 1907)*

Pathé Frères:

- *Historia de un crimen (Histoire d'un crime, F. Zecca, 1901)*
- *La revolución rusa (La révolution en Russie, I. Nonguet, 1905)*
- *Ali Baba y los cuarenta ladrones (Ali Baba et les quarante voleurs, F. Zecca, 1902)*
- *El caballo desbocado (Le cheval emballé, F. Zecca, 1907)*
- *Ladrillos mágicos (Magic bricks, G. Velle, 1908)*
- *La vida y pasión de Jesucristo (Vie et Passion de Notre Seigneur Jésus, Segundo de Chomon, 1906-1907)*

Giovanni Pastrone

- *Cabiria (1914)*

UNIDAD IV: La escuela de Brighton y Porter

La tradición de la linterna mágica y los life models. La novela y el teatro finisecular: el melodrama.

Funcionalidad de los intertítulos.

Los films de persecución: raccord de dirección, de mirada y de 180°.

Articulación de planos, cortes en movimiento.

Montaje cronológico y alterno.

Bibliografía obligatoria:

Burch, Noël (1991) "Estos señores de la linterna y el desfile", en *El tragaluz del infinito*. Madrid, Cátedra (pp. 95-120).

Brunetta, Gian Piero (1978) *Nacimiento del relato cinematográfico (Griffith 1908-1912)*. Madrid, Cátedra (pp. 39-61).

Fell, John (1977) *El filme y la tradición narrativa*. Buenos Aires, Ediciones Tres Tiempos (pp. 15-21, 33-56).

Jacobs, Lewis (1971) *La azarosa historia del cine norteamericano*. Barcelona, Lumen (pp. 11-17, 65-67).

Mitry, Jean (1978) *Estética y psicología del cine*, Vol I. Madrid, Siglo XXI (pp. 315-338).

Filmografía obligatoria:

Robert William Paul:

- *El paisano y el cinematógrafo (The countryman and the cinematograph, 1901)*
- *Extraordinario accidente de carruaje (Extraordinary cab accident, 1903)*
- *Compre sus propias cerezas (Buy your own cherries, 1904)*

George Albert Smith:

- *Los anteojos de leer de la abuela (Grandma's reading glass, 1900)*
- *Como si fuera a través de un telescopio (As seen through a telescope, 1900)*
- *Gatito enfermo (Sick kitten, 1903)*
- *La desgracia de Mary Jane o no embromes con la parafina (Mary Jane's mishap or don't foll with paraffin, 1903)*

James Williamson:

- *Ataque a una misión China (Attack on a China mission, 1900)*
- *El gran bocado (The big swallow, 1901)*
- *Detengan al ladrón (Stop thief, 1901)*
- *Fuego (Fire, 1901)*
- *Una historia interesante (An interesting story, 1905)*

James Bamforth:

- *Polleras clavadas en una cerca (Ladies skirts nailed to a fence, 1900)*

Cecil Hepworth:

- *Cómo se siente ser pasado por encima (How it feels to be run over, 1900)*
- *Salvado por Rover (Rescued by Rover)*

Edwin S. Porter:

- *El asalto al tren (The great train robbery, 1903)*
- *La historia de un bombero americano (The life of an american fireman, 1902)*
- *El sueño de un aficionado al rarebit (The dream of a rarebit fiend, 1906)*
- *La cleptómana (The Kleptomaniac, 1905)*

UNIDAD V: David W. Griffith

Organización cinematográfica artesanal e industrial (producción-exhibición-distribución). Sistema de estudio, sistema de estrellas.

Tradicción y modernidad en el discurso de Griffith.

Constitución del sujeto-espectador. Punto de vista, identificación.

Enunciación y discurso: continuidad, suspense y clausura.

Temporalidad y espacialidad: montaje alterno y paralelo. Direccionalidad y sutura.

El cine de integración narrativa (*Tom Gunning*).

Bibliografía obligatoria:

Bordwell, David et al. (1997) *El cine clásico de Hollywood, estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*. Barcelona, Paidós (pp. 133-153, 171-190).

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

Chion, Michel (1992) *El cine y sus oficios*. Madrid, Cátedra (pp. 25-35).

Gunning, Tom (1994) "Star System: Florence Lawrence y Mary Pickford", en *Archivos de la Filmoteca*, N° 18.

Gomery, Douglas (1998) "El nacimiento de Hollywood y los primeros magnates", en *Historia General del Cine, EEUU (1908-1915)*, Vol II. Madrid, Cátedra (pp. 57-81).

Griffith, David (1989) "El teatro y el cine", en *Archivos de la Filmoteca*, N° 2.

Sánchez Biosca, Vicente (1991) *Teoría del montaje cinematográfico*. Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana (pp. 111-136).

White, D. y Averson, R. (1974) *El arma de celuloide*. Buenos Aires, Marymar (pp. 2-21).

Filmografía obligatoria:

David W. Griffith:

- *La habitación clausurada (The sealed room, 1909)*
- *Corner in wheat (1909)*
- *El mar inmutable (The unchanging sea, 1910)*
- *Corazón maternal (The mothering heart, 1913)*
- *Los mosqueteros de Pig Alley (The musketeers of pig Alley, 1912)*
- *El maratón de la muerte (Death marathon, 1912)*
- *La batalla de la quebrada de Elderbusch (The battle at Elderbusch gulch, 1913)*
- *El nacimiento de una nación (The birth of a Nation, 1915)*
- *Intolerancia (Intolerance, 1916)*

Bibliografía complementaria

AA.VV. (2012) "Notas sobre una polémica: La versión en color de *El viaje a la Luna* de Georges Méliès según Lobster Films", en *Secuencias. Revista de Historia del Cine*, IV Época, N° 36, Segundo semestre, pp. 119-132.

Abel, Richard, ed (2005). *Encyclopedia of Early Cinema*. New York: Routledge.

Brotos Capó, Ma. Magdalena (2014) *El cine en Francia, 1895-1914. Reflejo de la cultura visual de una época*. Santander: Genuève Ediciones.

Dulac, Nicolas, André Gaudreault and Santiago Hidalgo (Eds) (2012) *A Companion to Early Cinema*. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Elsaesser, Thomas (2011) "Reexaminando el cine de atracciones: cambios epistémicos, realineamientos diegéticos y el retorno de Rube en los medios digitales", en *Imagofagia*, N° 3, dirección electrónica:
http://asaeca.org/imagofagia/sitio/images/stories/pdf3/n3-teoria_lasesser.pdf

Elsaesser, Thomas (Ed.) (1990), *Early Cinema: Space, Frame, Narrative*. London: British Film Institute Publishing.

Fielding, Raymond (1976): "Los viajes de Hale: El ultrarrealismo en el cine anterior a 1910", en Donald Staples (ed.): *Antología del cine norteamericano*. Buenos Aires: Marymar.

Gaudreault, André, ed. (2009) *American Cinema, 1890–1909: Themes and Variations*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Gaudreault, André (2009) *From Plato to Lumiere: Narration and Monstration in Literature and Cinema*. Canadá: University of Toronto Press.

Lagny, Michelle (1997) *Cine e Historia. Problemas y métodos en la investigación cinematográfica*. Barcelona, Bosch Comunicación.

Musser, Charles (1991) *Before the Nickelodeon. Edwin S. Porter and the Edison Manufacturing Company*. Berkeley: University of California Press.
<http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft3q2nb2gw&brand=ucpress>

Sadoul, Georges (1954) *Paradojas y verdad sobre la historia del cine*. Roma, Cine Italiano. (Traducción para la cátedra de Susana Gómez Rial).

Schenk, Irmbert (1997). "Los inicios del cine monumental italiano: de la *Presa di Roma* [La conquista de Roma] (1905) a *Cabiria* (1914)", en Werner Faulstich y Helmut Korte (comps.) *Cien años de cine. 1895-1924: Desde los orígenes hasta su establecimiento como medio*. México: Siglo XXI.

Solomon, Matthew (Ed.) (2011). *Fantastic Voyages of the Cinematic Imagination. Georges Méliès's Trip to the Moon*. Albany: State University of New York Press.

Strauven, Wanda (2006) *The Cinema of Attractions Reloaded*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Zunzunegui, Santos (2010) "Alianza y condena. El cine y el museo", en *Secuencias. Revista de Historia del Cine*, IV Época, N° 32, Segundo semestre, pp. 75-88.

Prof. Miguel Angel Cannone

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