

+ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISION DE ROSARIO
Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe
Dirección Provincial de Educación Artística
Alem 3084 - 6° p. - 2000 Rosario - Argentina - 0341-472-8665 –
<http://www.epctv.edu.ar> - escuela@epctv.edu.ar

PROGRAMA DE ASIGNATURA

Carrera:	Profesorado de Artes Audiovisuales
Asignatura:	HISTORIA DE LAS ARTES AUDIOVISUALES I
División:	1°
Turno:	Mañana
Año lectivo:	2023
Horas semanales:	3hs. cátedra
Docente:	Elida Moreyra

Correlativas previas: - - -

Correlativas posteriores: Historia de las Artes Audiovisuales II

Fundamentación del espacio:

En el transcurso del siglo XX los medios de registro audiovisual han modificado profundamente la vida social de la humanidad. Considerando el conjunto de las producciones audiovisuales en sus distintos soportes, formatos y tecnologías, este espacio propone recorrer las innovaciones y productos pertenecientes al campo de la realización artística en su contexto de producción, para analizarlas y ponerlas en valor en virtud del alcance en perspectiva con que las identificamos hoy.

El espacio se fundamenta en la necesidad social de formar docentes en artes audiovisuales que conozcan el proceso de desarrollo de la producción audiovisual en sus distintas especificidades y desde distintas perspectivas -histórica, sociológica, comunicativa entre otras- como premisa necesaria para la construcción de una mirada crítica, y creativa a la vez, sobre el quehacer audiovisual.

Se incluye en este espacio la historización de los aportes teórico-metodológicos surgidos desde distintos autores y disciplinas para poder comprender el nexo epistemológico entre propuestas teóricas y las instancias políticas, sociales y culturales que coadyuvan en su surgimiento, instalación y desarrollo.

Se propone un tratamiento integrador que permita relacionar la historia universal de artes audiovisuales con los procesos específicos referidos a Argentina y Latinoamérica. De la misma manera se postulan los estudios comparados, que permitan la identificación de regularidades y diferencias en los procesos transitados por los distintos ámbitos nacionales de realización audiovisual en América en general y en la región en particular. Para esta asignatura se propone un alcance que desarrolle lo anteriormente citado desde el surgimiento de las artes audiovisuales hasta mediados del siglo XX.

Objetivos Generales (Conocimientos, Destrezas, Actitudes)

- Incorporar conceptos y categorías relacionados con las disciplinas que se mencionan en la fundamentación del espacio.
- Propiciar la aplicación de esos conceptos y categorías al análisis de la dinámica sociohistórica y semioantropológica de la producción cultural en general así como a la de

los medios de comunicación audiovisual implicados (cine y televisión) en particular. Profundizar en la aplicación de distintos modelos de analíticos, propuestos por las diversas corrientes teóricas y prácticas que se han desarrollado alrededor del discurso audiovisual.

- Desarrollar una conciencia crítica ante los conceptos transitados durante el dictado de la materia que les permita conectar los contenidos teóricos con las problemáticas que constituyen el entorno experiencial de los integrantes del curso.

- Estimular en los alumnos la habilidad para actuar como agentes de cambio y de formación social, cultural, tecnológica y artística, promoviendo una actitud comprometida con la realidad integral de nuestro medio a través de la función socializadora que supone su proyección en el desempeño de la producción cinematográfica y televisiva.

- Valorar especialmente el desarrollo de excelencia en la comunicación verbal, tanto oral como escrita. Considerando que a lo largo de su actividad docente profesional deberán exponer en forma permanente sus proyectos, inquietudes y necesidades, es de fundamental importancia aprovechar este espacio para entrenar en capacidades expresivas que suelen ser deficientes a la llegada de los alumnos al nivel superior.

Desarrollo de contenidos

Unidad I - Los inicios del cine.

Antecedentes en el registro de la imagen en movimiento.

La estrategia comercial de los Lumiere. Sus primeros cortos.

El viaje a la Luna (G. Meliés)

La tensión entre documental y ficción en los principios del cine.

El desarrollo del lenguaje cinematográfico. Aportes de Estados Unidos, Unión Soviética y Europa. Propuesta de un modelo analítico.

*El nacimiento de una nación**Intolerancia* (D.W.Griffith)

El acorazado Potiomkin (S.Eisenstein)

Comienzos del cine en Argentina. *Mosaico Criollo*. Diferencias con el resto de Latinoamérica.

Las mujeres en el cine slente argentino.

Nosferatu el Vampiro (F.W. Murnau)

El comienzo de la teorización acerca del cine: Los primeros manifiestos.

El cine en el marco de la Gran Guerra. El futurismo y sus variantes.

Unidad II – Vanguardias artísticas e industria cinematográfica.

El expresionismo alemán. *El Gabinete del Dr. Caligari* (R. Wiene)

El modernismo cinematográfico. *Metrópolis* (F. Lang)

Cine sonoro en Argentina: *Tango* (Argentina Sono Film) y *Los tres berretines* (Lumiton)

El surrealismo. *El perro andaluz* y *La edad de oro* (L. Buñuel). *Entreacto* (René Clair).

Cine negro:*Pacto de sangre* (Billy Wilder).

El cine de Hollywood. La gran industria del espectáculo. Los estudios.

Las vanguardias europeas, ahora en Hollywood.

La televisión: Desarrollo técnico y expresivo comunicacional paralelo en USA e Inglaterra.

Unidad III - Ideología, cine y propaganda.

Olympia y *El triunfo de la voluntad* (L. Riefensthal)

Los nacionalismos.

Argentina, México y España frente a Hollywood por el mercado cinematográfico hispanoparlante.

La 2da. Guerra Mundial.

El realismo clásico norteamericano: *Lo que el cielo nos da* (D. Sirk)

Censura y estrategias desplegadas para sortearla. Comunicación y expresión durante el maccarthismo.

El proyecto de Artistas Argentinos Asociados: *La Guerra Gaucha, Su mejor alumno y Pampa Bárbara*.

Ideología y autor.

¡Y llegó la TV! Expectativas y temores (infundados). ¿Un nuevo lenguaje?

Unidad IV – La Postguerra.

Nuevos conceptos en teoría cinematográfica. El giro lingüístico.

El Cine Japonés y las consecuencias de la ocupación norteamericana.

El neorrealismo italiano. *Obsesión* (Luchino Visconti), *Humberto D* (Vitorio de Sica), *Paisá* (R. Rossellini).

Antropología de la América profunda: *La noche del cazador* (Ch. Laughton)

El documental político en Argentina y Latinoamérica. *Faena* (H. Ríos)

Panorama de los cines en los países subdesarrollados. Momento preliminar del nacimiento del “Tercer Cine”.

Trabajos prácticos

Se propone un menú de 5 (cinco) trabajos prácticos. El alumno deberá elegir 3 (tres), y entregarlos durante el año lectivo. Uno de estos trabajos debe ser una producción audiovisual con características a convenir con el docente una vez elegido el tema. La aprobación de los tres trabajos prácticos será condición de regularidad. La posibilidad de elegir el tema se funda en los intereses particulares de cada alumno, así como la elección del momento en que deberá entregarlo, propicia la planificación personal. Considerando la dinámica de producción que afrontan los alumnos en 1° año, esta propuesta les permite diagramar en virtud de su disponibilidad personal de tiempo.

Trabajo Práctico N°1:

La teoría del montaje y el concepto de dialéctica en el cine de Eisenstein.

Guía:

- Contexto histórico de la teoría del montaje de Eisenstein. Discusiones.
- El cine como instrumento indispensable en la consolidación del proceso revolucionario.
- Niveles de la teoría del montaje. Relación con el concepto de dialéctica.
- Ejemplos extraídos de sus films.
- Aportes a la construcción del lenguaje cinematográfico. Relaciones de influencia.

Trabajo Práctico N°2:

La semiosis social. Análisis comparativo: La screwball comedy, Sucedió una noche (F. Capra) frente a la crítica Tiempos Modernos (Ch. Chaplin).

Guía:

- Contexto histórico de las producciones en cuestión.
- Concepto de “representación social” trabajado a partir del reconocimiento de características generales de los personajes y sus interrelaciones.

- Desarrollo de conceptos de “instancia de producción” – “instancia de reconocimiento” – “semiosis social”-
- Aplicación de esos conceptos a una comparación de las producciones involucradas.

Trabajo Práctico N°3:

Ideología: El concepto de ciencia en el cine. Los casos de *Metrópolis* (F. Lang) y ...

Guía:

- Contexto histórico-político de las producciones.
- Identificación de los conceptos de “ciencia”, “futuro”, “conocimiento”, “ideología” y “poder”, adoptados y desarrollados en cada uno de los films.
- Variedad de recursos de lenguaje aplicados a la construcción de esos conceptos.
- Desarrollo de conceptos de “instancia de producción” – “instancia de reconocimiento” – “semiosis social”-
- Aplicación de esos conceptos a una comparación de las producciones involucradas.

Trabajo Práctico N°4:

Una lectura comparativa (Mizoguchi/Ozu) sobre el cine japonés.

Guía:

- Las dos guerras mundiales y la producción cinematográfica en Japón.
- Flujo de influencias Oriente/Occidente evidenciada en el cine japonés.
- Lo global y lo local, versus, lo moderno y lo tradicional.

Trabajo Práctico N°5:

Imagen y política

Guía:

- Propaganda y Cine durante los dos primeros gobiernos peronistas.
- Las Artes Plásticas en el Cine Clásico Argentino de los '50.
- La llegada de la Televisión.

Evaluación:

- gradual y continua,
- aplicada a evidenciar la incorporación de conceptos y categorías,
- valorando la aplicación de la mencionada incorporación al análisis de la producción audiovisual,
- considerando la formación de una actitud crítica, conciente de la importancia social de su rol profesional,
- atenta al cumplimiento de los trabajos prácticos solicitados,
- estricta en cuanto a una forma pertinente de presentación de los trabajos, tanto oral como escrita,
- adecuada a la realidad socioeducativa,
- con participación e integración grupal.

Requisitos para regularizar la materia:

- Aprobación de 2 (dos) parciales, uno al final de la unidad II (junio) y otro al final de la unidad IV (septiembre). Ambos tendrán un único recuperatorio.
- Aprobación de 3(dos) Trabajos Prácticos.
- 75% de asistencia.

Bibliografía General:

AAVV

“El neorrealismo italiano” en Romaguera i Ramio y Alsina Thevenet, *Textos y Manifiestos del cine*. Cátedra, Madrid, 2003.7

Althusser, Louis

“Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado”. En SlavojZiZek, *Ideología, un mapa de la cuestión*. Fondo de Cultura Económica, México, 2003.

Barnow, Erik

“Se vislumbran maravillas” 0en *El documental, Historia y Estilo*. Gedisa, Barcelona, 1996.

Berger, John

Modos de ver, Ed. Gustavo Gilli, Barcelona, 2000.

Carlón, Mario.

“Autopsia a la Televisión: Dispositivo y lenguaje en el fin de una era” En, Carlón, M. y Scolari, C. *El fin de los medios masivos*, La Crujía, Buenos Aires, 2009.

Ciria, Alberto

Más allá de la pantalla. Cine argentino, Historia y Política. Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1995.

Eco, Umberto

“TV - La transparencia perdida” en Groisman, Martín y La Ferla, Jorge, *El medio es el diseño*, Eudeba, Bs.As., 1998.

Eisenstein, Sergei

“Métodos del montaje” en Romaguera i Ramio y Alsina Thevenet, *Textos y Manifiestos del cine*. Cátedra, Madrid, 2003.

Eisner Lotte

“La génesis del film expresionista”, en *La pantalla demoníaca*, Cátedra, Madrid, 2003.

Ferro, M.

Cine e Historia, ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1980.

Font, Dominique

Charles Laughton. La noche del cazador. Paidós, Barcelona, 1998.

García Brusco, Carlos

“David Wark Griffith, o el nacimiento de un arte”

Gené, Marcela

Un mundo feliz, FCE, Buenos Aires, 2005.

Getino, Octavio

Cine y dependencia. El cine en la Argentina. Puntosur, Bs.As., 1990.

Hays, Will H.

Código de Censura de la M.P.P.A.

Jameson, Fredric.

La estética geopolítica. Paidós, Barcelona, 1955.

Jones, S. R.

El siglo XVIII. Introducción a la Historia del Arte, Universidad de Cambridge. Gustavo Gili, 1992.

Kruger, Clara

Cine y Peronismo. Siglo XXI, Buenos Aires, 2009.

Lanza, Pablo

“Reflexiones sobre el problema del documental como género cinematográfico” en Moguillansky, Molfetta y Santagada, *Teorías y Prácticas del audiovisual*, Buenos Aires, Prometeo, 2010..

Mafud, Lucio

Mujeres cineastas en el período mudo argentino: Los films de las sociedades de beneficencia (1915-1919)

<http://www.asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/article/view/1383/1185>

Maranghello, César

La epopeya trunca. Ediciones del jilguero. Buenos Aires, 2002.

Hugo del Carril, CEAL, Buenos Aires, 1993.

Marrone, Irene

Imágenes del mundo histórico. Identidades y representaciones en el noticiario y el documental en el cine mudo argentino. Edit. Biblos, Buenos Aires, 2003

Moreyra, Elida

“La imagen del maestro en el cine argentino. Antropología Visual en la formación docente”, en Zavala, Lauro (comp.) *Reflexiones Teóricas sobre Cine Contemporáneo*. Edición Estado de México. Toluca, 2011.

Nichols, Bill

“Modalidades documentales de representación” en *La representación de la realidad*, Paidós, Barcelona, 2000.

Panofsky, E.

El significado en las artes visuales. Ed. Alianza, Madrid, 1987.
Madrid.

Romaguera i Ramio, J. Y Alsina Thevenet, H.

“La aportación de los surrealistas” en *Textos y Manifiestos del cine*, Cátedra, Madrid, 1993.

Russo, Eduardo

Hacer cine. Paidós, Buenos Aires, 2008.

Diccionario de Cine, Paidós, Barcelona, 1998.

Sartora, Josefina y Rival, Silvina (comps)

Imágenes de lo real. Librería. Buenos Aires, 2007.

Sel Susana

“Introducción” en *La dimensión política en los estudios sobre cine*. Prometeo, Buenos Aires, 2007.

Stam, R.; Burgoyne, R. Y Flitterman-Lewis, S.

“Desde el realismo a la intertextualidad” en *Nuevos conceptos de la teoría del cine*. Paidós, Barcelona, 1999.

Terán, Oscar

Ideas e Intelectuales en Argentina, 1880-1980. Siglo XXI, Buenos Aires 2005.

Verardi, Malena

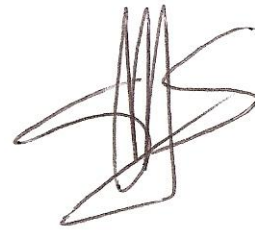
“Documental y ficción en el cine de los comienzos” en Molfetta, Moguillanski y Santagada. *Teorías y prácticas del Audiovisual*, Teseo y ASAECA, Buenos Aires, 2010.

Wolf, Sergio (comp.)

Cine Argentino: La otra historia, Letrabuena, Bs.As., 1992.

Yoel, Gerardo

“El diseño en el cine japonés. Acerca de la sistemática Ozu” en Groisman, Martín y La Ferla, *El medio es el diseño*, Eudeba, Buenos Aires, 1998.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the typed name.

Mg. Elida Moreyra
Mayo 2023