

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: ARTES

CÓDIGO N°: 0624

N°: 16048

**MATERIA: HISTORIA DEL CINE UNIVERSAL (Plan 1986)
HISTORIA DEL CINE 1 (PLAN 2019)**

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: EF

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYL.

PROFESOR/A: VERARDI, MALENA

CUATRIMESTRE: 1°

AÑO: 2023

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
CÓDIGO N°: 0624

N°: 16048

MATERIA: HISTORIA DEL CINE UNIVERSAL
HISTORIA DEL CINE 1

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYL ¹

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: EF

CARGA HORARIA: 96 HORAS

1° CUATRIMESTRE 2023

PROFESOR/A: VERARDI MALENA

EQUIPO DOCENTE:²

JTP: SORIA, CAROLINA

JTP: LANZA, PABLO

a. **Fundamentación y descripción**

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 social, 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.

b. **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.

c. **Contenidos:** [organizados en unidades temáticas]

¹ Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1° y 2° cuatrimestre de 2023 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.

² Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.

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

1895 y la invención del dispositivo filmico. 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*). 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: primeras aproximaciones.

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. El cine y la posguerra: el boom de producción y consumo de Estados Unidos, los “años dorados” y la Guerra Fría.

Unidad III. Modelos de concepción y representación de la historia del cine. Historia social. Modalidades de relación entre el cine y el contexto histórico

El cine y su vinculación con la guerra. La Primera Guerra Mundial y la caída del liberalismo (Eric Hobsbawm). Siegfried Kracauer y la historia psicológica del cine alemán. Carné, Prevert, Clouzot, Menzel: alegorías sobre la guerra. El cine y la guerra civil española (Víctor Erice, Frederic Rossif). Leni Riefenstahl y el cine de propaganda. Representaciones sobre la Segunda Guerra Mundial a lo largo de la historia del cine.

Unidad IV. 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 (dos secciones: A y B).

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.

B. El montaje y el surgimiento de una nueva imagen o el retorno a la continuidad (1945-1955):

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.

Con respecto al programa de Trabajos Prácticos, apunta a revisar los intercambios producidos entre prácticas, autores y estilos, particularmente en las etapas silente y clásica de las cinematografías estadounidense, alemana y francesa. A partir de conceptos como transnacionalidad que han tomado gran ímpetu en los estudios actuales, se propone revisar géneros y autores ligados al tránsito para complejizar la noción del cine nacional y abordarlos a partir de diversas sinergias brindando un aparato teórico-metodológico.

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si correspondiera:

Unidad I. Bibliografía obligatoria:

Allen, Robert y Gomery, Douglas (1995) *Teoría y práctica de la historia del cine*. Barcelona, Paidós. Cap. 5 “Historia tecnológica del cine”.

Aumont, Jacques (1997) *El ojo interminable*. Barcelona, Paidós. Cap. 2 “El ojo variable o la movilización de la mirada”.

Chion, Michel (1993) *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona, Paidós. Cap. 4 “La escena audiovisual”, apartados I, II y III y Cap. 7 “Digno del nombre de sonoro”, apartados I, II y III.

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

González Requena, Jesús (1986) *La metáfora del espejo. El cine de Douglas Sirk*. Valencia, Instituto de cine y radio-televisión. Cap. 1 “El sistema de representación clásico y las escrituras manieristas”.

Machado, Airlindo (2015) *Pre-cine y post-cine. En diálogo con los nuevos medios digitales*. Buenos Aires, La marca editora. Cap. 1 del primer apartado “El cine antes del cine” (pág. 17-29) y Cap. 7 del segundo apartado “El fonógrafo visual” (pág. 151-172).

Russo, Eduardo (2012) “El 3D una vez más. ¿Esta vez sí? El cine en relieve ante los espectadores contemporáneos”, en *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos* [online]. n.39 pp. 269-281. Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S185335232012000100019&lng=es&nrm=iso>.

Filmografía obligatoria:

La salida de los obreros de la fábrica (La sortie des usines, Lumière, 1895)

Rascacielos de Nueva York desde el río North (Skycrapers of N. Y. from north River, Edison, 1903)

La curva de Georgetown (The Georgetown loop, Bitzer, 1901)

El cantor de jazz (The jazz Singer, Crosland, 1927)

El artista (The artist, Hazanavicius, 2011)

Cantando bajo la lluvia (Singing in the rain, Donen y Kelly, 1952)

Tiempos Modernos (Modern Times, Chaplin, 1936).

La invención de Hugo Cabret (Hugo, Scorsese, 2011)

Fantasia (Fantasy, Disney, 1940)

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

Bwana, el diablo de la selva (Bwana Devil, Oboler, 1952)

Crimen perfecto (Dial M for Murder, Hitchcock, 1954)

Unidad II. Bibliografía obligatoria:

Allen, Robert y Gomery, Douglas (1995) *Teoría y práctica de la historia del cine*. Barcelona, Paidós. Cap. 6 “Historia económica del cine”.

- Abel, Richard (1998) “Del esplendor a la miseria: cine francés 1907-1918”, en *Historia General del Cine, orígenes del cine*, vol. III. Madrid, Cátedra. (Pág. 11-35).
- Astre, George Albert y Albert Patrick Hoarau (1997) *El universo del Western*. Madrid, Fundamentos. Cap. 1 “En las fuentes del western” (pág. 21-56) y apartados “John Ford y la eficacia”, “La América esencial” (pág. 179-186) y “Generalidades sobre un mito” (pág. 211-219).
- Bordwell, David et al. (1997) *El cine clásico de Hollywood, estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*. Barcelona, Paidós. Cap. 11 “El sistema de equipo de director: la dirección de empresas con múltiples equipos después de 1909” y cap. 12 “El sistema de productor central: dirección centralizada después de 1914”.
- Brunetta, Gian Piero (1987) *Nacimiento del relato cinematográfico (Griffith 1908-1912)*. Madrid, Cátedra. Cap. 4 “Edwin Porter”.
- Chion, Michel (1992) *El cine y sus oficios*. Madrid, Cátedra. Cap. “La producción” (pág. 25-32).
- Dall’Asta, Mónica (1998) “Los primeros modelos temáticos del cine”, en *Historia General del Cine, Orígenes del cine*, Vol I. Madrid, Cátedra. (Pág. 241-285).
- Esquenazi, Jean-Pierre (2018) *El film noir. Historia y significaciones de un género popular subversivo*. Buenos Aires, El cuenco de plata. Cap. 11 “Crítica de la modernidad y film noir” (pág. 391-424).
- Gunning, Tom (1994) “La estrella y el telescopio”, en *Archivos de la Filmoteca*, N° 18, octubre.
- Gunning, Tom (1991) “El cine de los primeros tiempos y el archivo: modelos de tiempo e historia”, en *Archivos de la Filmoteca*, N° 10, diciembre.
- Kagan, Norman (1975) *El cine de Stanley Kubrick*. Buenos Aires, Ediciones Marymar. Cap. 4 “The killing”.
- Kitses, Jim (1976) “El western”, en Staples, Donald, *Antología del cine norteamericano*. Buenos Aires, Marymar. (Pág. 283-293).
- Hobsbawm, Eric (1999) *Historia del siglo XX*. Barcelona, Grijalbo Mondadori. Cap. III “El abismo económico”, VIII “La guerra fría” y cap. IX “Los años dorados”.
- Monterde, José Enrique (1994) “El melodrama cinematográfico”, en *Dirigido por*, N° 23, abril.
- Schrader, Paul (1972) “Notas sobre el film noir”, en *Film Comment*, vol. 8, N° 1, primavera.
- Suber, Howard (1976) “La lista negra política de Hollywood”, en Staples, Donald, *Antología del cine norteamericano*. Buenos Aires, Marymar. (Pág. 249-259).

Unidad II. Filmografía obligatoria:

- El viaje a la luna (Le voyage dans la lune, Méliès, 1902)*
- 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)*
- La diligencia (Stagecoach, Ford, 1939)*
- A la hora señalada (High noon, Zinnemann, 1952)*
- Dead man (Jarmusch, 1995)*
- Los mosqueteros de Pig Alley (The musketeers of Pig Alley, Griffith, 1912)*
- El halcón maltés (The maltese falcon, Huston, 1941)*
- Casta de malditos (The killing, Kubrick, 1956)*
- Los Ángeles al desnudo (L.A. Confidential, Hanson, 1997)*
- Historia de un crimen (Histoire d’un crime, Zecca, 1901)*
- Lo que el viento se llevó (Gone with the wind, Fleming, 1939)*
- Rebelde sin causa (Rebel without a cause, Ray, 1955)*
- Lejos del paraíso (Far from heaven, Haynes, 2002)*

Unidad III. Bibliografía obligatoria:

- Allen, Robert y Gomery, Douglas. (1995) *Teoría y práctica de la historia del cine*. Barcelona, Paidós. Cap. 7 “Historia social del cine”.

- De España, Rafael (2001) “El cine nazi. Temas y personajes”, en *Historia Contemporánea*, N° 22, p.151-156
- Ferro, Marc (1995) *Historia contemporánea y cine*. Barcelona, Ariel. Cap. 16 “La doble acogida a La Gran Ilusión”.
- Hobsbawmn, Eric (1999) *Historia del siglo XX*. Barcelona, Grijalbo Mondadori. Cap. IV “La caída del liberalismo”
- Krackauer, Sigfried (1985) [1947] *De Caligari a Hitler. Historia psicológica del cine alemán*. Barcelona, Paidós. Prefacio, Introducción, Cap. 1 y Cap. 2, Cap. 5 y Cap.: “La propaganda y los filmes de guerra nazis”.
- Quintana Ángel (2014) “Las imágenes supervivientes de Quentin Tarantino”, en *L’Atalante*, Revista de estudios cinematográficos, N° 18, pp. 36-42.
- Revert, Jordi (2011) “Filtraciones del mal en *Le corbeau*, de Henri-Georges Clouzot”, en *Revista Detour*, N° 2, junio. Disponible en: <http://detour.es/paisajes/revert-corbeau-clouzot.htm#c3>
- Rosenstone, Robert (1988) “El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia”, en *American Historical Review*, vol. 93, N° 5, diciembre.
- Sánchez-Biosca, Vicente (2004) *Cine y vanguardias artísticas*. Barcelona, Paidós. Cap. 1 “El gabinete del doctor Caligari y los destinos del filme expresionista”.
- Weinrichter, Antonio (2000) “Senderos de gloria”, en *Nosferatu, Revista de cine*, N° 32, pp. 77-79.

Unidad III. Filmografía obligatoria:

- El gabinete del Dr. Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari, Wiene, 1920)*
- Sin novedad en el frente (All Quiet on the Western Front, Milestone, 1930)*
- El triunfo de la voluntad (Triumph des Willens, Riefenstahl, 1935)*
- La gran ilusión (La Grande Illusion, Renoir, 1937)*
- Olympia (Riefenstahl, 1938)*
- El cuervo (Le Corbeau, Clouzot, 1943)*
- Los niños del paraíso (Les Enfants du Paradise, Carné, 1945)*
- La patrulla infernal (Paths of Glory, Kubrick, 1957)*
- Morir en Madrid (Mourir à Madrid, Rossif, 1963)*
- Trenes rigurosamente vigilados (Ostre Sledované vlaky, Menzel, 1966)*
- El espíritu de la colmena (Erice, 1973)*
- Bastardos sin gloria (Inglourious Basterds, Tarantino, 2009)*
- Se levanta el viento (風立ちぬ, Miyasaki, 2013)*

Unidad IV, sección A. Bibliografía obligatoria:

- Allen, Robert y Gomery, Douglas (1995) *Teoría y práctica de la historia del cine*. Barcelona, Paidós. Cap. 4 “Historia estética del cine”.
- Bordwell, David (1999) *El cine de Eisenstein*. Barcelona, Paidós. Cap. “La huelga” (pág. 72-84).
- Bürger, Peter (1998) *Teoría de la vanguardia*. Barcelona, Península. Cap. 1 “Teoría de la vanguardia y ciencia crítica de la literatura”.
- Eisenstein, Sergei (1997) *El sentido del cine*. Madrid, Siglo XXI. Cap. 1 “Palabra e imagen”.
- Eisenstein, Sergei (1995) *La forma del cine*. Madrid, Siglo XXI. Cap. “El principio cinematográfico y el ideograma” (pág. 33-47).
- Eisner, Lotte (2013) *La pantalla diabólica*. Buenos Aires, El cuenco de Plata. Cap. II “Génesis del film expresionista” (pág. 19-30), cap. VI “Las sinfonías del horror” (pág. 57-72) y cap. XIII “El manejo de las multitudes” (pág. 141-148).
- Hobsbawm, Eric (2007) *A la zaga: decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX* (fragmento), en *Agenda Cultural*, N° 132, mayo.
- Krackauer, Sigfried (1958) *De Caligari a Hitler*. Barcelona, Paidós. Cap. 6 “Procesión de tiranos”.

Sadoul, Georges (1994) “La vanguardia en Francia y en el mundo”, en *Historia del cine mundial: desde los orígenes*. Madrid, Siglo XXI. (Pág. 219-236).

Unidad IV, sección A. Filmografía obligatoria:

Anémic Cinéma (Duchamp, 1926)
Ballet mecánico (*Ballet mécanique*, Leger, 1924)
Entreacto (*Entr'acte*, Clair, 1924)
La caída de la casa Usher (*La chute de la maison Usher*, Epstein, 1928)
Un perro andaluz (Buñuel, 1929)
La huelga (*Стачка*, Einsestein, 1924)
El hombre de la cámara (*Chelovek s Kinoapparátom*, Vertov, 1929)
La madre (*Мать*, Pudovkin, 1926)
Nosferatu (*Nosferatu, eine Symphonie des Grauens*, Murnau, 1922)
Bajo la máscara del placer (*Die Freudlose Gasse*, Pabst, 1925)
Metrópolis (Lang, 1927)

Unidad IV, sección B. Bibliografía obligatoria:

Aumont, Jacques (1992) [1990] *La imagen*. Barcelona, Paidós. Cap. 3 “El papel del dispositivo”, apartado II.2.3. “Cine, secuencia, montaje” (pág. 178-185).
Bazin, André (2011) “El montaje prohibido”, en *Cuadernos de Cine Documental*, N°5, Santa Fé, Universidad Nacional del Litoral.
Deleuze, Gilles (1986) [1985] *La imagen tiempo. Estudios sobre cine 2*. Barcelona, Paidós. Cap. 1, apartado 1 “Más allá de la imagen-movimiento” (pág. 11-26).
Deleuze, Gilles (1994) [1984] *La imagen movimiento. Estudios sobre cine 1*. Buenos Aires, Paidós. Cap. 3 “Montaje” (pág. 51-86).
Heath, Stephen (2000) “Espacio narrativo” [Versión original en *Screen*, vol. 17, N° 3, otoño 1976]. Ficha de cátedra de “Análisis de Películas y Críticas Cinematográficas”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Sánchez Biosca, Vicente (1991) *Teoría del montaje cinematográfico*. Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana. Cap. 2 “El montaje como problema signifiante. Teorías del montaje”, apartado “André Bazin: el montaje como negación” (pág. 44-48); cap. 4 “La vanguardia constructiva y la reflexión maquinística” (pág. 81-88) y cap. 6 “El montaje clásico o el retorno a la continuidad” (pág. 121-140).

Unidad IV, sección B. Filmografía obligatoria:

Roma, ciudad abierta (*Roma, città aperta*, Rossellini, 1945)
La tierra tiembla (*La terra trema*, Visconti, 1948)
Umberto D (De Sica, 1952)
Los inútiles (*I Vitelloni*, Fellini, 1953)
El ocaso de una vida (*Sunset Boulevard*, Wilder, 1950)
La ventana indiscreta (*Rear window*, Hitchcock, 1954)
Sed de mal (*Touch of evil*, Welles, 1958)

e. **Organización del dictado de la materia:**

Se dicta en modalidad presencial. De forma transitoria, y según lo pautado por la resolución REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYL, el equipo docente puede optar por dictar hasta un treinta por ciento (30%) en modalidad virtual mediante actividades exclusivamente asincrónicas.

El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar en esa modalidad se informarán a través de la

página web de cada carrera antes del inicio de la inscripción.

Total de horas semanales: 6 hs (4 hs de teóricos y 2 hs de prácticos).

Con respecto a la modalidad de evaluación, se llevará a cabo a través de una instancia de evaluación parcial y una segunda instancia consistente en la elaboración de un trabajo monográfico. Este último deberá inscribirse en los lineamientos metodológicos expuestos durante el dictado de la materia y estar relacionado con las diversas series de flujos e intercambios que forman parte intrínseca de la Historia del Cine en la primera parte del Siglo XX.

El objetivo de esta modalidad de evaluación es que el/la alumno/a profundice sobre los tópicos y problemas esbozados en las unidades del programa de Trabajos Prácticos. El trabajo debe analizar y describir de manera sistemática un tema de investigación específico. Se evaluará la exhaustividad en el relevamiento bibliográfico y la organización del material disponible sobre el tema seleccionado, el adecuado planteamiento y delimitación del problema de investigación, la organización de los objetivos del trabajo y el empleo de herramientas teóricas y metodológicas pertinentes.

- **Carga Horaria:**

Materia Cuatrimestral: La carga horaria mínima es de 96 horas (noventa y seis) y comprenden un mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases.

f. **Organización de la evaluación:**

OPCIÓN 1
Régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF)
Establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17.
Regularización de la materia: Es condición para alcanzar la regularidad de la materia aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia. Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.
Aprobación de la materia: La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL en el que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

Para ambos regímenes:

Se dispondrá de **UN (1) RECUPERATORIO** para aquellos/as estudiantes que:

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.

La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia.

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.

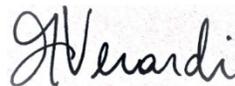
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:

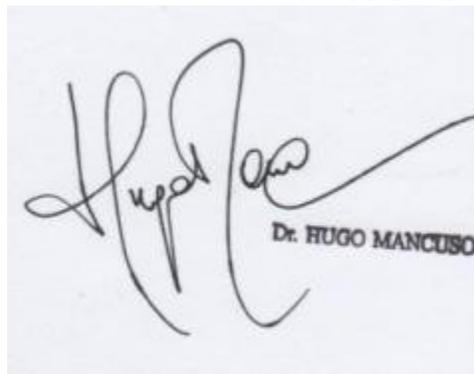
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral.

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en condición de libre.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y el equipo docente de la materia.

Aclaracion: Malena Verardi
Profesora Adjunta a Cargo

Dr. HUGO MANCUSO

Dr. Hugo Mancuso
Director Departamento de Artes
Facultad de Filosofía y Letras

Historia del Cine I - Historia del Cine Universal

Programa de prácticos (2023)

Justificación:

En sus orígenes como disciplina autónoma, la Historia del cine configuró una línea muy arraigada que tomaba a lo nacional como horizonte articulador de estéticas y movimientos. El expresionismo alemán, el cine clásico de Hollywood, el realismo poético francés o el neorrealismo italiano fueron algunos de los núcleos sobre los que se desarrollaron los programas historiográficos. Sin embargo, en los últimos años esta corriente fue redefinida al colocar en el centro de atención el papel preponderante y dinamizador que tuvo la circulación de artistas y propuestas en la conformación de un arte global. A partir de dicho giro, los estudios sobre cine pusieron el foco en el sesgo eminentemente transnacional que, desde sus inicios, definió al séptimo arte. Esto no implica, de ningún modo, desconocer los orígenes particulares de cada movimiento, cineastas, actores o técnicos; por el contrario, de lo que se trata es de observar en qué medida los viajes, las relocalizaciones, las diásporas de los artistas o bien la hegemonía de determinados países implicó un efectivo tránsito fecundo que permitió la consolidación de producciones que dieron cuenta de estos cruces. Asimismo, la revisión del pasado a partir del problema-eje articulador de los contenidos como el que aquí se propone permitirá, en consonancia con los planteos de las clases teóricas, no solo la construcción de una Historia estética (Allen y Gomery, 1995), sino también la posibilidad de pensar el impacto que ciertos fenómenos políticos y sociales —las guerras, las prohibiciones—, económicos y tecnológicos implicaron en el desarrollo de determinados procesos en la primera mitad del Siglo XX.

El presente programa de prácticos de Historia del Cine apunta a revisar los intercambios producidos entre prácticas, autores y estilos, particularmente en las etapas silente y clásica. Para ello se propone como objetivos generales:

- Brindar herramientas teórico-metodológicas relativas al análisis de la Historia del cine como fenómeno transnacional.
- Organizar una periodización específicamente ligada al problema en cuestión.
- Establecer vínculos entre la Historia del cine y el contexto político económico.

- Estudiar en profundidad la trayectoria de determinados géneros y cineastas asociados al tránsito o al intercambio entre corrientes artísticas.

La historia del cine como serie de flujos: Francia – Estados Unidos - Alemania

Unidad 1: El impacto de la migración en los procesos de industrialización del cine: la sinergia entre Hollywood y Alemania.

Hollywood y UFA: Las dos principales potencias industriales del cine en los años veinte. El cruce entre vanguardia y espectáculo masivo. La diáspora alemana: entre la expansión americana y el ascenso del nazismo. El género de terror como lugar de convergencia en el temprano cine sonoro

Marco teórico basado en los casos de cine silente: modernismo vernacular, cine transnacional

Bibliografía

- Cueto, Roberto (2011) “El silencio del monstruo. Imágenes espectrales en el cine de terror americano de comienzos del sonoro”, *Secuencias*, N° 33. Madrid: Asociación cultural “Animatógrafo”/ MAIA Ediciones / Universidad Autónoma de Madrid, pp. 7-28.
- Elsaesser, Thomas (2009) “Identidad racial, autenticidad y exilio: Los directores alemanes y Hollywood”, en Losilla, Carlos (ed.) *En tránsito: Berlín, París, Hollywood*. Madrid: T&B Editores, pp. 41-63.
- Elsaesser, Thomas (1997) “Del Kaiser a la crisis de Weimar”, en Palacio, Manuel y Pérez Perucha, Julio (eds.), *Historia General del Cine*. Vol. V. Madrid: Cátedra, pp. 13-59.
- Hansen, Miriam (1999) “La producción masiva de los sentidos: Cine clásico como modernismo vernacular”, en *Modernism/modernity* 6.2 (Traducción de Agustín Jaluf).
- Koszarski, Richard (2011) “El cine de los años 20”, en Brunetta, Gian Piero (dir.) *Historia Mundial del cine*, Vol. I, Estados Unidos, Tomo I. Madrid: Akal, pp. 335-363.
- Lie, Nadia (2016) “Lo transnacional en el cine hispánico: deslindes de un concepto”, en Lefere, Robin y Lie, Nadia (eds.) *Nuevas perspectivas sobre la transnacionalidad del cine hispánico*. Leiden; Boston: Brill Rodopi, pp. 17-35.

- Sanchez Biosca, Vicente (2004) "La asimilación de la vanguardia por Hollywood", en *Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras*. Barcelona: Paidós, pp. 137-158.

Bibliografía complementaria:

- Giovacchini, Saverio (2011) "Inmigración alemana y antifascismo en la comunidad hollywoodiense de los años treinta", en Brunetta, Gian Piero (dir.) *Historia Mundial del cine*, Vol. I, Estados Unidos, Tomo I. Madrid: Akal, pp. 789-815.
- Thompson, Kristin (1991) "Primeras alternativas al modo de producción de Hollywood: Implicaciones para las vanguardias europeas", en *Archivos de la filmoteca*, N° 10. pp. 76-91.

Filmografía:

- *Madame DuBarry* (1919, Ernst Lubitsch)
- *Las tres luces (Der Müde Tod)*, 1921, Fritz Lang)
- *La última carcajada (Der letzte Mann)*, 1924, F.W. Murnau)
- *Amanecer (Sunrise: A Song of Two Humans)*, 1927, F.W. Murnau)
- *Diario de una perdida (Tagebuch einer Verlorenen)*, 1929, Georg Wilhelm Pabst)
- *Lulú, la caja de Pandora (Die Büchse der Pandora)*, 1929, Georg Wilhelm Pabst)
- *El hombre que ríe (The Man Who Laughs)*, 1928, Paul Leni)
- *El ángel azul (Der blaue Engel)*, 1930, Josef von Sternberg)
- *Frankenstein* (1931, James Whale)
- *Las manos de Orlac (Mad love)*, 1935, Karl Freund)

Unidad 2: Autores en tránsito: Fritz Lang, Jean Renoir y Ernst Lubitsch

Hollywood como polo imantador. La diáspora provocada por la II Guerra mundial. La política de los autores como transformación del canon y recuperación de la figura de ciertos cineastas. La relación con los grandes estudios. Continuidades y transformaciones de los directores en el tránsito de Europa a Estados Unidos: Figuras de estilo y temas recurrentes.

Bibliografía

- Bazin (2000 [1957]) "La política de los autores", *Kilómetro 111*, Nro. 1. Buenos Aires: Santiago Arcos, pp. 89-99.

- Casas, Quim (1991) "Cineasta del destino adverso" y "M", en *Fritz Lang*. Madrid: Cátedra, pp. 11-16 y 120-124.
- Gemünden, Gerd (2003) "Espacio fuera de quicio: Ser o no ser de Ernst Lubitsch", en *New German Critique* n°89 (Traducción de Pablo Boido).
- Moreno Díaz, Manuel y Rodríguez Pachón, Juan Manuel (2007) *Guía para ver y analizar Ser o no ser de Ernst Lubitsch (1941-1942)*. Barcelona: Editorial Octaedro, pp: 7-25.
- Quintana, Ángel (1998) "Los bajos fondos"; "This land is mine" y "The Southerner", en *Jean Renoir*. Madrid: Cátedra, pp. 141-148, pp. 198-204 y 205-212.
- Töteberg, Michael (2013) "Crítica social y drama del destino", "Difícil colaboración: Brecht y Lang en Hollywood", en *El cine de Fritz Lang*. Madrid: T&B Editores, pp. 89-105 y pp. 107-121.

Bibliografía complementaria:

- Cuevas, Efrén (1994) "Notas sobre la "teoría del autor" en ficciones audiovisuales", en *Comunicación y sociedad*, Vol.7, N°1, pp. 155-164. Disponible en:
<https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/8250/1/20091113221444.pdf>
- García López, Sonia (2005) *Ser o no ser*. Buenos Aires: Paidós.
- Sánchez Biosca, Vicente (1992) "Abismos de pasión. A propósito de Fury", en *Más allá de la duda. El cine de Fritz Lang*. Valencia: Servei d'Extensió Universitària, Aula de Cinema.

Filmografía

- *M (M – Eine Stadt sucht einen Mörder*, 1931, Fritz Lang)
- *Furia (Fury*, 1936, Fritz Lang)
- *Los verdugos también mueren (Hangmen Also Die!*, 1943, Fritz Lang)
- *Los bajos fondos (Les Bas-fonds*, 1936, Jean Renoir)
- *Esta tierra es mía (This land is mine*, 1943, Jean Renoir)
- *El sureño (The southerner*, 1945, Jean Renoir)
- *Un ladrón en la alcoba (Trouble in Paradise*, 1932, Ernst Lubitsch)
- *Ninotchka* (1939, Ernst Lubitsch)
- *Ser o no ser (To be or not to be*, 1942, Ernst Lubitsch)

Unidad 3: Film Noir

Un género en la encrucijada del tránsito. Los antecedentes franceses del estilo: el realismo poético y el policial. La influencia de la iluminación expresionista y los cineastas alemanes. Temáticas y personajes arquetípicos. La ciudad como escenario. El otro lado del sueño americano.

Bibliografía:

- Cueto, Roberto (2006) "La triste canción del hampa. El realismo poético y la estética noir", en Palacios, Jesús (ed.) *Euronoir. Serie negra con sabor europeo*, Madrid, T&B Editores, pp. 47-61.
- Elsaesser, Thomas (2009) "Chacun au monde a deux patries: los exiliados alemanes y el París de la década de 1930", en Losilla, Carlos (ed.) *En tránsito: Berlín, París, Hollywood*, Madrid: T&B Editores: pp. 65-84.
- Esquenazi, Jean-Pierre (2018) "Nacimiento del noir: cuaterna perfecta" en *El film noir*, Buenos Aires, El cuenco de plata: pp. 83-118.
- Pavés, Gonzalo M. (2003) "Los rincones oscuros del *film noir*", en *El cine negro de la RKO. En el corazón de las tinieblas*, Madrid: T&B Editores, pp. 327-374

Bibliografía complementaria:

- Heredero, Carlos y Santamarina, Antonio (1996) *El cine negro*. Barcelona: Paidós:
- Schrader, Paul (2005) "Notas sobre el film noir", en Palacios, Jesús y Weinrichter, Antonio (ed.) *Gun Crazy. Serie negra se escribe con B*, Madrid, T&B Editores, pp. 307-319.
- Töteberg, Michael (2013) "Cine negro", en *El cine de Fritz Lang*. Madrid: T&B Editores, pp. 123-143.

Filmografía:

- *Pépé le moko* (1937, Julien Duvivier)
- *Pacto de sangre (Double Indemnity)*, 1944, Billy Wilder)
- *La dama fantasma (Phantom Lady)*, 1944, Robert Siodmak)
- *Laura* (1944, Otto Preminger)
- *La mujer del cuadro (The woman in the window)*, 1944, Fritz Lang)
- *Los asesinos (The killers)*, 1946, Robert Siodmak)
- *Retorno al pasado (Out of the Past)*, 1947, Jacques Tourneur)
- *Los sobornados (The big heat)*, 1953, Fritz Lang)

Unidad 4: La crisis del modelo y los antecesores de la modernidad

El retorno a Europa. El predominio de Hollywood y su adopción en otros países. Las rupturas de los años cincuenta y la conformación de una protomodernidad. Barroquismo de la puesta en escena y fisuras del modelo clásico.

Bibliografía:

- Aguilar, Carlos (2008) "Jean-Pierre Melville por Jean-Pierre Melville", en AAVV, *Jean-Pierre Melville*, Buenos Aires, pp. 77-84.
- Fassbinder, Rainer Werner (2002 [1971]) "Imitación a la vida. Sobre las películas de Douglas Sirk", en *La anarquía de la imaginación*, Barcelona, Paidós: pp. 25-39.
- McElhaney, Joe (2013) "Acciones paralelas. Las películas americanas de Max Ophüls", en Losilla, Carlos (coord.), *Max Ophüls. Carné de baile*: Donostia Kultura, pp. 113-120.
- Mulvey, Laura (2012 [1989]) "Notas sobre Sirk e o melodrama", en Guimarães, Pedro Maciel y Starling Carlos, Cássio (orgs.) *Douglas Sirk. O príncipe do melodrama*. São Paulo: Centro Cultural Banco do Brasil; Ministério da Cultura, pp. 103-110.
- Quintana, A. (2013) "El cineasta del siglo XIX y la modernidad", en Losilla, Carlos (coord.), *Max Ophüls. Carné de baile*, San Sebastián: Donostia Kultura, pp. 105-111.
- Truffaut, François (1976 [1955]) "Lola Montés", en *Las películas de mi vida*, Bilbao, Mensajero: pp. 234-239.
- Vidal Estévez, M. (2008) "La *nouvelle vague* y Jean-Pierre Melville", en AAVV, *Jean-Pierre Melville*, Buenos Aires, pp. 21-44.

Bibliografía complementaria:

- González Requena (2006) *Clásico, manierista, posclásico. Los modos del relato en el cine de Hollywood*. Valladolid: Castilla Ediciones.

Filmografía:

- *Imitación de la vida (Imitation of life*, 1959, Douglas Sirk)
- *Almas desnudas (The Reckless Moment*, 1949, Max Ophüls)
- *Lola Montes* (1955, Max Ophüls)
- *Bob el apostador (Bob le flambeur*, 1956, Jean-Pierre Melville)

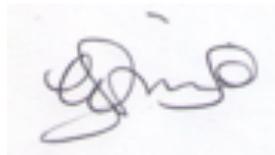
- *Rififi (Du rififi chez les hommes, 1955, Jules Dassin)*

Modalidad de evaluación

Los prácticos de Historia del cine I proponen la elaboración de un trabajo monográfico como una de las instancias de evaluación parcial. Las monografías deben inscribirse en los lineamientos metodológicos expuestos en el dictado de la materia y estar relacionados con las diversas series de flujos e intercambios que forman parte intrínseca de la Historia del Cine en la primera parte del Siglo XX. El objetivo de esta modalidad de evaluación es que el alumnado profundice sobre los tópicos y problemas esbozados en las unidades del programa de Prácticos. El trabajo debe analizar y describir de manera sistemática un tema de investigación específico. Se evaluará la exhaustividad en el relevamiento bibliográfico y la organización del material disponible sobre el tema seleccionado, el adecuado planteamiento y delimitación del problema de investigación, la organización de los objetivos del trabajo y el empleo de herramientas teóricas y metodológicas pertinentes.

Además del trabajo está prevista la realización de un parcial en que se incluirán tanto preguntas relativas al programa de prácticos como de las clases teóricas.

Para regularizar la materia, el alumnado deberá obtener en ambas instancias de evaluación un promedio de 4 (cuatro) puntos.

Carolina Soria

Jefa de Trabajos Prácticos

Pablo Lanza

Jefe de Trabajos Prácticos