

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 – piso 6° - 2000 Rosario - Argentina - 0341-472-8665 - <http://www.epctv.edu.ar> – secart3021_rosario@santafe.edu.ar

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera:	Profesorado en Artes Audiovisuales
Año:	2024
Unidad curricular:	Poéticas Audiovisuales
División:	única
Turno:	mañana
Año lectivo:	2024
Horas semanales:	4 horas cátedra, 2 horas reloj
Docente:	Leandro Arteaga
Modalidad:	SEMINARIO

Correlativas previas: Ninguna

Correlativas posteriores: Realización I, Fotografía e iluminación y Animación

Objetivos

Durante el cursado de la asignatura se atenderán los siguientes objetivos:

- Precisar un recorrido histórico.
 - Estimular una comprensión crítica.
 - Incentivar la elaboración de apreciaciones personales.
 - Estimular la incorporación de conceptos tendientes al análisis estético.
-

Contenidos mínimos

El nacimiento del cine y las escuelas de montaje. Vínculos entre cine, literatura y pintura. Ideologías y propaganda. Cine y estado. Los géneros cinematográficos. El cine negro. Cine e historieta. Vanguardias en los '60. La imagen digital.

Desarrollo de contenidos

Unidad 1: *Puesta en escena y montaje.*

La *imagen-movimiento* según Deleuze. Las cuatro tendencias del montaje cinematográfico: la orgánica americana, la dialéctica soviética, la expresionista alemana, la cuantitativa francesa.

El cine según David W. Griffith, Sergei Eisenstein, Dziga Vertov. Relaciones entre cine, luz y pintura. El expresionismo y las vanguardias.

Unidad 2: *Imágenes e ideología.*

Platón y los poetas. Imágenes al servicio del régimen. El nacionalsocialismo y el arte “degenerado”. Cine y propaganda. Producción cinematográfica en la Alemania nazi. El caso Leni Riefenstahl. Estética y política. Las relaciones entre cine y estado.

Unidad 3: *Los géneros cinematográficos. Pintura, fotografía, literatura.*

La estructura narrativa según Aristóteles. Literatura policial norteamericana y neo-expresionismo. El cine negro. Estilística. Lecturas ideológicas. El vínculo entre Europa y Estados Unidos. Diálogos

estéticos entre diferentes obras y registros estéticos: la pintura de Edward Hopper, las fotografías de Arthur "Weegee" Fellig y de Diane Arbus.

Unidad 4: *La narración secuencial.*

Producción seriada de imágenes en prensa. La historieta, forma de expresión novedosa. El lenguaje del cómic. Breve desarrollo histórico. La historieta en Argentina. El arte-pop: Lichtenstein y Warhol. La novela gráfica. Vínculo con el cine: transposiciones.

Unidad 5: *Imágenes digitales.*

Fotografía e imágenes digitales. El cine de superhéroes como nuevo paradigma audiovisual. Nuevas posibilidades de montaje: la edición digital. Análisis a partir de producciones contemporáneas.

Estrategias Metodológicas:

- Clases expositivas: desarrolladas por el docente.
- Proyección de fragmentos de films: para la apoyatura de la temática a desarrollar.
- Proyección de films íntegros: para la valoración de la pieza cinematográfica como unidad.
- Trabajos prácticos de investigación y análisis: para el seguimiento de los contenidos desde la tarea del alumno.
- Exposición en clase de los trabajos realizados: para permitir el debate y el análisis de los trabajos entre el grupo de alumnos.

Criterios de evaluación:

- Cumplimiento de las lecturas estipuladas.
 - Participación del alumno en la clase.
 - Cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos solicitados.
 - Lectura y comentarios en clase de textos escogidos.
 - Fomento de distintas comprensiones a través del debate de ideas.
 - Atención a la utilización del vocabulario técnico y académico que exigen los contenidos.
-

Criterios de evaluación y promoción

Para Promover: Los alumnos deberán aprobar los dos exámenes parciales, sin recuperatorio, cumplir con la totalidad de los trabajos prácticos solicitados, y cumplir con el porcentaje de asistencia que estipula la institución.

Para Regularizar: Los alumnos deberán aprobar los dos exámenes parciales.

Bibliografía

Básica:

- Adorno, Theodor: "Antisemitismo y propaganda fascista" en *Ensayos sobre la propaganda fascista. Psicoanálisis del antisemitismo*, Paradiso, Bs. As., 2005.
- Aristóteles: *Poética* (ed. y trad. de Carlos García Gual y Aurelio Pérez Jiménez), Alianza, Madrid, 1998.
- Aumont, Jacques: *El ojo interminable*, Paidós, Barcelona, 1997.
- Bazin, André: *¿Qué es el cine?*, Rialp, Madrid, 1990.
- Berger, John: *Modos de ver*, Gustavo Gili, Barcelona, 2000.
- Benjamin, Walter: "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" en *Discursos interrumpidos I*, Taurus, Madrid, 1982.
- Boileau-Narcejac: *La novela policial*, Paidós, Bs. As., 1968.
- Deleuze, Gilles: *La imagen-movimiento*, Paidós, Barcelona, 1986.
- Eco, Umberto: *Apocalípticos e integrados*, DeBolsillo, Barcelona, 2004.
- Eco, Umberto: "De Aristóteles a Poe", en *Nuestros Griegos y sus Modernos*, B. Cassin (comp.), Manantial, Bs. As., 1994.

- Eisenstein, Sergei: *Teoría y Técnica Cinematográficas*, Rialp, Madrid, 1959.
- Eisner, Lotte H.: *La pantalla demoníaca*, Cátedra, Madrid, 1988.
- Heidegger, Martin: "El origen de la obra de arte" en *Caminos de bosque*, Alianza, Madrid, 1996.
- Mamet, David: *Dirigir cine*, El Milagro, México D.F., 1997.
- Masotta, Oscar: *La historieta en el mundo moderno*, Paidós, Barcelona, 1982.
- Simsolo, Noël: *El cine negro*, Alianza, Madrid, 2009.
- Sontag, Susan: *Contra la interpretación y otros ensayos*, Debolsillo, Bs. As., 2008.
- Sontag, Susan: "Fascinante fascismo" en *Bajo el signo de Saturno*, Debolsillo, Bs. As., 2007.
- Tarkovsky, Andrei: *Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine*, Rialp, España, 2002.
- Welles, Orson; Bogdanovich, Peter: *Ciudadano Welles*, Grijalbo, Barcelona, 1994.

Ampliatoria:

- Bauman, Zygmunt: *Ética postmoderna. En busca de una moralidad en el mundo contemporáneo*. Siglo XXI, Bs. As., 2011.
- Coma, Javier: *Los comics, un arte del siglo XX*, Paidós, Barcelona, 1977.
- Eco, Umberto: *La definición del arte*, Planeta-DeAgostini, Barcelona, 1985
- Gubern, Román: *La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas*, Anagrama, Barcelona, 2005.
- Hauser, Arnold: *Historia social de la literatura y el arte*, Labor, Barcelona, 1979.
- Manguel, Alberto: *En el bosque del espejo*, Norma, Bogotá, 2001.
- Piglia, Ricardo: *Crítica y Ficción*, Cuadernos de Extensión Universitaria #8, Universidad Nacional del Litoral, 1986.
- Vattimo, Gianni: *El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna*, Gedisa, Barcelona, 2000.

Películas:

- El triunfo de la voluntad* (Triumph des Willens, 1935, Leni Riefenstahl)
- La mujer pantera* (Cat People, 1942, Jacques Tourneur)
- Pacto de sangre* (Double Indemnity, 1944, Billy Wilder)
- Olympia 1. Teil – Fest der Völker* (1938, Leni Riefenstahl)
- Fraude* (F for Fake, 1973, Orson Welles)
- Mephisto* (1981, István Szabó)
- El ojo público* (The Public Eye, 1992, Howard Franklin)
- The Celluloid Closet* (1995, Rob Epstein, Jeffrey Friedman)
- A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies* (1995, Martin Scorsese, Michael Wilson)
- American Splendor* (2003, Shari Berman, Robert Pulcini)
- Retrato de una pasión* (Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus, 2006, Steven Shainberg)
- Imaginadores* (2008, Daniela Fiore)
- Réquiem por un imperio* (Taking Sides, 2011, István Szabó)
- Superman* (1978, Richard Donner)
- Los Vengadores* (The Avengers, 2012, Joss Whedon)
- Logan* (2017, James Mangold)

Lic. Leandro Arteaga

Docente a cargo

Coordinador de área

Regente

Director

