

SEMINARIO OPTATIVO
ÁREA: ESTÉTICA Y COMUNICACIÓN

EL CINE: UNA HISTORIA DE LOS SENTIDOS

DOCENTES:

GUSTAVO PROVITINA
MARIANO FERNÁNDEZ

Título del proyecto:

El cine una historia de los sentidos

Nombre y apellido de los profesores:

Gustavo Provitina
Mariano Fernández

Nivel para el que se propone: 5ª Año

EL CINE: UNA HISTORIA DE LOS SENTIDOS

1. FUNDAMENTACIÓN

¿Es posible pensar al cine sin identificarlo como un portentoso y a la vez sutil andamiaje de niveles de sentido que influyen y modelan la sensibilidad de los espectadores?

El seminario tiene como cometido introducir a las/los estudiantes en consideraciones cardinales referidas al desarrollo del lenguaje cinematográfico. Una historia del cine es, en realidad, un viaje por la genealogía de la percepción del arte audiovisual. Consideramos pertinente, pues, aproximarnos al desarrollo histórico del cinematógrafo analizando el marco de las ideas que acompañaron ese proceso de cambios que intervino en cada etapa de la consolidación de su lenguaje. Pretendemos ofrecer un panorama sintético pero a la vez bastante completo de la historia del cine desde una perspectiva amplia, abierta al abordaje de los más diversos enfoques.

2. OBJETIVOS

-Ofrecer a las/los interesados un instrumental teórico que les resulte favorable para desarrollar una apreciación del arte audiovisual más amplio, potenciando un rumbo reflexivo que permita comprender e integrar a la mirada el aporte de los grandes maestros del cine.

Analizar el contexto social y cultural que orientó el recorrido de los directores más talentosos.

-Emprender un panorama que permita ubicar el arte cinematográfico en el concierto de la producción artística mundial, sin desconocer el aporte de las vanguardias, los cambios tecnológicos, los avatares políticos y económicos, los sistemas de pensamiento imperantes.

-Abordar, desde un enfoque pedagógico, algunos hitos insoslayables de la historia del cine desde la prehistoria de este arte entrañable hasta la actualidad.

3. CONTENIDOS

1. La imagen como escritura.

La relación del hombre con las imágenes. La imagen estática. Breve recorrido por la historia de la pintura. La aparición de la fotografía. La captación de la realidad. La mirada de André Malraux, de André Bazin y de Susan Sontag.

Referencia bibliográfica: "Psicología del cine" de A. Malraux; "Ontología de la imagen fotográfica", de André Bazin; "Ante el dolor de los demás" S. Sontag. Visionado de "Recuerdos del porvenir" de Chris Marker.

2. La ilusión del movimiento.

La velocidad se impone como un criterio vital en el corazón del siglo XIX. Los experimentos de Muybridge, Marey, Edison. Lumiere y el cinematógrafo. El plano único. El descubrimiento del montaje. Meliés y el cine como construcción de la ilusión.

Referencias bibliográficas: Gilles Deleuze; Francois Truffaut; Guillermo Cabrera Infante.

Visionado de cortos de Edison y de los Hermanos Lumiere.

3. El cine como moderno paradigma narrativo.

El montaje, recurso para la articulación espacio-temporal. Griffith. Chaplin. La fuerza del "star-system".

Referencias bibliográficas: André Bazin; Vicente Sánchez- Biosca.

Visionado de fragmentos de "El nacimiento de una Nación"; "Carlos Inmigrante"; "Tiempos modernos".

4. La escritura de la luz.

El expresionismo alemán. La UFA. Murnau. Lang. El impresionismo francés. Dulac. Gance. Epstein. René Clair.

Referencias bibliográficas: Lotte Eisner; Gilles Deleuze; Alexander Kluge.

Visionado de fragmentos de "El último" de Murnau; "Las tres luces" de Fritz Lang; "La caída de la casa Usher" de Jean Epstein.

5. La dialéctica rusa: Eisenstein.

El montaje en sentido amplio. Las teorías del montaje. Vertov. El formalismo ruso.

Referencias bibliográficas: Victor Schklovski; Sergei Eisenstein; Gilles Deleuze; François Albera.

Visionado de fragmentos de “El acorazado Pontemkin”; “Octubre”; “El hombre de la cámara”.

6. El advenimiento del cine sonoro.

Las posibilidades expresivas de la voz. Bresson . La banda de sonido original. La música.

Referencias bibliográficas: Michel Chion. Andrei Tarkovski.

Visionado de fragmentos de “M” de Fritz Lang, y de “Un Condenado a muerte se ha escapado” de Roberto Bresson.

7. La evolución del lenguaje cinematográfico.

El plano secuencia. Algunas consideraciones sobre el espacio. La mirada próxima y lejana.

Referencias bibliográficas: André Bazin. José Ortega y Gasset. Jean Luc Comolli. Pier Paolo Pasolini.

Visionado de fragmentos de “Citizen Kane” de Orson Welles; de “Pasión de Jean Luc Godard.

8. El realismo poético francés. Renoir. Marcel Carné. André Bazin.

Referencias bibliográficas: A. Bazin; F. Truffaut. Serge Daney.

Visionado de “Un día en la campiña” de Renoir; “ El muelle de las brumas” de M. Carné; “Amanece” de M. Carné; “La gran ilusión” de Renoir.

9. El cine en las calles: el neorrealismo italiano.

La frontera entre la ficción y lo documental. Los grandes maestros: De Sica. Rosellini. Visconti. Fellini.

Referencias bibliográficas: André Bazin. Jacques Rivette. Federico Fellini. Serge Daney.

Visionado: fragmentos de films de De Sica, Rosellini, Visconti, Fellini.

10. La nouvelle vague.

El cine francés entre el paradigma clásico y la creación de un nuevo lenguaje. François Truffaut. Jean Luc Godard. Alain Resnais.

Referencias bibliográficas: François Truffaut. Jean Luc Godard. Serge Daney.

11. El cine de no ficción: el documental, el ensayo, las nuevas tendencias de la imagen que piensa.

Chris Marker. Agnes Varda. Frédéric Rossif. Jean Luc Godard.

Bibliografía: Antonio Weinrrincher. Jean Luc Godard

Visionado de fragmentos de "Sans soleil" de Chris Marker. "Las playas de Agnes" de Agne Varda. "Morir en Madrid" de Rossif. "Histoires du cinema" de Jean Luc Godard.

12. El cine argentino: un panorama histórico.

La épica de Lucas Demare. Leopoldo Torre Nilsson y la revolución del lenguaje. La generación del '60: David Kohon. Leonardo Favio. Lautaro Murúa. Rodolfo Kuhn. Fernando Solanas.

Visionado de fragmentos de "La casa del ángel" de L. Torre Nilsson. "Tres veces Ana" de David Kohon. "El dependiente" de Leonardo Favio. "La hora de los hornos".

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Serán clases teórico- prácticas, ilustradas con fragmentos de las películas citadas. Analizaremos con la ayuda de un proyector las características formales de los materiales seleccionados. Los alumnos participarán aportando sus enfoques personales y sumando ideas y nuevas miradas al desarrollo de los temas.

FORMAS DE EVALUACIÓN

Los alumnos elegirán al cabo de tres clases, un tema y elaborarán un breve informe monográfico.

Se les pedirá al final de la cursada un exhaustivo análisis escrito de una película a elección.

Bibliografía General:

- Aumont, J. *Las teorías de los cineastas. La concepción del cine de los grandes directores.* Barcelona, Paidós, 2004
- Bazin, André *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 2008-.
- Bonitzer, Pascal *Desencuadros Cine y Pintura*, Buenos Aires, Santiago Arcos Editor, 2007
- Cabrera Infante, G. *Cine o sardinas*, Madrid, Alfaguara, 1997-.
- Comolli, Jean Luc *Cine contra espectáculo*, Buenos Aires, Manantial, 2010.
- Daney, Serge *Cine: arte del presente*, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2004-.
- Deleuze, Gilles *La imagen-movimiento; La imagen-tiempo.* Madrid, Paidós, 2008-.
- Eisner Lotte *La pantalla diabólica*, Buenos Aires, Losange, 1955-.
- Fellini, Federico *Hacer una película*,
- Godard J.L *Historia(s) del cine*, Buenos Aires, Caja Negra, 2007
- Malraux, A. *Psicología del cine*, Buenos Aires, JI, 1959-.
- Ortega y Gasset, J, *La deshumanización del Arte*, Madrid, Revista de Occidente, Colección El Arquero, 1961.
- Sánchez- Biosca V. *El montaje cinematográfico*, Madrid, Paidós, 1996.
- Truffaut, F. *El placer de la mirada*, Barcelona, Paidós, 1999.
- Villain, Dominique *El montaje*, Madrid, Cátedra, 1994
- Weinrichter, A. *Desvíos de lo real. El cine de no ficción*, Madrid, T&B Editores, 2005,