

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INFORMACION Y
LA COMUNICACIÓN SOCIAL**

ASIGNATURA: CINE

AREA: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

HORAS SEMANALES: 4 horas

UBICACIÓN DE LA MATERIA EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Segundo Año

CARERAS: Licenciatura en Comunicación Social

Profesorado en Comunicación Social

CURSADO: 2do. Cuatrimestre de 2016

Año: 2016

Equipo de cátedra: DOCENTE A CARGO: Dra. Stella Maris Poggian

DOCENTE AUXILIAR: Tec. Dardo Gobbi

*“El cine es una nueva forma de escribir,
por lo tanto de sentir, que permite y lleva al espectador
y al director a un viaje de descubrimiento
hacia un planeta desconocido”.*

Robert Bresson

1. FUNDAMENTACION

El primer encuentro entre el homínido y su imagen en el agua perdida en la noche de los tiempos tiene que haber sido tan significativo como aquel otro en que la evolución le permitió alzarse sobre sus dos piernas y cobrar definitiva forma humana. El desarrollo de las culturas y sus modos de comportamiento encontraron en el cine una forma de reflejarse. A partir del estudio de su historia observamos distintas concepciones del mundo donde la presencia de la ficción constituirá un espacio donde el sujeto busque reafirmar su identidad y representar su forma de percibir la realidad y también lo que está más allá de ella.

Desde una perspectiva mítico-poética los argumentos universales del cine representan una importante mirada hacia el interior del imaginario audiovisual en el heterogéneo panorama de la Comunicación Masiva.

El cine puso en la escena las fabulaciones humanas de la dramaturgia universal. Nosotros intentaremos recorrer una gama de géneros, clasificaciones, etapas históricas y evolución técnica. En definitiva, tanto como reflejo parcializado de la sociedad, obra de arte, síntesis de los deseos y las frustraciones de los imaginarios de sus autores, el cine, seguirá regresando al pasado o adelantándose a él. En ese sentido, este programa intentará revisar los procesos que acompañan la historia del cine en general, así como los momentos históricos que propiciaron su evolución.

En la historia figuran películas que van desde el considerado cine-arte a las filmografías menores o banales pero cuya repercusión constituye un llamado de atención a quienes pretendan conocer y analizar desde la comunicación y desde la observación científica en particular este fenómeno.

Objeto de estudio en universidades prestigiosas, las películas analizadas durante el curso pretenden acercar al estudiante al lenguaje audiovisual desde obras emblemáticas.

Intentaremos detenernos sobre el cine en la tv y en la red, la realidad virtual, la imagen en Internet, entre otros procesos audiovisuales contemporáneos.

Del fílmico al digital, el cine no ha perdido su posibilidad de ser a un mismo tiempo fuente de imaginarios y reflejo de la realidad

2. EQUIPO DE CATEDRA

E/C: Dra. Stella Maris Poggian

AYP: Tec.Dardo Gobbi.

3. OBJETIVOS Y PROPOSITOS

- ✓ Incentivar el análisis cinematográfico y el reconocimiento de su gramática a través de la lectura de textos fílmicos.
- ✓ Conocer las teorías de cine y los grandes movimientos que componen su historia.
- ✓ Estimular la visión del material audiovisual para facilitar el desarrollo de análisis críticos.

- ✓ Hacer fundamental hincapié en la temática cinematográfica latinoamericana en general, Argentina y patagónica en particular, tanto en cine documental como en el de ficción.
- ✓ Acercar al estudiante a una temática conocida por todos en cuanto a su proyección masiva pero menos difundida en los análisis académicos en nuestro país.

4. CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS

Historia del cine. De la pantalla muda a la sonora y del blanco y negro al technicolor. Principales teorías y escuelas: movimientos cinematográficos: expresionismo, neorrealismo, nouvelle vague, etc. Superproducciones y cine clase B. Hollywood y la factoría de sueños. El Star system. Géneros cinematográficos: western, policial, comedia, ciencia-ficción, terror romántico. Figuras célebres en la historia del cine.

5. CONTENIDO DEL PROGRAMA ANALITICO

UNIDAD I: El cine. Sus orígenes.

El nacimiento del cine. De la hipótesis del lago a la imagen digital. El invento cinematográfico. Génesis y significación de la imagen de cine. De la representación de la realidad a las fuentes de fabulaciones. Pioneros del documental y la ficción. Elementos que componen el lenguaje cinematográfico. El cine y los medios de comunicación.

Bibliografía

- Carroll, Lewis: *Los libros de Alicia*, Prólogo de J.L.Borges, Corregidor, Bs.As, 1976.
 Gubern, Román: *Historia del cine*, Editorial Anagrama, 2014.
 Bettendorff, E y Prestigiacomo, R: *El Relato Audiovisual*, longseller, Bs.As, 2002.
 Gortari, Carlos y Barbachano, Carlos: *El cine*, Editorial Salvat, Barcelona 1981.
 La Ferla, J y Reyna S: (Comp): *Territorios audiovisuales*, Librería, Bs.As., 2012.
 Lacolla, Enrique: *El cine en su época. Aportes para una historia política del filme*. Ediciones del Corredor Austral, Córdoba, 2003.
 Marcel, Martin *El lenguaje del cine*, Gedisa, Barcelona, 1996
 Morin, Edgar: *El cine o el hombre imaginario*, Paidós, Bs.As, 2001.

Revista Cine y Artes Visuales, *Existe un¿lenguaje cinematográfico?*, Número 4 INCAA, Buenos Aires, octubre 2005.

Unidad II: Movimientos y escuelas cinematográficos

Introducción a las principales vanguardias cinematográficas. Los diferentes movimientos cinematográficos: Los llamados formalistas rusos; Expresionismo Alemán; Neorrealismo Italiano; Nouvelle Vague. La revelación latinoamericana y el Cine Argentino.

Bibliografía

- Albera, François: *La vanguardia en el cine*, Manantial, Bs.As., 2009.
- Birri, Fernando: *Soñar con los ojos abiertos*, Aguilar. Bs. As., 2007.
- Buñuel, Luis: *Mi último suspiro*, Plaza y Janés. Barcelona, 1983.
- Cousin, Mark, *La historia del cine: una odisea*.
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/ver?rec_id=128344
https://www.youtube.com/watch?v=bibVNzD_of4
- Eisenstein, Sergéi: *El sentido del cine*. Ediciones La Reja, Buenos Aires, 1955.
- España, Claudio (comp.): *Cien años de cine*, La Nación Revista, Bs. As., 1985.
- Godard, Jean Luc: *Historia (s) del Cine*, Editorial Caja Negra, Bs. As., 2007.
- Gortari, Carlos y Barbáchono, Carlos; *El cine*, Editorial Salvat, Barcelona 1981
- Gubern, Román: *Historia del cine*, Editorial Anagrama. Barcelona, 2014.
- Kracauer, Sigfried: *De Caligari a Hitler*. Paidós. Buenos Aires, 1995.
- Lacolla, Enrique: *El cine en su época. Aportes para una historia política del filme*. Ediciones del Corredor Austral. Córdoba, 2003.
- Peña, Fernando M: *Cien años de cine argentino*, Editorial Biblos. Bs. As., 2012
- Rank, Otto: *El Doble*, J.Cediciones, Buenos Aires, 2004
- Soberón Torchia, Edgar: *Ensayos de cine*. Colección Viramundo, Cuba, 2004.
- Stoker, Bram: *“Dracula”*, Montesinos, Barcelona, 1994.
- Truffaut, François: *El cine según Hitchcock*. Alianza Editorial. Madrid. 1995.
- Wolf, Segio: *Cine Argentino., La otra historia*, Ediciones Letra Buena, 1993.

UNIDAD III: Estructuras narrativas audiovisuales

El cine en el panorama de la narrativa moderna y posmoderna. El cine como espectáculo. Cine de consumo y cine de autor. El guión literario. Guión Argumental, guión documental. La tradición mítico poética: El ciclo del héroe y los cuentos de hadas. Nuevas tecnologías de producción.

Bibliografía

Aumont, Jacques y Marie, Michel: *Diccionario teórico y crítico de cine*, La marca editora, Bs.As, 2006.

Balló, Jordi. y Pérez, Xavier : *La semilla inmortal*, Anagrama, Barcelona, 2000.

Felman, Simón: *Guión Argumental, Guión Documental*. Ed. Gedisa, Buenos Aires, 1978.

Gubern, Román: *Cine contemporáneo*, Ediciones Salvat, Barcelona, 1973.

Gubern, R: *Máscaras de ficción*, Editorial Anagrama, Barcelona, 2002.

Guzmán, Patricio: *El guión en el cine documental*, <http://www.elpaseodigital.cl/ELGUIONENELCINEDOCUMENTAL.pdf>

Poggian, Stella Maris: (2010) *Alicia o las metáforas del umbral*.

<http://www.lenguas.unc.edu.ar/Digi/images/stories/DigilenguasN10.pdf>

Poggian, Stella Maris: *Guía didáctica de ficción*, Ficha de cátedra. 2006. <http://cuandohuyeeldia.blogspot.com.ar/>

Sacheri, Eduardo: *La pregunta de sus ojos*. Ediciones Alfaguara. Madrid, 2009.

Soberón Torchia, Edgar: *Ensayos de cine*. Colección Viramundo, Cuba, 2004.

UNIDAD IV: Espacio y tiempo en el cine

La compresión tiempo - espacio en el cine. El montaje. El cine como expresión plástica.

Cortos. Mediometrajés y largometrajés: películas emblemáticas de cada categoría. Los festivales de cine. El cine en televisión y en la red. Transmedia y cine.

Bibliografía

Curuberto, Diego, Peña, Fernando: *Cine de Super Acción*, Norma, Bs. As., 2001

España, Claudio (comp.): *Cien años de cine*, La Nación Revista, Bs. As., 1985.

Eisenstein, Sergéi: *El sentido del cine*. Ediciones La Reja. Buenos Aires, 1955.

Gubern, Román: *Cultura audiovisual*. Cátedra, Barcelona, 2013.

Harvey, David: *Tiempo y espacio en el cine posmoderno* en “*La condición de la posmodernidad*”. Amorrortu editores. Buenos Aires 1998.

Haye, Ricardo, Poggian Stella M: “*La fantasía en los artefactos culturales*”, <http://www.portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom/article/view/4805>
Meier, Annemarie: *El cortometraje: el arte de narrar, emocionar y significar*, UAM, México, 2013.

Scolari, C.: *Narrativas Transmedia, cuando todos los medios cuenta*, DEUSTO, Barcelona, 2008.

UNIDAD V: Géneros cinematográficos

Definición de géneros. El Documental y la ficción cinematográfica. Tipologías y clasificaciones. La comedia, el drama, el policial, musical, entre otros. La animación. Los géneros cinematográficos y su mixtura. El tema del doble: el dopeelganger alemán. Ciudad y Cine. Los cuerpos en la narración. La práctica de la interpretación.

Bibliografía

Frutos Esteban, Francisco: *La fascinación de la mirada*, Castillo y Leon, 1996.

Gubern, Román: *La mirada opulenta*, Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1987.

Morin, Edgar: (2016) Página sobre la temática del pensamiento complejo. <http://www.edgarmorin.org/>

Pedraza, Pilar: *Máquinas de amar*, Valdemar, Madrid, 1998.

Poggian, Stella Maris: *El tema del doble en el cine como manifestación del imaginario audiovisual del sujeto moderno*, UAB, Barcelona, <http://www.tesisexarxa.net/TDX-1127102-162115/>

Poggian, Stella Maris: *Cine Documental, Memoria y Derechos Humanos*, Editorial Nuestra América, Buenos Aires, 2007.

Stevenson, Robert L: *El extraño caso de Dr. Jekyll y el señor Hyde*, Alba Editorial, Barcelona, 2015

VV.AA: *El cine y los géneros: Conceptos mutantes*, Editorial Bafici, Bs. As., 2011.

Zavala, Lauro: *Teoría y práctica del Análisis, “La seducción luminosa”*, Trillas, México, 2010.

UNIDAD VI: De la crítica al análisis académico

¿Cómo mirar una película?, Aproximación a la crítica, lecturas comprometidas vs. Lecturas del sentido común. Génesis y evolución de la crítica cinematográfica. Repaso a las principales teorías. Los directores malditos. La filosofía en el cine. El cine en la región. Esta unidad será vertebral de la asignatura. En ese sentido no hay que verla como una unidad separa sino articulada en su conjunto.

Bibliografía

- Aumont, Jacques y Marie, Michel: *Análisis del film*, Paidós, Barcelona 1993.
- Bazin, André: *¿Qué es el Cine?* Editorial Rialp, S.A, Madrid, 1999.
- Casetti, F. y De Chio: *Cómo analizar un film* Paidós. Barcelona, 1996.
- Bordwell, David: *El significado del filme*, Paidós, Barcelona, 1995.
- Feinmann, José Pablo: *Siempre nos quedará París*, Editorial Capital Intelectual, Buenos Aires, 2012.
- Poggian, Stella Maris: (2016) *Cine: lo fantástico como epifanía. Construcción pedagógica a partir de dos filmes contemporáneos, El secreto de sus ojos y El laberinto del fauno*, revista indexada y arbitrada Xihmai N° 21, México, 2016.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/Mis%20documentos/Mis%20im%C3%A1genes/Familia/Dialnet-Cine-5526241.pdf
- Poggian, Stella Maris: *Análisis de cine*, Ficha de cátedra. 2016.
- Rithner, Juan Raúl: *Como nos ve el cine argentino*, en El Camarote, http://www.elcamarote.com.ar/inicio/revista/07/camarote7_e.pdf
- Sacheri, Eduardo: *La pregunta de sus ojos*. Ediciones Alfaguara. Madrid, 2009.
- Stam, Robert: *Teorías del cine*, Paidós. Bs.As, 2001.
- Zavala, Lauro: *Cine y Educación*, Editorial & Comunicación, México, 2014
- Zavala, Lauro: *Posibilidades del Análisis cinematográfico*, Ensayo, Editorial FOEM, México, 2015.

Páginas Web

- <http://www.sitographics.com/especial/cronocine/cronocine.html>
- <http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/bloque2/index.html>
- <http://www.cuandohuyeeldia.blogspot.com/>
- <http://ojosabiertos.otroscines.com/>
- <http://www.cinenacional.com/index.php>
- <http://www.otroscines.com/links.php> <http://www.cahiersducinema.com/>
- <http://www.haciendocine.com.ar/>
- <http://www.rtve.es/television/dias-cine/>
- <http://www.ojoquepiensa.com/11/>
- <http://www.cineparaleer.com/>
- Las páginas del guión <http://www.unav.es/digilab/ga/>
- http://www.scriptor.org/2006/04/101_grandes_gui.html#tp
- ABC <http://www.abcguionistas.com/>
- Seminarios gratuitos online sobre historia y teoría de cine, Goethe Institut. <http://www.goethe.de/ins/ar/pro/filmseminar/spindex.htm>
- <http://antalya.uab.es/guionactualidad/>
- <http://www.cinevivo.org/home/?tpl=home> (Difusión de cortos independientes)
- <http://www.elsecretodesusojos.com/>

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

- Baum, L Frank, *El mago de Oz*, Colección R.Hood, Bs.As, 2010.
- Bayer, Osvaldo: *Los vengadores de la Patagonia Trágica*, Editorial Galerna. Buenos Aires, 1972.
- Berger, John: *El sentido de la vista*, Alianza Forma. Madrid, 1997.
- Bergman, Ingmar: *Linterna Mágica*, Memorias, Colección Andanzas, Tusquets Editores. Barcelona, 1988.
- Bresson, Robert: *Notas sobre el cinematógrafo*, Ardora Ediciones, 2007.
- Catalá, Josep M (ed) *El pensamiento en el cine*, Ediciones UAB, Barcelona, 2014.
- Curuberto, Diego, Peña, Fernando: *Cine de Super Acción*, Norma, Bs. As., 2001
- Comparato, D.: *De la creación al guión*, IORTV. Madrid, 1993.
- García Márquez: *Me alquilo para soñar*, Editorial Voluntad, Colombia, 1995.
- Córtazar, Julio: *El perseguidor y otros relatos*, Editorial Brujara, Barcelona. 1980.
- Godard, Jean Luc: *Historia(s) del Cine*. Editorial Paidós. Buenos Aires, 2007.
- Gubern, Román: *Máscaras de ficción*, Editorial Anagrama. Barcelona, 2002.
- Kundera, Milan: *La insoportable levedad del ser*, Narrativa actual, Barcelona, 1993,
- Morin, Edgar: *Las estrellas, servidumbres y mitos*. Dopesa. Barcelona, 1972.
- Poggian, Stella Maris: *Cine Documental, Memoria y Derechos Humanos. No Pasarán*, capítulo de libro, Editorial Nuestra América. Buenos Aires, 2007.
- Portas, Juan: *Patagonia, Cinefilia del extremo austral del mundo*. Amegino, Bs.As. 2001.
- Puig, Manuel: *Boquitas Pintadas*, Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1969.
- Rithner, Juan Raúl: *Como nos ve el cine argentino*, en El Camarote, http://www.elcamarote.com.ar/inicio/revista/07/camarote7_e.pdf
- Russo, Eduardo: *Diccionario de cine*, Paidos, Bs.As. 2005
- Truffaut, François: *Las películas de mi vida El cuenco de Plata*, Bs.As, 2015.
- Sadoul, Georges: *Historia del cine mundial*, Editorial Siglo XXI, Bs.As, 2004.
- Ullmann, Liv: *Senderos*, Editorial Perfil. Buenos Aires, 1977
- VV.AA: *Identidad*. En Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos, México, 2009
- VV.AA: *Guía para ver y Analizar*, Editorial Octaedro, Barcelona, 2001-2005. Revista Cine y Artes Visuales, *Existe un¿lenguaje cinematográfico?*, INCAA, octubre 2005, Número 4
- Zavala, Lauro: *Cine y Educación*, México, 2014

FILMOGRAFIA

Compilados de cortometrajes de Lumière. Méliés y otros pioneros del cine mundial

El gabinete del Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920).

El acorazado Potemkin (Sergei Eisenstein, 1925)

Metrópolis (Fritz Lang, 1925)

Un perro andaluz (Buñuel, Dalí, 1928)

Ladrón de bicicletas (Vittorio De Sica, 1948)

Milagro en Milán (Vittorio de Sica, 1951).

Vecinos (Norman McLaren, 1952)

Lo que el viento se llevó (David O. Selznick, 1939).

El Mago de Oz (Victor Fleming, 1939)

El Ciudadano Kane, (Orson Welles ,1941)

El globo rojo (Albert Lamorisse, 1956)

Tire dié , Fernando Birri, 1960

Persona (Ingmar Bergman, 1965).

La noche americana (François Truffaut, 1973)

Blade Runner (Ridley Scott, 1982)

Camila (María Luisa Bemberg, 1984)

La película del Rey (Carlos Sorín, 1986)

Las alas del deseo (Wim Wenders, 1987).

Juan, como si nada bebiera pasado (Carlos Echeverría ,1987)

Los sueños de Akira Kurosawa (Akira Kurosawa, 1990)

Rey muerto (Lucrecia Martel, 1995).

11 09 01. (Alain Brigand, 2001)

Soñadores (Bernardo Bertolucci, 2003)

Trelew (Mariana Arrutti, 2004)

Historias Breves I-IV (B. Kamin, Compilado de Cortos 1995-2005)

Donde comienza el camino, (Hugo Grosso, 2005)

Argentina Latente (F. Pino Solanas, 2007)

Lineas de teléfono (Marcelo Brigante, 2008)

El secreto de sus ojos (Juan José Campanella, 2010)

Un amor (Paula Hernández, 2011)

Eros (Wong Kar-Wai, 2004)

La invención de Hugo (Martín Scorsese, 2011).

La historia del cine: Una Odisea (Mark Cousins, 2011)

Django (Quentin Tarantino, 2012)

Wakolda (Lucía Puenzo, 2014)

Julieta (Pedro Almodóvar, 2016)

FILMOGRAFIA COMPLEMENTARIA

La mujer pantera (Jacques Tourneur, 1942)

Casablanca (Michael Curtis, 1942)

El retrato de Jennie (William Dieterle, 1948)

La dama de Shangai (Orson Welles, 1948)

Los olvidados (Luis Buñuel, 1950)

Cabaret (Bob Fosse, 1972)

Melody (Waris Hussein, 1971)

Desde el jardín, (Hay Ashby, 1979)

Juan Moreira (Leonardo Favio, 1973)

La Patagonia rebelde (Héctor Olivera, 1974)

Nazareno Cruz y el Lobo (Leonardo Favio, 1975)

El hombre elefante (David Lynch, 1980).

Gerónima (Raúl Toso, 1986)

Tiempo de revancha (Adolfo Aristarain ,1981).

Drácula (Francis Ford Coppola, 1987)

La deuda interna (Miguel Pereira, 1988)

Garage Olimpo (Marco Bechis 1999).

Historias de Nueva York (VVAA, 1989).

Memento (Christopher Nolan, 2000)

Los otros (Alejandro Amenábar, 2001)

Los Rubios (Albertina Carri, 2003)

Bowling for Columbine (Michael Moore, 2002)

Machuca (Andrés Wood, 2004).

Querida Mara, cartas de un viaje por la Patagonia (Carlos Echeverría, 2006)

Eterno resplandor... (Michel Gondry, 2005)

Atonement (Joe Wright, 2007)

El patrón (Nicolás Batlle, 2015)

La bruja (Robert Eggers, 2015).

PROPUESTA METODOLOGICA

La asignatura cine, es de cursado cuatrimestral, por ello se aprovechara al máximo el poco tiempo destinado para el cursado de esta asignatura.

Se utilizará una metodología que facilite la participación y la producción grupal en trabajos escritos y audiovisuales. La presentación teórica práctica de todos los contenidos será el modo de conducción facilitando la participación estudiantil en las discusiones grupales.

La lectura crítica de producciones cinematográfica será un eje metodológico del trabajo académico.

Cómo en la región hay producciones cinematográficas, se buscará que los estudiantes conozcan y puedan analizar algunas producciones regionales.

Se tratará de organizar debates, charlas con directores y productores cinematográficos de la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, articulando así la Universidad con la comunidad regional.

CONDICIONES DE ACREDITACION.

Cursado con promoción sin examen final: el estudiante que opte por esta modalidad deberá ajustarse a lo siguiente: 1) reunir al momento de la inscripción las correlatividades fijadas en el plan de estudios. 2) Asistir al 80% de las actividades académicas, sean estas: clases teórico-prácticas, actividades de campo. 3) Aprobar todos los trabajos prácticos planificados. 4) Aprobar todos los objetivos parciales. 5) aprobar el objetivo final de integración. 6) La calificación final para obtener la promoción deberá ser superior a siete puntos (7) sobre diez puntos.

Cursado de regularidad con examen final:

El estudiante que opte por esta modalidad deberá ajustarse a los siguientes requisitos: 1) reunir al momento de la inscripción las correlatividades fijadas en el plan de estudios. 2) Asistir al 80 % de las actividades programadas por la cátedra. 3) aprobar con un puntaje mayor a cuatro puntos todas las evaluaciones parciales y la de integración.

En caso que el estudiante no alcance la calificación de cuatro puntos en el examen integrador perderá la condición de regularidad. El examen integrador no posee recuperación.

Todas las evaluaciones de objetivos parciales desaprobadas, serán recuperables dentro de los cinco (5) días hábiles de producida la evaluación a recuperar.

Examen libre:

Los alumnos que opten por rendir la asignatura en condición de libres, deberán ponerse en contacto con la cátedra, con sesenta (60) días de anticipación, para acordar la presentación de un trabajo práctico integrador, que refleje los conocimientos, habilidades y destrezas requeridas a los alumnos que cursaron la asignatura. Este trabajo será iniciado, supervisado y evaluado por el docente a cargo. En caso de aprobar dicho trabajo práctico, el alumno estará en condiciones de continuar su presentación en carácter de libre

DISTRIBUCION HORARIA.

El plan de estudios prevé para el dictado de la asignatura cuatro (4) horas semanales. La materia se dictará los miércoles de 18 a 22.

CRONOGRAMA TENTATIVO DE CLASES

SEGUNDO CUATRIMESTRE			
1	10/08/16	Presentación de la cátedra y Programa	<i>El cine una odisea La invención de Hugo</i>
2	17/08/16	Gubern (2014) Inicios del cine	<i>Cortos Lumiere/Melie/ Alice Guy/ Chaplin/</i>
3	24/08/16	Introducción a las Principales Vanguardias: Expresionismo, Surrealismo, Neorrealismo Italiano, Formalistas rusos, Nouvelle vague francesa. Elementos del Lenguaje cinematográfico. Gortari; Barbachano. (1981); (Gubern, 2014); Gubern (1987)	<i>“La noche americana” Documental Amar el cine “El cine, una odisea” “Juan, como si nada hubiera pasado”</i>
4	31/08/16	Gubern(2014); Aumont (1993); Casetti (1996); Godard (2007) Ficha de cátedra. Historia y análisis del cine. Lauro Zavala (2015)	<i>“Los Sueños”. A.Kurosawa “El globo rojo” “El mago de Oz”</i>
5	7/09/16	Felman, Simón (1978); Balló, J.-Pérez X. (2000); Sacheri(2009) Estructuras narrativas. Ficha de cátedra.	<i>“El rey muerto” L. Martel 11 9 1 Ken Loach “El secreto de sus ojos”</i>
6	14/09/16	Repaso: Historia. Análisis. Guión.	<i>Varios, compilado de cine.</i>

7	21/09/16	Parcial	
8	28/09/16	España, (1985); Poggian, (2002); Orson Welles e Ingmar Bergman: La modernidad en el cine. Trasmédialidades, hoy. Haye, Ricardo, Poggian Stella M: (2010) "La fantasía en los artefactos culturales", http://www.portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom/article/view/4805	"Ciudadano Kane" "Persona" "Harry Potter"(Saga) "Matrix"
9	5/10/16	Recuperatorio	
10	12/10/15	Repaso de Vanguardias. Estéticas. Kracauer (1995); Buñuel-Carrer Gortari; Barbachano. (1981); (Gubern, 2011); Gubern (1987) Géneros. Guión Argumental, guión documental. La tradición mítica poética: El ciclo del héroe y los cuentos de hadas. Nuevas tecnologías de producción.	<i>Un perro andaluz</i> <i>El gabinete del Dr. Caligari</i> <i>Metropolis</i>
11	19/10/15	Lacolla, (2003) Gubern (2014) Vanguardia Rusa/ Neorrealismo Italiano. Repaso.	<i>El acorazado Potemkin</i> <i>Ladron de bicicletas</i>
12	26/11/15	Birri Fernando (2007); <i>Nouvelle Vague/ Cine Latinoamericano. Repaso.</i> Media y trasmédica en el cine. Scolari (2013) Narrativas Transmédica.	<i>Los soñadores</i> <i>Pierrot, le fou</i> <i>Tire Die</i>
13	02/11/15	Repaso Vanguardias. Se detallan en el cuadro 2.	<i>Compilado de cine</i>
14	09/11/15	Repaso.	<i>Compilado de cine</i>
15	16/11/15	Trabajos evaluativos. Exposiciones y Muestras	
16	23/11/15	Trabajos evaluativos. Exposiciones y Muestras	
17	30/11/15	Trabajos evaluativos. Exposiciones y Muestras	

II. FILMOGRAFIA Y DETALLE DE VANGUARDIAS.

El cuadro es una guía para el estudio de las Vanguardias cinematográficas.

Momentos privilegiados de la historia del cine

1. Vanguardia soviética: Eisenstein, Pudovkin, Dovjenko, Vertov.

Los formalistas rusos y el cine. Las teorías soviéticas del cine: el efecto Kuleshov; Griffith y Pudovkin; Griffith y Eisenstein. El montaje de atracciones y el montaje intelectual de Eisenstein. El cine-ojo de Vertov.

Películas: *Potemkin* (Eisenstein, 1925), *La huelga* (Eisenstein, 1925), *El hombre con la cámara*, (Vertov, 1929), *La madre* (Pudovkin, 1926), *Tempestad sobre Asia* (Pudovkin, 1929), *La tierra* (Dovjenko, 1930).

PELICULA PARA ENTENDER LA EPOCA: *Rojos* (1981, Warren Beatty).

2. Expresionismo alemán: Wiene, Murnau, Lang.

El expresionismo pictórico y el expresionismo cinematográfico. El expresionismo y la tradición romántica alemana. La noción de *sublime*. La dimensión espiritual (no referencial) del claroscuro expresionista. La lectura de Kracauer: el expresionismo en las puertas del nazismo. La lectura de Lotte Eisner.

Películas: *El gabinete del Dr. Caligari* (1920, Wiene), *Nosferatu, el vampiro* (Murnau, 1922), *Fausto* (Murnau, 1926), *Metrópolis* (Lang, 1925), *M, el vampiro negro* (Lang, 1931).

PELICULA PARA ENTENDER LA EPOCA: *La sombra del vampiro* (2000, Elias Merhige).

3.Surrealismo

La vanguardia surrealista. La noción de *fotogenia*. Surrealismo y filmes emblemáticos. El surrealismo y sus manifiestos. La lectura de Buñuel y Carrier sobre el surrealismo en “Mi último suspiro”.

Películas: *“Un perro andaluz”* (Dali-Buñuel, 1929); *“La edad de oro”* (Buñuel, 1930); *La sangre de un poeta* (Jean Cocteau 1930) *“Orfeo”* (Jean Cocteau, 1949).

PELICULA PARA ENTENDER LA EPOCA: *Buñuel y la mesa del rey Salomón* (2001, Carlos Saura).

4. Neorrealismo italiano: De Sica, Rossellini, Visconti.

El neorrealismo y el documental. El neorrealismo y la posguerra. La subordinación del montaje. La teoría de Zavattini. La lectura de Bazin: la ontología de la imagen cinematográfica.

Películas: *Ladrón de bicicletas* (De Sica, 1948), *Umberto D* (De Sica, 1952), *Roma, ciudad abierta* (Rossellini, 1945), *Paisá* (Rossellini, 1946), *Obsesión* (Visconti, 1942), *La terra trema* (Visconti, 1948).

PELICULA PARA ENTENDER LA EPOCA: *“Nos habíamos amado tanto”* (Ettore Scola, 1974) *Celuloide* (Carlos Lizzani, 1995)

5. Nouvelle Vague: Godard, Truffaut, Resnais

Los *cabiers jaunes*. La noción de *auteur*. La cinefilia y el cine. Los “nouvellevaguistas” y André Bazin. Los cineastas de la “rive gauche” de la Nouvelle Vague: Resnais, Marker, Varda. La historia del cine de Godard.

Películas: *Los cuatrocientos golpes* (Truffaut, 1959), *Sin aliento* (Godard, 1960), *Pierrot, le fou* (Godard, 1965), *Hiroshima mon amour* (Resnais, 1959).

PELICULA PARA ENTENDER LA EPOCA: *La noche americana* (Truffaut, 1974); *Los Soñadores* (Bernardo Bertolucci, 2003)

6.El cine latinoamericano

Cine Independiente vs. Cine Industrial; Fernando Birri y el nuevo cine latinoamericano; El cine social; Las diversas miradas de: Glauber Rocha (Brasil); Santiago Alvarez (Cuba); Solanas-Getino (Argentina); Patricio Guzman (Chile); Arturo Ripstein (México); Cine Militante: El festival Tres Continentes del Documental. Los escritos de Fernando Birri.

Películas: *“Tire die”* (Birri, 1960); *La hora de los hornos* (Solanas; 1968); *Dios y el Diablo en la tierra del Sol* (Glauber Rocha, 1964); *“Now y Hasta la Victoria Siempre”* (Alvarez, 1965); *“Profundo Carmesí”* (Ripstein, 1993); *“Salvador Allende”* (Guzman, 2004).

PELICULA PARA ENTENDER LA EPOCA: *“Donde comienza el camino”* (Fernando Birri y Hugo Grosso, 2005)

*”Para Cátedra: Compilado de Stella Maris Poggian. Una historia crítica de los momentos críticos de la historia (del cine)”, Emilio Bernini (prof. Fuc y Uba); Historia del Cine, Román Gubern. Historia del cine, Fernando Birri.

Dra. Stella Maris Poggian,
Prof. E/C
General Roca, Fadecs, Agosto de 2016