

Materia: Análisis de películas y críticas cinematográficas

Departamento:

Artes

Profesor:

Amado, Ana María

2º 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

ASIGNATURA: Análisis de Películas y Críticas
Cinematográficas

Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas
PROFESOR: Ana María Amado-Marcela Visconti

CUATRIMESTRE: 2º cuatrimestre 2016

aprobado por Resolución N° (D) 2350/16

AÑO: 2016

PROGRAMA N° 0622

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
CARRERA DE ARTES

ASIGNATURA: ANÁLISIS DE PELÍCULAS Y CRÍTICAS

CINEMATOGRAFICAS A. Fac. F. y L. Dirección de Biblioteca
PROFESORA: Dra. Ana Amado – Marcela Visconti

Segundo cuatrimestre
Año 2016
PROGRAMA 0622

1. FUNDAMENTACIÓN:

El ejercicio de la crítica y el análisis de films dependen de distintas convenciones interpretativas y sus respectivos fundamentos teóricos. En este sentido, consideramos indispensable plantear el conocimiento de las etapas de la crítica cinematográfica y su correspondencia con las diferentes posiciones epistemológicas en el campo de los estudios filmicos: desde el paradigma ontológico (las relaciones entre cine y realidad de André Bazin, Sigfried Kracauer y entre cine e imaginario de Edgar Morin), al metodológico (Christian Metz, los estudios semióticos y narratológicos) y tomando principalmente en cuenta las líneas actuales de convergencia o interdisciplina en el abordaje de los films. Entre ellas: los estudios culturales, las relaciones entre cine, política e ideología, la cuestión de la diferencia sexual, el vínculo entre cine, cultura, arte y pensamiento elaborada por algunos filósofos (Stanley Cavell, Gilles Deleuze, Jacques Rancière), o inscrita en fórmulas descolantes del ensayismo crítico (Serge Daney). Cada método hermenéutico se vincula con la evolución de las ideas en la teoría. Antes que una línea historiográfica, sin embargo, se privilegiarán determinados modelos de análisis –el análisis textual y los instrumentos narratológicos para las narraciones filmicas clásicas; las condiciones de figuración y/o representación en el cine moderno, entre otros-, que guiarán y organizarán el trabajo crítico e interpretativo del corpus de films y autores seleccionados.

Durante la presente cursada dicho corpus consistirá centralmente en películas del género musical, en combinación con otros géneros filmicos/audiovisuales y otros lenguajes del arte en diversos formatos y soportes a partir de obras de origen diverso gestadas en distintas etapas y contextos, pertenecientes a distintos regímenes de representación. Estas derivaciones formales y temáticas se abordarán desde una perspectiva estética que responda tanto a un paradigma de género como el del cine moderno, referidas a films clásicos americanos, europeos y asiáticos.

2. OBJETIVOS

Adquirir y ejercitar conocimientos sobre los esquemas a utilizar (método, ejes, límites, formas y soportes) como marco del análisis.

Vincular los fundamentos teóricos utilizados con la aplicación empírica del trabajo conceptual y su presentación en términos de escritura o ensayo crítico.

Advertir las cualidades expresivas y los significados referenciales y los implícitos en las películas que se abordan.

Desarrollar la capacidad de formular preguntas y respuestas creativas a las significaciones propuestas por un texto filmico.

3. CONTENIDOS:

UNIDAD 1: La crítica, el análisis y la teoría filmica.

Análisis de films y su relación con la evolución de las formas cinematográficas. Del cine de los primeros tiempos a los cines de la modernidad. La crítica y el análisis. Principales paradigmas de la teoría crítica. Las relaciones entre cine y realidad (André Bazin, Sigfried Kracauer), entre cine y lenguaje (Christian Metz); post estructuralismo: Roland Barthes y el sentido obtuso, Ropars y la noción de escritura, la revista *Screen* y el cine moderno.

Principios teóricos y críticos de la crítica de los años 70. La crítica modernista, la política de autores francesa, la Nueva Crítica angloamericana. Entre la "evidencia" del cine clásico y la "iconofobia" del cine moderno. Serge Daney: de la "ideología de lo visible" y la violencia de la representación, a las derivas y declives del cine moderno.

La noción de género filmico. Como estructura textual, semántica y sintáctica. Las comedias musicales hollywoodenses: cómo pensar la historia de un género.

*** Filmografía de clases teóricas:**

Un viaje personal con Martin Scorsese a través del cine americano/A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies (Martin Scorsese, 1995). Primera parte
El ángel azul (1930), Josef von Sternberg
Marruecos (1930), Josef von Sternberg
Melodías de Broadway (1953), Vincente Minnelli

*** Filmografía de clases prácticas:**

La Loba (1941), William Wyler
Gold Diggers (1933), Mervyn Le Roy
42nd Street (1933), Lloyd Bacon
Footlight Parade (1933), Lloyd Bacon

Bibliografía obligatoria:

Altman, Rick (2000), *Los géneros cinematográficos*, Barcelona:Paidós.

Andrew, Dudley (1978), "Siegfried Kracauer" y "André Bazin", en *Las principales teorías del cine*, Barcelona, Gustavo Gilli.

Aumont, Jacques y Michel Marie (1993) Cap. 3: "El análisis textual: un modelo controvertido" y Cap. 4: "El análisis del filme como relato", en *Análisis del film*, Barcelona: Paidós

Barthes, Roland (1980) [1957], "En el music-hall", *Mitologías*, México: Siglo XXI

Barthes, Roland (1977) [1963], "¿Qué es la crítica?", en *Ensayos críticos*. Barcelona: Seix Barral.

Barthes, Roland (1986), "Diderot, Brecht, Eisenstein" y "El tercer sentido", en *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*, Barcelona: Paidós.

Bazin, André (1966), "William Wyler o el jansenista de la puesta en escena", en *¿Qué es el cine?*, Madrid: Rialp, (Hay nueva edición de Rialp).

Bermúdez, Nicolás (2011), "La architextualidad en el cine", *AdVersus* VIII, N° 21, diciembre

Bonitzer, Pascal (2007), "Los fragmentos de la realidad", en *El campo ciego. Ensayos sobre el realismo en el cine*, Buenos Aires: Santiago Arcos editor.

Brenez, Nicole, "El viaje absoluto. Propuestas sobre el cuerpo en las teorías contemporáneas del cine", en *Imagofagia* N° 1, www.asaeca.org/imagofagia/

Chion, Michel (1985), *La música en el cine*, "El ritmo del mundo", Barcelona, Paidós

Comolli Jean Louis (2010) "El plus de real de Bazin", *El cine contra espectáculo*, Buenos Aires: Manantial.

Daney, Serge (2004), "André Bazin", "Violencia y representación (1970-1972)", "El cuerpo del cineasta (moral y compromiso)", "Los cuerpos enigmas (políticas paranoicas)", "Antes y después de la imagen", en *Cine, arte del presente*, Buenos Aires: Santiago Arcos.

Didi-Huberman, Georges (2007), "Cuando las imágenes tocan lo real" (http://www.macba.cat/uploads/20080408/Georges_Didi_Huberman_Cuando_las_imagenes_tocan_lo_real.pdf)

Didi-Huberman, Georges (2007), "Un conocimiento por el montaje", revista *Minerva*, Mayo (<http://www.revistaminerva.com/>)

Dyer, Richard (2002) [1977], "Entertainment and utopia", *Only entertainment*, pp. 19-35, Londres & New York: Routledge.

Gaudreault, André y Francois Jost (1995), "Introducción" y Cap. 1: "Cine y relato", en *El relato cinematográfico*. Barcelona: Paidós.

Herzog, Amy (2009), *Dreams of Differences. Songs of the same. The Musical Moment in Film*, "Becoming-Fluid: History, Corporeality, and the Musical Spectacle". Minneapolis: University of Minnesota Press.

Kracauer, Siegfried (2008), *La fotografía y otros ensayos. El ornamento de la masa*. "El ornamento de la masa". Barcelona: Gedisa.

Kracauer, Siegfried (1996), *Teoría del cine. La redención de la realidad física*, Cap. 8, "La música", Barcelona: Paidós.

Pauls, Alan (2003), "Daney, el tenis y la crítica" (sobre *Cine, arte del presente*, de Serge Daney), *Kilómetro 111* N° 5

Scorsese, Martin (2000), "Viaje con Martin Scorsese a través del cine norteamericano", *Mis placeres de cinéfilo*. Barcelona: Paidós, pp. 72-88.

Sietty, Emmanuel (2004), *El plano en el origen del cine*, Barcelona: Paidós

Bibliografía de consulta:

Aguilar, Gonzalo (2006), "La liberación de la mirada", *Kilómetro 111* N° 6, Santiago Arcos Ed, Buenos Aires.

Cahiers du cinema: Debate sobre la crítica, N° 629, diciembre 2007, reproducido en www.cahiersducinema.com

Cavell Stanley (1999) "Introducción", *La búsqueda de la felicidad. La comedia de enredo matrimonial en Hollywood*. Barcelona: Paidós.

de Baecque, Antoine (2005) "El punto crítico" (Debate Daney, Assayas, Bergala), *Teoría y Crítica de Cine, Avatares de una cinefilia*. Buenos Aires, Paidós.

Deleuze Gilles (1995) "Optimismo, pesimismo y viaje. Carta a Serge Daney", en *Conversaciones*, Valencia, Pre-textos.

Sontag, Susan (1969), "Contra la Interpretación", en *Contra la Interpretación*, Barcelona: Seix Barral (Hay ediciones posteriores).

Stam, Robert (2001), *Teorías del cine*, Barcelona: Paidós.

Steyerl, Hito (2014), *Los condenados de la pantalla*, Cap.: "¡Corten! Reproducción y recombinación" (pp. 185-202). Buenos Aires: Caja negra.

Vancheri, Luc (2015), *Los pensamientos figurales de la imagen*, Buenos Aires: Colihue.

UNIDAD 2: Ficción y narración

Algunos útiles narratológicos. Los elementos del discurso filmico: relato, narración, diégesis. La enunciación. Narrador (es) e instancia narrativa. Relación entre sonido e imágenes. Punto de vista y punto de escucha. Christian Metz y la cuestión de la "voz" narrativa en la problemática de la enunciación. La "voz- yo" de los narradores explícitos. La enunciación impersonal. La voz yo y el sonido en la dramatización del campo y el fuera del campo. Espacio y significaciones de género (sexual). Stephen Heath y el espacio narrativo. La unidad espacial en la economía del cine clásico: mirada y punto de vista en la organización del espacio.

* Filmografía de clases teóricas

El mago de Oz (1939), Víctor Fleming
Cantando bajo la lluvia (1952), Stanley Donen
New York New York (1977) Martin Scorsese
Buenos muchachos / Goodfellas (1990), Martin Scorsese
Casino (1995), Martin Scorsese
Party girl (1958), Nicholas Ray

* Filmografía de clases prácticas

El mago de Oz (1939), Víctor Fleming
Meet me in Saint Louis (1944), Vincente Minnelli
The band wagon / Melodías de Broadway (1953), Vincente Minelli

Bibliografía obligatoria:

Altman, Rick (2000), "¿Qué se suele entender por género cinematográfico?" y "¿Por qué a veces se mezclan los géneros?" en *Los géneros cinematográficos*, Barcelona: Paidós.

Amado Ana (1992), "Música visible, luz audible", dossier "La música en el cine", en *Lulú, Revista de teoría y técnicas musicales*, No.4, p.40-45, Noviembre Buenos Aires

Aumont, Jacques y M. Marie (1990): "El análisis textual: un modelo controvertido" (Cap. 3), "El análisis del relato como producción" (Cap.4) y "El análisis de la imagen y el sonido" (Cap. 5), *Análisis del film*, Paidós Comunicación.

Aumont, Jacques (1998), *El rostro en el cine*, "La boca habla", Barcelona: Paidós.

Barthes, Roland (2008) [1978], "Representación", en *El placer del texto y lección inaugural*, Buenos Aires: Siglo Veintiuno, pp. 74-75.

Chion, Michel (1993), "Las tres escuchas" (Cap. 2), "La escena audiovisual" (Cap. 4) y "La audiovisión en negativo" (Cap.6), en *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*, Paidós, Barcelona

Chion, Michel (2004) "La voz yo", pp. 57-61 y "Revelación de la voz", pp. 11-25 en *La voz en el cine*. Madrid: Cátedra.

Daney Serge (2004) "La rampa bis", "Golpe al corazón", "Qué es un clip" en *Cine, arte del presente*. Buenos Aires, Santiago Arcos.

Deleuze (2009) *Cine I. Bergson y las imágenes*. Buenos Aires, Cactus

Dólar, Mladen (2008), *Una voz y nada más*, cap 3 "La física de la voz", Buenos Aires, Manantial

Gaudreault, André y François Jost (1995), Cap. 2: "Enunciación y narración", Cap. 3: "La palabra y la imagen", Cap. 4: "El espacio del relato cinematográfico", Cap. 5: "Temporalidad narrativa y cine", Cap. 6: "El punto de vista", en *El relato cinematográfico. Cine y narratología*, Barcelona: Paidós

Heath, Stephen (2000), "Espacio narrativo", Ficha de cátedra, FFyL, UBA.

Metz, Christian (1991), "Voz-Yo y sonidos emparentados", en *L'enoniation impersonelle ou le site du film*, caps.: 1 a. 3, París: Ed. Meridiens/Klincksieck, 1991. (Traducción de la cátedra; y en Barcelona: Paidós, 1989)

Rancière, Jacques (2012), *Las distancias del cine*, Parte II: "Ars gratia artis: La poética de Minelli", Buenos Aires, Manantial

Rushdie, Salman (2005), *El mago de Oz*, Barcelona, Gedisa

Bibliografía de consulta:

Adorno, Theodore y Hans Eisler (1976), *El cine y la música*, Madrid: Fundamento

Bordwell, David (1996), *La narración en el cine de ficción*, Buenos Aires: Paidós.

Bordwell, David (1997), *On the History of Film Style*, Cambridge: Harvard University Press, Capítulo: "The Return of Modernism".

Burch, Noël (1979), *Praxis del cine*, Madrid: Fundamentos

Chion, Michel (2004) "Revelación de la voz", en *La voz en el cine*. Madrid: Cátedra.

Genette, Gérard (1989), *Figuras III*, Lumen, "Discurso del relato", Caps.: 1 a 5.

Ropars, Marie-Claire (1972), "Narración y significado", *Contracampo* Nro. 34.

Sjogren, Britta (2006), *Into the Vortex. Female Voice and Paradox in Film*, Chicago: University of Illinois Press

Stam, Robert, R. Burgoyne, Sandy Flitterman-Lewis, eds. (1999), "La narratología filmica" y "La teoría feminista del cine", sub-tema del Cap. 4, "El psicoanálisis", *Nuevos conceptos de la teoría del cine*, Barcelona: Paidós/Comunicación.

Torán, Enrique (1995). "La luz y el color", en *El análisis cinematográfico* (Jesús González Requena, comp.), Madrid: Editorial Complutense

Zunzunegui Santos (1989), Cap. XX “Cine y narratividad”, *Pensar la imagen*, Madrid: Cátedra.

UNIDAD 3. La temporalidad en las teorías críticas.

Los grandes conceptos del análisis del tiempo. La narratología y la doble temporalidad cinematográfica. Marcas temporales y grados de diegetización. Configuración y refiguración del tiempo en la historia y en el relato. El flashback en el cine clásico. Deleuze y las visiones de la modernidad: representación, memoria y tiempo. La “imagen-tiempo” se emancipa del género: la disyunción imagen sonido en el flashback modernista. Dispositivos narrativos de la subjetividad. Rupturas espacio-temporales. Ideología y dispositivos de enunciación temporal. Cuerpo y espacio-tiempo. La escisión de lo visual y lo sonoro en el espacio de la memoria. Conflictos de representación: Recuerdo y memoria, trauma y represión.

* Filmografía de clases teóricas

Juego de pijamas / The Pajama Game (1957), George Abbott y Stanley Donen
Office (2015), Johnnie To
Lola (1961), Jacques Demy
Una habitación en la ciudad / Una chambre en ville (1982), Jacques Demy
Los paraguas de Cherburgo (1963), Jacques Demy
Cabaret (1972), Bob Fosse
Phoenix (2014), Christian Petzold
Victor Victoria (1995), Blake Edwards

* Filmografía de clases prácticas

Cantando bajo la lluvia (1952), Stanley Donen y Gene Kelly
All that Jazz (1979), Bob Fosse
Golpe al corazón / One from the Heart (1982), Francis Ford Coppola
Moulin Rouge (2001), Baz Luhrmann

Bibliografía obligatoria:

Bordwell, David (1996), Cap. 6: “Narración y Tiempo”, en *La narración en el cine de ficción*, Paidós Comunicación, Madrid.

Comolli, Jean-Louis (2016), *Cuerpo y cuadro*. Buenos Aires: Prometeo.

Copjec, Joan (2006), “El descenso a la vergüenza”, *El sexo y la eutanasia de la razón*, Espacios del sabor, Buenos Aires: Ed Paidós.

Deleuze, Gilles (1996), “Optimismo, pesimismo y viaje. (Carta a Srege Daney)”, *Conversaciones 1972-1990*. Valencia, Pre-textos.

Deleuze, Gilles (1996) “Más allá de la imagen-movimiento”, en *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*. Barcelona: Paidós.

Deleuze, Gilles (1991): Cap. 3. "Del recuerdo a los sueños", en *La imagen-tiempo*, Barcelona: Paidós Comunicación,

Deleuze, Gilles (1991) "Puntas de presente, capas de pasado. Cuarto comentario de Bergson", Cap. 5 Apartado 3, en *La imagen-tiempo*, Barcelona: Paidós Comunicación.

Didi-Huberman, Georges (2013). *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*. Buenos Aires: Manantial.

Nacache, Jacqueline (2006), *El actor de cine*. Barcelona, Paidós, "La danza" (pp. 80-81) y "La estirpe del actor físico" (pp. 135-138).

Stiegler, Bernard (2004), *La técnica y el tiempo. El tiempo de cine y la cuestión del malestar* (vol III), Guipuzcoa: Cultura Libre

Tarkovski, Andrej (1991), *Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el cine*, Madrid: Rialp.

Bibliografía de consulta:

Deleuze, Gilles (1995), "Tener una idea en cine", en *Archipiélago* 22, otoño

Virilio, Paul (1997), "Lo entrevistado" y "El instante de luz", en *Un paisaje de acontecimientos*, Barcelona: Paidós

Virilio, Paul (1997), "La perspectiva del tiempo real", en *La velocidad de liberación*, Buenos Aires: Manantial

UNIDAD 4. Nuevas categorías estéticas: aproximaciones críticas

La indeterminación espacial y narrativa en el cine contemporáneo. El dispositivo de la mirada en la construcción de sentido. Ideología y valores de la representación en el cine. El sonido y el sentido. Negociaciones entre géneros y subgéneros. Estéticas de la imagen y nuevas tecnologías.

*** Filmografía (de clases teóricas)**

Mauro (2014), Hernán Rosselli

El loro y el cisne (2013), Alejo Moguillansky

Los posibles (2013), Santiago Mitre y Juan Onofri Barbato

Una mujer es una mujer (1961), J-L. Godard

Conozco la canción (2007), Alain Resnais

Velvet Goldmine (1998), Tod Haynes

* Filmografía (de clases prácticas)

Bailarina en la oscuridad (2000), Lars von Trier
8 mujeres (2002), Francois Ozon
Canciones de amor (2007), Christophe Honore

Bibliografía obligatoria:

Amícola José (2000), *Camp y posvanguardia. Manifestaciones culturales de un siglo fenecido*. Buenos Aires, Paidós.

Badiou, Alain (2009), “La danza como metáfora del pensamiento”, Cap 6, *Pequeño manual de inestética*, Buenos Aires: Prometeo

Barthes, Roland (2003), *Ensayos críticos*, Buenos Aires, Seix Barral, [1955] “La revolución brechtiana” (pp. 67-69) y [1956] “Las tareas de la crítica brechtiana” (pp. 109-115).

Bonitzer, Pascal (2007), “Desencuadres” y “El reflejo desgarrado”, en *Desencuadres. Cine y pintura*, Buenos Aires: Santiago Arcos editor

Brecht, Bertold, El pequeño órgano para teatro escrito en 1948, Fragneno71, “Sobre las intervenciones musicales”, (<http://es.scribd.com/doc/24993807/Brecht-Bertolt-Pequeño-organon-para-el-teatro-completo-1948#scribd>)

Butler Judith (2010), *Deshacer el género*. Barcelona: Paidós.

Comolli, Jean-Louis (2002), “Del realismo como utopía”, en *Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine*, Ed. Simurg / FADU, cátedra Laferla

Depetris Chauvin, Irene (2015), “Los cuerpos de la música”, *Informe escaleno* [online]. Disponible en: <http://www.informeescaleno.com.ar/index.php?s=articulos&id=303>

Dubois, Philippe (2001), “Video y cine: interferencias, transformaciones, incorporaciones », en *Video, cine, Godard*, Buenos Aires: Libros del Rojas.

Echavarren Roberto (1998) *Arte andrógino. Estilo versus moda en un siglo corto*. Buenos Aires: Colihue.

Perlongher, Néstor (2013) [1988], “La barroquización” en *Prosa Plebeya*. Buenos Aires: Excursiones.

Sontag Susan (1996) [1964] “Notas sobre lo camp” en *Contra la interpretación*. Buenos Aires, Alfaguara.

Zizek, Slavoj (2009), *Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales*. Buenos Aires, Paidós. Cap. 6, “Violencia divina: lo que no es” (pp. 228-229).

Bibliografía de consulta:

Machado, Arlindo (1996), «A simulação da imagem», «O imaginario numerico» y «Máquinas de vigilar», en *Máquina e imaginación*, San Pablo: Universidade de Sao Paulo.

Font, Domenec (2002), *Paisajes de la modernidad*, Barcelona, Paidós.

Menil, Alain (1991), *L'Ecran du Temps*, Presses Universitaires de Lyon

Rancière, Jacques (2005), *La fábula cinematográfica*, Buenos Aires: Paidós.

5. REQUISITOS

Asistencia de 75 por ciento a las clases de trabajos prácticos. **Si bien no existe esta obligatoriedad para las clases teóricas, se sugiere una asistencia regular a las mismas, ya que los trabajos parciales incluirán temas y ejemplos considerados en dichas clases.**

Para aprobar la materia se debe obtener un promedio mínimo de 4 (cuatro) en la cursada.

Se realizará un primer examen parcial presencial el **26/09/16**, durante las dos primeras horas de las clases teóricas.

El segundo parcial será domiciliario, cuyas consignas serán entregadas en las respectivas clases prácticas en la semana del **31 de octubre al 4 de noviembre de 2016**. Los trabajos deberán ser devueltos a sus docentes en la semana siguiente, sin excepción.

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

6. OBSERVACIONES:

En el espacio de las clases teóricas se contará con la presencia de invitados vinculados con el campo de la crítica y de la realización y la escritura cinematográfica: **Laura Citarella, Agustín Mendilaharsu, Hernán Rosselli, Daniela Goggi**, quienes participarán de actividades especiales junto con los estudiantes y docentes.

Durante la cursada se incluirán cambios o agregados en los títulos de la bibliografía, filmografía e invitados consignados en este programa.

Profesora Titular: Dra. Ana Amado

Profesora Adjunta: Dra. Marcela Visconti

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