

**INSTRUMENTO A
PLAN DE TRABAJO
DEL EQUIPO DOCENTE**

AÑO: 2020

1- Datos de la asignatura

Nombre | **Arte y cultura del siglo XX: historia y estética del cine. El siglo de las vanguardias**

Código | FS1/FS2/
FSS

Tipo (Marque con una X)

Obligatoria	
Optativa	X

Nivel (Marque con una X)

Grado	x
Post-Grado	

Área curricular a la que pertenece | Socio-antropología

Departamento | Filosofía

Carrera/s | Historia/ Letras/ Filosofía/Geografía

Ciclo o año de ubicación en la carrera/s | Tercer año

Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:

Total	96
Semanal	6

Distribución de la carga horaria (semanal) presencial de los alumnos:

Teóricas	Prácticas	Teórico - prácticas
-	-	6

Relación docente - alumnos:

Cantidad estimada de alumnos inscriptos	Cantidad de docentes		Cantidad de comisiones		
	Profesores	Auxiliares	Teóricas	Prácticas	Teórico-Prácticas
20	1	2	-	2	1

**INSTRUMENTO A
PLAN DE TRABAJO
DEL EQUIPO DOCENTE**

2- Composición del equipo docente (Ver instructivo):

N°	Nombre y Apellido	Título/s
1.	Gabriel Leopoldo CABREJAS	Profesor en Letras/ Magister y Doctor en Historia
2.	Mariano MARTÍNEZ ATENCIO	Doctor en Filosofía / Prof. Filosofía
3.	Romina CONTI	Doctora en Filosofía / Esp. En Docencia Univ./ Prof. en Filosofía
4.		
5.		
6.		

N°	Cargo									Dedicación			Carácter			Cantidad de horas semanales dedicadas a: (*)				
	T	As	Adj	JTP	A1	A2	Ad	Bec	E	P	S	Reg.	Int.	Otros	Docencia		Investig.	Ext.	Gest.	
															Frente a alumnos	Totales				
1.			X							X			X			4	10	10	-	-
2.					X						X		X			4	10	-	-	-
3.				X							X		X			4	10	-	-	-
4.																				
5.																				

(*) la suma de las horas Totale + Investig. + Ext. + Gest. no puede superar la asignación horaria del cargo docente.

Plan de trabajo del equipo docente

1. Objetivos de la asignatura.

-Lograr que el alumno use términos técnicos.

- **Obtener** la valoración y justificación de sus juicios en materia de gusto artístico-cinematográfico.
- **Adquirir** hábitos de escritura crítica sustentada de manera lógica, coherente y expresada con corrección.
- **Reconocer** la relación entre poéticas del cine y su traslación a realización en su lenguaje específico;
- **Comparar** estéticas del cine por sus rasgos sensibles y el tratamiento de los temas, afines u opuestos;
- **Comprender** caracteres, propósitos y manifiestos de las vanguardias artísticas del siglo XX;
- **Entender** las diferencias epocales aplicadas en la práctica al orden artístico;
- **Descubrir** los verdaderos aportes del arte moderno del cine a la experiencia estética del hombre;
- **Discutir** la gravitación de la cultura de masas en el contexto del mundo capitalista/consumista y en el contexto del socialismo político;
- **Valorar** la importancia final de la educación histórico-artística en la formación plena del individuo y la sociedad.

2. Enunciación de la totalidad de los contenidos a desarrollar en la asignatura.

I- Cine en silencio: comienzos del Séptimo Arte. Panorama del cine mudo: la creación del lenguaje cinematográfico. y la definición signico-genérica. Los primeros teóricos: **Canudo, Moussinac, Deluc, Dullac, Balász, Epstein.** El *cinéma d`art* europeo y la fundación de Hollywood en América. Primeras innovaciones técnicas: montaje paralelo y montaje de atracciones, primer plano, panorámica. La mirada del *expresionismo* germánico. El cine político ruso y la propaganda socialista: documentalismo y ficción social. El caso **El acorazado Potemkin**, de **Eisenstein** (1925). **Dziga Vertov: El hombre de la cámara** (1928). **Pudovkin** y *La madre* (1928). El surrealismo y *épater le bourgeois*: **Buñuel** filma *Un perro andaluz* (1928) *La edad de oro* (1930). **Cocteau** y *Entr`acte* (1924). La imagen vehículo de lo irracional, subconsciente y absurdo. Vanguardia, política y experimentalismo.

II-Cine en palabras: una estética industrial, la excepción y la regla. La consolidación de un arte industrial en los Estados Unidos. El *Star System* y la sociedad de consumo cultural: etapas de 1920 a 1962. Afianzamiento de los géneros cinematográficos: *western, thriller, love story, courtroom drama, biopics*, cine de terror. Directores fuera del *establishment*. El caso **Orson Welles**. La revolución de **Citizen Kane** (1941). Los *talkies* y el progreso tecnológico desde 1927: granangular, cámara subjetiva, cinemscope. Censura moral y política, factores de reorientación estética: 1930-1954, o del Código *Hays* a *McCarthy*. Capitalismo y cine.

III-Cine y revolución en Europa: la segunda posguerra. El *neorrealismo* italiano y su herencia dentro y fuera de Italia: la pobreza como estilo artístico-social. El aporte francés: el metalenguaje y la Teoría del Autor, o la *Nouvelle Vague*. Cine autorreferencial, multidisciplinario y la crítica antiburguesa. Ejemplos exportables: **Paisá (Roberto Rossellini, 1946)**. Autorreferencialidad y ruptura de la narración modélica: **La china (La chinoise, de Jean-Luc Godard, 1966)**. El cine de la reconstrucción en el resto de Europa: *New Cinema* inglés, *Manifiesto de Oberthäusen* alemán.

IV-Cine y sociedad en América: el continente *pop* y *nac*. Del cine de copia a escala a los temas históricos. Convenciones e industria incipiente: la Argentina y los *talkies* criollos. Etapas y búsquedas, popularidad y crecimiento de un pequeño *star system*. El primer cine de autor bajo influencia o el caso **Leopoldo Torre Nilsson**. Política y sociedad en los 60: acerca de **Leonardo Favio**, la generación del 60, el grupo *Cine Liberación*. El arte cinematográfico al servicio de la doctrina y la transformación. El *Cine de la Base* de **Raymundo Gleyzer**. Lectura crítica de *cortometrajes* de **Gleyzer**: *La tierra quemada* (1964), *México: la revolución congelada* (1971). Un film emblemático: *Los hijos de Fierro* (1974) de **Fernando Solanas**.

V- Los movimientos de vanguardia históricos. Los principales *manifiestos* (futurista, dadaísta, surrealista, etc.). El concepto de *obra* artística, sus “continuidades” respecto de la historia del arte precedente. El desplazamiento y la ruptura con la tradición. El cuestionamiento respecto de la Institución Arte. La apertura hacia un arte “contemporáneo”.

VI- Las fracturas en los modos de producción de obra artística: transformaciones *materiales*, en los *temas*, en las relaciones entre *roles* y *funciones* específicas, en la *definición* del hecho artístico. Las nuevas categorías: *happenings*, *instalaciones* (site specific), *land art*, *performances*, *body art*, *transgenic art*, etc.

VII- Vanguardia y Revolución. Las *neo-vanguardias* en latinoamérica y Argentina de mediados de siglo. Arte y experimentación, arte y política. El paso de la acción artística a la militancia revolucionaria. Arte y transformación social.

3. Bibliografía (Obras generales, básica y complementaria).

- AA. VV.: *Enciclopedia Planeta del Cine*. Madrid: Planeta, 1983. 12 vols.
AA. VV.: *El cine. Enciclopedia Salvat del Séptimo Arte*. Barcelona: Salvat, 1979-81. 12 tomos.
AA. VV.: *Enciclopedia del cine Sarpe*. Madrid: Sarpe. 1979. 15 tomos.
Alsina Thevenet, Homero: *Cine sonoro americano y los Oscars de Hollywood*. Buenos Aires: Corregidor, 1982.
Alsina Thevenet, Homero: *Censura y otras presiones sobre el cine*. Bs.As.: Fabril, 1972.
Alsina Thevenet, Homero: *El cine: gente, películas, hechos*. Buenos Aires: Fraterna, 1986.
Alsina Thevenet, Homero: *Obras incompletas*. Compilación de Álvaro Buela, Elvio Gandolfo y Fernando Martín Peña. Buenos Aires: INCAA/ 24º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, 2009.
Arévalo, María Jesús; Carreño, José María; Marías, Miguel; Marinero, Manolo: *Jean Luc Godard*. Madrid: Ediciones JC, 1981.
Argan, G. C. *El arte moderno*. Madrid: Akal, 1991.
Balász, Béla: *El Film. Evolución y esencia de un arte nuevo*. Buenos Aires: Losange, 1957.
Barbaro, Umberto: *El cine y el desquite marxista del arte*. Barcelona, Gustavo Gili, 1974, 2 vols.
Barthes, Roland: *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*. Madrid: Paidós, 1986.
Baudrillard, J.: *Crítica de la economía política del signo*, México: Siglo XXI, 1999. 12º edición
Birri, Fernando: *La escuela documental de Santa Fé*. Sta. Fé: Editora Documento del Instituto de Cinematografía de la UNL, 1964.
Borde, Raymond & Chaumeton, Etienne: *Panorama del cine negro*. Buenos Aires: Losange, 1958.
Bourriaud, N.: *Estética relacional*, Bs. As.: Adriana Hidalgo, 2008. 2º edición
Bozal, Valeriano (ed.): *Historia de las Ideas Estéticas y de las Teorías Artísticas Contemporáneas*, Vol. I y II, Madrid, Visor Dis., 1996.

**INSTRUMENTO A
PLAN DE TRABAJO
DEL EQUIPO DOCENTE**

- Brecht, Capote, Faulkner, et al: *Los escritores frente al cine*. Madrid: Fundamentos, 1981.
- Brode, Douglas: *Las películas de los años 80*. Barcelona: Odín, 1993.
- Burch, Noël: *Praxis del cine*. Madrid: Fundamentos, 1985.
- Burrello, M.: *Autonomía del arte y autonomía estética. Una genealogía*, Bs As., Miño y Dávila Editores, 2012.
- Bürger, Peter: *Teoría de la vanguardia*, Barcelona: Península, 2000. 3° edición
- Cabrera Infante, Guillermo: *Arcadia todas las noches*. Barcelona: Seix-Barral, 1980.
- Cabrera Infante, Guillermo: *Un oficio del siglo XX*. Madrid: El País/ Aguilar, 1993.
- Carnevale, Jorge: *Así se mira el cine hoy. Del cine de autor a los efectos especiales*. Buenos Aires: Beas, 1993.
- Carriere, Jean- Claude & Bonitzer, Pascal: *Práctica del guión cinematográfico*. Barcelona: Paidós, 1991.
- Carringer, Robert L.: *Cómo se hizo Ciudadano Kane*. Barcelona: Ultramar, 1987.
- Castello, Giulio Cesare: *El cine neorrealista italiano*. Buenos Aires: EUDEBA, 1964.
- Chateau, Dominique: *Cine y filosofía*. Buenos Aires: Colihue, 2012.
- Danto, A.: *Después del Fin del Arte: el Arte Contemporáneo y el Linde de la Historia*, Buenos Aires: Paidós, 2006.
- Deleuze, Gilles: *Estudios sobre cine. 1: La imagen-movimiento. 2: La imagen-tiempo*. Barcelona: Paidós, 1987.
- Della Volpe, Eco, Pasolini, Rocha: *Problemas del nuevo cine*. Madrid: Alianza, 1971.
- Di Núbila, Domingo: *Historia del cine argentino*. Buenos Aires: Cruz de Malta, 1959.
- Eibel, Alfred: *El cine de Fritz Lang*. México: Era, 1968.
- Eisner, Lotte: *La pantalla diabólica. Panorama del cine alemán*. Buenos Aires: Losange, 1955.
- Fofí, Goffredo: *Amos y siervos en el cine. El caso italiano*. Bs.As.: Schapire, 1974.
- French, Philip: *Western: las películas del Oeste*. Buenos Aires: Tres Tiempos, 1977.
- Gamerro, Carlos & Salomón, Pablo: *Antes que en el cine. Entre la letra y la imagen. El lugar del guión*. Bs. As.: La Marca, 1993.
- Grazzini, Giovanni: *Conversaciones con Fellini. Algún día haré una bella historia de amor*. Barcelona: Gedisa, 1985.
- Gregor, Ulrich; Ladiges, Peter Michel; Fischer, Hanns; Prinzier, Hans Helmut: *Truffaut*. Buenos Aires: Kyrios, 1978.
- Gromo, Mario: *Cine italiano*. Buenos Aires: Losange, 1955.
- Gubern, Román: *Historia del cine*. Barcelona. Lumen. 1998.
- Hammond, Lawrence: *Thriller Movies. Classic films of Suspense and Mystery*. London: Octopus Books, 1974.
- Houston, Penelope: *El cine contemporáneo*. Bs. As.: EUDEBA, 1968.
- Kracauer, Siegfried: *De Caligari a Hitler. Historia psicológica del cine alemán*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1961.
- Lax, Eric: *Woody Allen, la biografía*. Barcelona: Ediciones B, 1992. 2° reimp..
- Mahieu, José Agustín: *Breve historia del cine argentino*. Bs. As.: EUDEBA, 1966.
- Manrupe, Raúl & Portela, María Alejandra: *Un diccionario de films argentinos*. Buenos Aires: Corregidor, 1995.
- Manvell, Roger: *Film*. Buenos Aires: EUDEBA, 1964.
- Marie, Michel/ Coloquio de Cerisy: *Christian Metz y la teoría del cine*. Bs. As.: Catálogos, 1992.
- Martin, Marcel: *El lenguaje del cine. Iniciación a la estética de la expresión cinematográfica a través del análisis sistemático de los procedimientos filmicos*. Barcelona: Gedisa, 1990.
- Moix, Terenci: *Hollywood stories*. Barcelona: Lumen, 1971. 2 vols..
- Morin, Edgar: *Las estrellas de cine*. Buenos Aires: EUDEBA, 1964.
- Paté, Janet: *El libro de los detectives*. Buenos Aires: Crea, 1978.
- Romaguera y Ramio, Joaquim & Alsina Thevenet, Homero: *Textos y manifiestos del cine. Disciplinas, fuentes, innovaciones*. Bs. As.: Corregidor, 1985.
- Rondi, Gian Luigi: *El cine de los grandes maestros*. Buenos Aires: EMECÉ, 1983.
- Russo, Eduardo A.: *Diccionario de cine. Estética, crítica, técnica, historia*. Buenos Aires: Paidós/ El Amante Cine, 1998.
- Sadoul, Georges: *Historia del cine*. Buenos Aires: Losange, 1956. Tomo 1: *La época muda*. Tomo 2: *La época sonora*.
- Schumann, Peter B.: *Historia del cine latinoamericano*. Buenos Aires: Legasa, 1987.
- Tello, Antonio; Otero Pizarro, Gonzalo: *Valentino, la seducción manipulada*. Barcelona: Bruguera, 1978.

Villegas López, Manuel: *Cine francés. Origen, historia, crítica*. Buenos Aires: Nova, 1947.

Volta, Luigi (comp.) *Los sueños de la memoria. Federico Fellini, un homenaje*. Buenos Aires: Corregidor, 1996.

Wasserman, Raquel: *El lenguaje cinematográfico: un idioma*. Buenos Aires: Corregidor, 1983.

4. Descripción de Actividades de aprendizaje.

- a) Redacción de críticas periodísticas sobre las películas en observación, como práctica de estilo y conocimientos adquiridos.
- b) Tareas de investigación sobre cineastas: biografía intelectual, formación profesional, filmografía.
- c) Lectura de entrevistas a directores y actores en distintos medios gráficos y audiovisuales.
- d) Elaboración de una monografía de variable extensión sobre los temas enseñados.
- e) Redacción de un trabajo práctico sobre las vanguardias artísticas a elección del alumno.

5. Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones.

- a) Se invertirán dos clases semanales para el dictado de cada una de las unidades teórico-prácticas, dependiendo de la relevancia y material informativo de sendos temas históricos; en forma alternada a las exposiciones del docente, se proyectarán cortometrajes o largometrajes representativos de las escuelas de cine cuyos caracteres se han narrado previamente.
- b) Se propone la entrega de tres prácticos de elaboración domiciliaria, consistentes en sendas críticas cinematográficas, una sobre las películas exhibidas durante la cátedra y la segunda sobre un film elegido por el alumno de los diferentes listados que se distribuirán. El tercer TP se realizara en torno a las vanguardias en el práctico. Las fechas de las entregas serán convenidas con los/las estudiantes dentro de los plazos del cuatrimestre.
- c) El aprendizaje seminarizado se complementa con la presentación de una monografía de variable extensión a modo de Trabajo Final.

6. Procesos de intervención pedagógica.

- a) Serán imprescindibles las clases magistrales expositivas, dada la índole de una temática poco conocida dentro de los claustros universitarios.
- b) Se prevén sesiones de debate en grupos reducidos o en forma individual sobre manifiestos, poéticas, artículos o reportajes a personalidades del cine y de las vanguardias.
- c) Asimismo se pondrá en práctica el tecnicismo particular de la crítica mediante la lectura de textos ad hoc (reseñas publicadas en la prensa), distribuidos entre los alumnos por el docente y eventualmente conseguidos por los mismos estudiantes.
- d) Un trabajo de investigación puede realizarse para que los educandos se familiaricen sobre temas y personajes de las vanguardias atinentes al desarrollo de los ítems programados al respecto.

**INSTRUMENTO A
PLAN DE TRABAJO
DEL EQUIPO DOCENTE**

- e) El periódico reparto de filmografías por parte del docente ilustrarán a los alumnos y les serán de utilidad para la selección de las películas sobre las que podrán explayarse en el trabajo práctico y en la realización del texto monográfico final.

7. Evaluación

- a) Los alumnos deberán asistir a un 75% de las clases dictadas. Sobre un total de 14 (catorce) clases teóricas, acreditarán un mínimo de 10 (diez).
- b) Se deberá realizar y aprobar: un trabajo práctico a propuesta del Ayudante y/o JTP, la entrega de una crítica sobre los filmes vistos en clase con carácter de trabajo práctico, y una segunda sobre un film escogido libremente por el alumno en base a listados repartidos por el docente sobre cada escuela estética o director y grupo de directores cinematográficos acerca de los cuales se haya documentado durante el transcurso del cuatrimestre. Estos últimos dos trabajos se entregarán al Profesor.
- c) La aprobación final, siendo un seminario, se logrará mediante la entrega de una monografía, de variable extensión y en el formato académico correspondiente, sobre los temas enseñados.

8. Asignación y distribución de tareas de cada uno de los integrantes del equipo docente

El profesor adjunto a cargo se ocupará de dictar las clases correspondientes a estética e historia del cine, con exhibición de filmes en forma alternada. Los auxiliares a su turno impartirán clases sobre vanguardias artísticas del siglo XX. En ambos casos a su vez conducirán las pautas apropiadas para los trabajos prácticos detallados.

Dr. Gabriel CABREJAS

Dra. Romina CONTI

Dr. Mariano MARTÍNEZ ATENCIO