

ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISION DE ROSARIO
Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe
Dirección Provincial de Educación Artística
Mendoza 1085 - 2000 Rosario - Argentina
<http://www.epctv.edu.ar> - escuela@epctv.edu.ar

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Carrera: Tecnicatura en Realización Audiovisual

Asignatura: **CINE, TV Y SOCIEDAD I**

Curso: 2º División: 3º

Turno: Noche

Año lectivo: 2025

Horas semanales: 3 Hs. cátedra

Docente: Mg. y Prof. Marcelo Vieguer

Modalidad: MATERIA

Correlativas previas: -----

Correlativas posteriores: Cine, TV y Sociedad II

CONTENIDOS

1er. Cuatrimestre: (Presupuesto de tiempo: *Abril - Junio*)

UNIDAD 1: Siglo XIX / Aparición del cinematógrafo / Griffith / Nacimiento del cine

El pensamiento positivista en el siglo XIX. La fotografía, el cine y la reproductibilidad técnica. Edward Muybridge y las series fotográficas. La técnica a fines del siglo XIX. Los hermanos Lumière y el invento del cinematógrafo. Méliès y el cine de la irrealidad. La escuela de Brighton: William Paul, James Williamson y G. A. Smith. Los comienzos de Pathé. Edwin Porter y el primer argumental.

David Griffith y el nacimiento del cine. Sus films de la *Biograph*. Problemas con Edison y salida de New York. Creación de Hollywood. *El nacimiento de una nación* e *Intolerancia*. *Las dos tormentas*. *Pimpollos rotos* y el melodrama. La invención del lenguaje. La aplicación conceptual de planos a partir de necesidades dramáticas.

Films a visualizar:

- ✚ "La Sortie de l'usine Lumière à Lyon" (1895). Louis Lumière. Francia.
- ✚ "Repas de bébé" (1895). Louis Lumière. Francia.
- ✚ "L'arroseur arrosé" (1895). Louis Lumière. Francia.
- ✚ "Attack on a China Mission" (1900). James Williamson. Inglaterra.
- ✚ "Le Voyage dans la lune" (1902). Georges Méliès. Francia.
- ✚ "The Great Train Robbery" (1903). Edwin Porter. Estados Unidos.
- ✚ "A Corner in Wheat" (1909). David W. Griffith. Estados Unidos.
- ✚ "The Birth of a Nation" (1915). David. W. Griffith. Estados Unidos. [Fragmento].
- ✚ "Intolerance" (1916). David. W. Griffith. Estados Unidos. [Fragmento].

- ✚ "Broken Blossoms" (1919). David. W. Griffith. Estados Unidos. [Fragmento].
- ✚ "Way Down East" (1920). David. W. Griffith. Estados Unidos. [Fragmento].

Bibliografía obligatoria:

- **Berman, Morris.** "Introducción. Paisaje moderno" en **El reencantamiento del mundo**. Editorial Cuatro Vientos, Santiago de Chile, 2001.
- **Faretta, Ángel.** "La invención de Griffith" en **Mito. Método y recurso**. En prensa.
- **Faretta, Ángel.** "Teoría del cine. Conceptos fundamentales 3" en **La cosa en cine. Motivos y figuras**. Editorial Djaen, Buenos Aires, 2013.
- **García Brusco, Carlos.** "David Wark Griffith o el nacimiento de un arte" en *Revista Dirigido Nº 119*. Noviembre de 1984. Pág. 38-49.
- **Morin, Edgar.** "El cine, el avión" en **El cine o el hombre imaginario**. Editorial Paidós, Barcelona, 2001.
- **Poe, Edgar Allan.** "El hombre de la multitud" en *Obras completas*. Editorial Claridad, Buenos Aires, 1997.
- **Ramírez, Gabriel.** **El cine de Griffith**. Ediciones Era, México, 1972.
- **Reisz, Karel.** "Los principios de la continuidad cinematográfica" y "Griffith: el énfasis dramático" en **El montaje cinematográfico**. Taurus Editorial, Madrid, 1979.
- **Sadoul, Georges.** "Los films de Lumière y de Méliès" en **Historia del cine mundial (desde los orígenes hasta nuestros días)**. Siglo Veintiuno Editores, México, 1972.

UNIDAD 2: Expresionismo alemán/ Cine soviético/ Vanguardias cinematográficas

La creación de la UFA. El cine de la República de Weimar. Expresionismo y romanticismo. Tipología del cine expresionista. Wiene y Pabst. La obra de Murnau y de Fritz Lang. Temas, personajes y situaciones. Características formales del llamado *expresionismo*.

El cine de la revolución rusa. Características del cine soviético. Sergei Eisenstein y la teoría del montaje. Vsevolod Pudovkin y Lev Kuleshov. El cine-ojo y Dziga Vertov. El cine colectivista. La narración histórico-materialista.

El cine nórdico: Dreyer. Las vanguardias artísticas y el cine. El cine impresionista y sus directores. El cine surrealista y dadaísta: Luis Buñuel. El ritmo visual del cine abstracto y cubista. Declaraciones y manifiestos.

Films a visualizar:

- ✚ "Das Kabinett des Dr. Caligari" (1920). Robert Wiene. Alemania. [Fragmento].
- ✚ "Nosferatu, eine Symphonie des Grauens" (1922). F.W. Murnau. Alemania. [Frag.].
- ✚ "Faust" (1926). Friedrich W. Murnau. Alemania. [Fragmento].
- ✚ "Metropolis" (1927). Fritz Lang. Alemania. [Fragmento].
- ✚ "Stachka" (1925). Sergei M. Eisenstein. URSS. [Fragmento].
- ✚ "Bronenosets Potyomkin" (1925). Sergei M. Eisenstein. URSS. [Fragmento].
- ✚ "Mat" (1926). Vsevolod Pudovkin. URSS. [Fragmento].
- ✚ "Chelovek s kino-apparatom" (1929). Dziga Vertov. URSS. [Fragmento].
- ✚ "La Roue" (1923). Abel Gance. Francia. [Fragmento].
- ✚ "Entr'acte" (1924). René Clair. Francia. [Fragmento].
- ✚ "Berlin - Die Symphonie der Großstadt" (1927). W. Ruttmann. Alemania. [Frag.].
- ✚ "La Passion de Jeanne d'Arc" (1928). Carl Theodor Dreyer. Francia. [Fragmento].
- ✚ "Un chien andalou" (1928). Luis Buñuel y Salvador Dalí. Francia.

Bibliografía obligatoria:

- **Bordwell, David.** "El ejemplo soviético" en **La narración en el cine de ficción**. Editorial Paidós, Barcelona, 1996.

- **Eisenstein, Sergei M.** "Una aproximación dialéctica a la forma del cine" en *La forma del cine*. Siglo Veintiuno Editores, México, 1990.
- **Eisner, Lotte.** "Magia de la luz. La penumbra" en *La pantalla diabólica*. Ediciones Losange, Buenos Aires, 1957.
- **Kracauer, Siegfried.** "Génesis de UFA" en *De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán*. Editorial Paidós, Barcelona, 2011.
- **Losilla, Carlos.** "¿Una herencia expresionista?" en *El cine de terror. Una introducción*. Editorial Paidós, Barcelona, 1993.
- **Palacio, Manuel y Pérez Perucha, Julio** (Coordinadores). *Historia general del cine. Volúmen V. Europa y Asia (1918-1930)*. Ediciones Cátedra, Madrid, 1997.
- **Romanguera I Ramio y Alsina Thevenet, Homero.** *Textos y manifiestos del cine*. Ediciones Cátedra,, Madrid, 1993.
- **Sánchez Noriega, José Luis.** *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Alianza Editorial, Madrid, 2002.
- **Sánchez-Biosca, Vicente.** "La historiografía ante el cine de la Weimar" en *Sombras de Weimar. Contribución a la historia del cine alemán 1918-1933*. Editorial Verdoux, Madrid, 1990.
- **Vertov, Dziga.** "Sobre la organización de un laberinto de creación" y "En defensa de las actualidades" en *El cine ojo*. Editorial Fundamentos, Madrid, 1973.

UNIDAD 3: Orson Welles y *Citizen Kane* / El cine clase B / El film Noir

Orson Welles y la guerra de los mundos. El Mercury Theatre. El contrato de la RKO y el comienzo con "El corazón de las tinieblas". "El ciudadano". La autoconciencia del cine. El cine de los `40. El cine clase B. Características y funciones de la clase B. El film Noir. Las herencias expresionistas. La crítica al *American way of life*. De la novela negra al film *noir*.

Films a visualizar:

- ✚ "Citizen Kane" (1941). Orson Welles. Estados Unidos.
- ✚ "Cat Pople" (1942) Jacques Tourneur. Estados Unidos.
- ✚ "Detour" (1945). Edgar G. Ulmer. Estados Unidos. [Fragmento].
- ✚ "Out of the Past" (1947). Jacques Tourneur. Estados Unidos

Bibliografía obligatoria:

- **Coma, Javier y Latorre, José María.** *Luces y sombras del cine negro*. Editorial Dirigido por, Barcelona, 1990.
- **Faretta, Ángel.** "El lado oscuro del sol" en *Espíritu de simetría. escritos de Faretta en Fierro 1984-1991*. Editorial Djaen, Buenos Aires, 2007.
- **Guerif, Francois.** *El cine negro americano*. Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1988.
- **Memba, Javier.** *La serie B*. T&B Editores, Madrid, 2006.
- **Simsolo, Noël.** *El cine negro. Pesadillas verdaderas y falsas*. Alianza Editorial, Madrid, 2007.
- **Welles, Orson y Bogdanovich, Peter.** *Ciudadano Welles*. Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1992.

UNIDAD 4: El cine clásico

El clasicismo hollywoodense. El nacimiento del sonoro. La re-configuración de un lenguaje. Características formales. El Star System, los estudios y la creación colectiva.. La constitución de los géneros. Discursos genéricos: una caracterización formal. Hollywood y el star system. El cine clásico: Capra, Hawks, Cukor, Vidor, Ford, Walsh, etc. La narrativa clásica. El manierismo cinematográfico tras la opera prima de Orson Welles. El cine de Hollywood y la época de oro. El desarrollo de los géneros y su mixtura. El apogeo y la cima en los grandes

directores: Douglas Sirk, Vincente Minnelli, Alfred Hitchcock, John Ford, Howard Hawks, Fritz Lang, Joseph L. Mankiewicz. "La ventana indiscreta" o cine en el cine. El teólogo Hitchcock. Douglas Sirk y los espejos.

Films a visualizar:

- ✚ "It Happened One Night" (1934). Frank Capra. Estados Unidos. [Fragmento].
- ✚ "Stagecoach" (1939). John Ford. Estados Unidos.
- ✚ "Gone With the Wind" (1939). Víctor Fleming, George Cukor y Sam Wood. EE.UU.
- ✚ "Sullivan's Travels" (1941). Preston Sturges. Estados Unidos. [Fragmento].
- ✚ "All About Eve" (1950). Joseph L. Mankiewicz. Estados Unidos.
- ✚ "Rear Window" (1954). Alfred Hitchcock. Estados Unidos.
- ✚ "The Searchers" (1956). John Ford. Estados Unidos.
- ✚ "Vertigo" (1958). Alfred Hitchcock. Estados Unidos.
- ✚ "Rio Bravo" (1959). Howard Hawks. Estados Unidos.
- ✚ "Imitation of Life" (1959). Douglas Sirk. Estados Unidos.
- ✚ "Nazarín" (1959). Luis Buñuel. México.

Bibliografía obligatoria:

- **Bordwell, David.** "La narración de arte y ensayo" en **La narración en el cine de ficción**. Editorial Paidós, Barcelona, 1996.
- **Bordwell, David; Staiger, Janet y Thompson, Kristin.** **El cine clásico de Hollywood**. Editorial Paidós, Barcelona, 1995.
- **Faretta, Ángel.** **El concepto del cine**. Editorial Djaen, Buenos Aires, 2005.
- **González Requena, Jesús.** "Introducción" en **Clásico, manierista, postclásico. Los modos del relato en el cine de Hollywood**. Castilla Ediciones, Valladolid, 2007.
- **Mordden, Ethan.** **Los Estudios de Hollywood**. Ultramar Editores, Barcelona, 1988.
- **Riambau, Esteve y Torreiro, Casimiro** (Coordinadores). **Historia general del cine. Volúmen VIII. Estados Unidos (1932-1955)**. Ediciones Cátedra, Madrid, 1996.
- **Tricarico, Alberto.** "La ventana indiscreta (Rear Window, Alfred Hitchcock, 1954)", "Vertigo (Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958)" e "Imitación de la vida (Imitation of Life, Douglas Sirk, 1959)" en **Historia del cine. Películas fundamentales para el aprendizaje del lenguaje cinematográfico**. Ed. Univ. de la Punta, San Luis, 2010.
- **Truffaut, Francois.** "Capítulo 11" en **El cine según Hitchcock**. Alianza, Madrid, 1990.
- **Wood, Robin.** "Introducción" en **Howard Hawks**. Ediciones JC, Madrid, 2005.

2do. Cuatrimestre: (Presupuesto de tiempo: *Mitad de Agosto - Mitad de Noviembre*)

UNIDAD 5: El Neorrealismo / El Cine Moderno / Cahiers du cinéma / Nouvelle Vague

La fundación de Cinecittà. El cine fascista de comienzos de los `40. Nacimiento del Neorrealismo. Ética y estética del movimiento. Precursores e influencia del Neorrealismo. Los tres grandes directores del movimiento: Luchino Visconti, Roberto Rossellini y Vittorio De Sica. Características formales y diferencias entre estos directores. Del naturalismo de *Ossessione* a las crónicas de *Rossellini*. El cine moderno. El fin del Neorrealismo.

André Bazin y el nacimiento de *Cahiers du Cinéma*. Los llamados "jóvenes turcos". La crítica al cine de *qualité* y la renovación generacional. El origen de la *Nouvelle Vague*. Directores emblemáticos del cine francés de los `50. La denominada "Política de los autores" o de cómo mirar el cine para definir un nuevo rango de autor. La ruptura en el cine de Jean-Luc Godard. La vida y el cine de Francois Truffaut. Crímenes, burguesía y mirada en Claude Chabrol. Los "Cuentos morales" de Eric Rohmer. ¿Qué fue la *Nouvelle Vague*?

Films a visualizar:

- ✚ "Osessione" (1943). Luchino Visconti. Italia.
- ✚ "Roma città aperta" (1945). Roberto Rossellini. Italia.
- ✚ "Ladri di biciclette" (1948). Vittorio De Sica. Italia.
- ✚ "La terra trema" (1948). Luchino Visconti. Italia.
- ✚ "Germania, anno zero" (1948). Roberto Rossellini. Italia.
- ✚ "Umberto D." (1952). Vittorio De Sica. Italia.
- ✚ "Le beau Serge" (1958). Claude Chabrol. Francia.
- ✚ "Les quatre cents coups" (1959). Francois Truffaut. Francia.
- ✚ "À bout de souffle" (1960). Jean-Luc Godard. Francia.
- ✚ "Vivre sa vie: Film en douze tableaux" (1962). Jean-Luc Godard, Francia.
- ✚ "La boulangère de Monceau" (1963). Eric Rohmer. Francia.
- ✚ "La carrière de Suzanne" (1963). Eric Rohmer. Francia.

Bibliografía obligatoria:

- **Caro, Pio.** "El nombre de Neorrealismo. Teóricos", "Calígrafos y documentaristas", "¿Existe una escuela?" y "Gran ópera y Neorrealismo: dos estilos frente a frente" en ***El Neorrealismo cinematográfico italiano***. Editorial Alameda, México, 1955.
- **Farassino, Alberto.** "Italia: el Neorrealismo y los otros" en ***Historia General del Cine. Volumen IX. Europa y Asia (1945-1959)***. Ediciones Cátedra, Madrid, 1996.
- **Marie, Michel.** "La estética de la Nouvelle Vague" y "El autor director" en ***La Nouvelle Vague***. Editorial Alianza, Madrid, 2012.
- **Monterde, José Enrique, Riambau, Esteve y Torreiro, Casimiro.** "El Neorrealismo: un primer Nuevo cine" en ***Los "Nuevos cines" europeos. 1955-1970***. Editorial Lerna, Barcelona, 1987.
- **Monterde, José Enrique, Riambau, Esteve y Torreiro, Casimiro.** "La política de los autores" en ***Los "Nuevos cines" europeos. 1955-1970***. Editorial Lerna, Barcelona, 1987.
- **Monterde, José Enrique.** "La modernidad cinematográfica" en ***Historia General del Cine. Volumen IX. Europa y Asia (1945-1959)***. Ediciones Cátedra, Madrid, 1996.
- **Quintana, Ángel.** "La crisis de la realidad (1942-1945)" en ***El cine italiano 1942-1961***. Editorial Paidós, Barcelona, 1997.
- **Sánchez Noriega, José Luis.** "El Neorrealismo y los grandes directores italianos" en ***Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión***. Alianza Editorial, Madrid, 2010.
- **Sánchez Noriega, José Luis.** "La Nouvelle Vague" en ***Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión***. Alianza Editorial, Madrid, 2010.
- **Truffaut, Francois.** "Una cierta tendencia del cine francés" en ***El placer de la mirada***. Editorial Paidós, Barcelona, 1999.

UNIDAD 6: Años '60. Los nuevos cines de Europa y Estados Unidos

El *Free Cinema* británico: Lindsay Anderson. Cine sueco: Ingmar Bergman. El Nuevo Cine Alemán: Alexander Kluge. La generación de los '70 en Alemania: Rainer W. Fassbinder. Italia: la obra de Pasolini y Bertolucci. El nuevo cine checo: Jiri Menzel. El realismo poético de Andrei Tarkovski y los renovadores del cine soviético. El cine polaco: Andrzej Wajda. Nuevo cine español: Carlos Saura. Los directores de la generación de la televisión. La escuela de New York y el New American Cinema: John Cassavetes y Jonas Mekas.

Films a visualizar:

- ✚ "Shadows" (1959). John Cassavetes. Estados Unidos.

- ✚ "Ivanovo detstvo" [La infancia de Iván] (1962). Andrei Tarkovski. U.R.S.S.
- ✚ "Popiół i Diament" [Cenizas y diamantes] (1962). Andrzej Wajda. Polonia.
- ✚ "Blow-Up" (1966). Michelangelo Antonioni. Inglaterra.
- ✚ "Persona" (1966). Ingmar Bergman. Suecia.
- ✚ "Teorema" (1968). Pier Paolo Pasolini. Italia.
- ✚ "If " (1968). Lindsay Anderson. Inglaterra.
- ✚ "Liebe ist kälter als der Tod" (1969). Rainer W. Fassbinder. Alemania.

Bibliografía obligatoria:

- Douin, Jean-Luc. "Introducción. Wajda o el destino polaco" en **Conversaciones con Wajda. Imagen y libertad**. Editorial Gedisa, Barcelona, 1984.
- Gutiérrez Espada, Luis. "El <<Free Cinema>> inglés", "El <<Nuevo cine alemán>>", "El cine italiano" y "Los <<nuevos cines>> de Europa Oriental" en **Historia de los medios Audiovisuales 2 (desde 1926). Cine y fotografía**. Ediciones Pirámide, Madrid, 1980.
- Monterde, José Enrique. "La renovación temática" en **Historia General del cine Tomo XI. Nuevos cines (Años 60)**. Ediciones Cátedra, Madrid, 1995.
- Rossés, Montserrat. "R. W. Fassbinder, el juego artificioso o todos somos marionetas" en **Nuevo cine alemán**. Ediciones JC, Madrid, 1991.
- Sánchez Noriega, José Luis. "Los nuevos cine de Gran Bretaña, Alemania e Italia" y "La renovación de Europa del Este" en **Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión**. Alianza Editorial, Madrid, 2010.

UNIDAD 7: Cine de autor en las décadas de los `70 y `80

La influencia de Roger Corman en el cine norteamericano. La primera generación de autores cinéfilos: Peter Bogdanovich, William Friedkin, Francis Coppola, Martin Scorsese y Brian De Palma. La segunda generación de autores cinéfilos: John Carpenter, Walter Hill y Joe Dante. La tercera generación de autores cinéfilos: James Cameron y John McTiernan. El cine de géneros y la revitalización. La tradición como búsqueda y encuentro de nuevas formas. El puente tendido hacia el pasado del cine norteamericano. El cine de guionistas.

Diversidad del cine de autor en Europa, Asia y Oceanía. El *Giallo* en Italia: de Mario Bava a Dario Argento. Forma y manera en la puesta en escena. El aporte de Ennio Morricone. El terror se cruza con la ópera. La singularidad de Pedro Almodóvar. La España post-franquista. La mujer como motor del relato en los films del español. Melodrama y rasgos latinos en sus films. Otros autores europeos.

Films a visualizar:

- ✚ "The Last Picture Show" (1971). Peter Bogdanovich. Estados Unidos.
- ✚ "The Godfather" (1972). Francis Ford Coppola. Estados Unidos.
- ✚ "La grande bouffe" (1973). Marco Ferreri. Francia.
- ✚ "The Godfather II" (1974). Francis Ford Coppola. Estados Unidos.
- ✚ "Taxi Driver" (1976). Martin Scorsese. Estados Unidos.
- ✚ "Blow Out" (1981). Brian De Palma. Estados Unidos.
- ✚ "The Thing" (1982). John Carpenter. Estados Unidos.
- ✚ "House of Games" (1987). David Mamet. Estados Unidos.
- ✚ "Die Hard" (1988). John McTiernan. Estados Unidos.
- ✚ "They Live" (1988). John Carpenter. Estados Unidos.
- ✚ "Le cercle rouge" (1970). Jean-Pierre Melville. Francia.
- ✚ "Profondo rosso" (1971). Dario Argento. Italia.
- ✚ "Picnic at Hanging Rock" (1975). Peter Weir. Australia.
- ✚ "Brutti, sporchi e cattivi" (1976). Ettore Scola. Italia.
- ✚ "Fitzcarraldo" (1982). Werner Herzog. Alemania.

- ✚ "Krótki film o zabijaniu" [No matarás] (1988). Krzysztof Kieslowski. Polonia.
- ✚ "Mujeres al borde de un ataque de nervios" (1988). Pedro Almodóvar. España.

Bibliografía obligatoria:

- **AA.VV. (Cahiers du cinéma).** "John Carpenter" en *El cine americano actual*. Ediciones JC, Madrid, 1997.
- **Alfonso Cayón, Ramón.** "La trilogía de las bestias" en *Darío Argento. El celuloide teñido de rojo*. T&B Editores, Madrid, 2014.
- **Allinson, Mark.** "Introducción. Almodóvar. El <<autor>> de la España libre" y "Contexto cultural" en *Un laberinto español. Las películas de Pedro Almodóvar*. Editorial Ocho y Medio, Madrid, 2003.
- **D'Espósito, Leonardo.** "La generación cinéfila estadounidense" en *Todo lo que necesitás saber sobre cine*. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2014.
- **Faretta, Ángel.** "Cóppola: la voluntad de poder", "John Carpenter: maestro constructor" y "En Australia, es decir: en ninguna parte" en *Espíritu de simetría*. Editorial Djaen, Buenos Aires, 2007.
- **Fernández Valentí, Tomás.** "Peter Weir. La realidad agazapada" en *Fantípodas. Una aproximación al cine fantástico australiano*. Editorial Paidós, Barcelona, 2002.
- **Muniesa, Mariano.** "Rojo oscuro" en *Darío Argento. El maestro italiano del escalofrío*. Quarentena Ediciones, Barcelona, 2010.
- **Tarruella, Rodrigo.** "Sueño de lluvia (corte australiano)" en *Jugar (La luz de otra cosa)*. Bafici, Buenos Aires, 2009.

UNIDAD 8: Del cine posmoderno a las series del siglo XXI

El cine del siglo XXI. Relaciones establecidas entre la imagen cinematográfica y los nuevos medios: televisión e internet. Procedimientos estilísticos y rupturas respecto a la tradición fílmica. El cine de los países nórdicos y nuevas representaciones temporales. Wong Kar-Wai y la imagen que absorbe los sentidos. Béla Tarr y nuevas temporalidades. Los géneros se potencian y revelan una estricta hibridez. ¿El fin del cine?

De la ley de radiodifusión a la nueva ley de medios. Los multimedia y la política de los medios de comunicación. Carácter y sentido de la televisión contemporánea. Problemáticas, política de estado y comunicación reticular. Internet y un nuevo panorama.

La irrupción de un nuevo modelo en las series televisivas. Desarrollo extenso en lo argumental, y diferentes caracterizaciones de personajes. Nuevos tipos de relatos que moldearon o revitalizaron géneros. Las maneras en que el cine se vio afectado por la televisión en el siglo XXI. Nuevos nombres que incursionan en las producciones audiovisuales. El *spin-off* como espiral de la narrativa. Filosofía y conceptos en las series televisivas.

Films a visualizar:

- ✚ "Reconstruction" (2003). Christoffer Boe. Dinamarca.
- ✚ "2046" (2004). Wong Kar-Wai. Hong Kong.
- ✚ "A Londoni férfi" [The Man from London] (2007). Béla Tarr. Hungría.
- ✚ "La Fille Inconnue" (2016). Jean-Pierre & Luc Dardenne. Bélgica.
- ✚ "Train to Busan" (2016). Yeon Sang-ho. Corea del Sur.

Series a visualizar:

- ✚ "Twin Peaks" [Piloto] (1990). Creación de David Lynch y Mark Frost. EE.UU. (ABC).
- ✚ "The Sopranos" [Piloto] (1999). Creación de David Chase. Estados Unidos (HBO).
- ✚ "Lost" [Piloto] (2004). Creación de J.J. Abrams, Damon Lindelof, Jeffrey Lieber y Carlton Cuse. Estados Unidos (ABC).

- ✚ "Breaking Bad" [Piloto] (2008). Creación de Vince Gilligan. Estados Unidos (AMC).
- ✚ "The Walking Dead" [Piloto] (2010). Creación de Robert Kirkman. Estados Unidos (AMC).
- ✚ "Game of Thrones" [Piloto] (2011). Creación de David Benioff y D. B. Weiss. Estados Unidos (HBO).
- ✚ "True Detective" [Piloto] (2014). Creación de Nic Pizzolatto. Estados Unidos (HBO).
- ✚ "Better Call Saul" [Piloto] (2015). Creación de Vince Gilligan y Peter Gould. Estados Unidos (AMC).

Bibliografía obligatoria:

- **Bernini, Emilio.** "Las series de televisión y lo cinematográfico. Algunas notas" en **Kilómetro 111 Nº 10**. Universidad de Cine, Buenos Aires, 2012.
- **D`Espósito, Leonardo.** "El cine espectacular y el cine posmoderno" y "Qué es un autor cinematográfico y que queda de ellos" en **Todo lo que necesitás saber sobre cine**. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2014.
- **González Requena, Jesús.** "Representación, símbolo, imagen" en **El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad**. Ediciones Cátedra, Madrid, 1999.
- **Hispano, Andrés.** "Camino de Twin Peaks" en **David Lynch. Claroscuro americano**. Ediciones Glénat, Barcelona, 1998.
- **Piscitelli, Alejandro.** "Lost: un viaje al centro de la complejidad y la indeterminación, que no está en ninguna parte" en **Lostología. Estrategias para entrar y salir de la isla**. Editorial Cinema, Buenos Aires, 2010.
- **Sánchez Noriega, José Luis.** "El cine de la posmodernidad y los cambios tecnológicos" en **Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión**. Alianza Editorial, Madrid, 2010.
- **Setton, Román.** "Qué se hace con los muertos (*Les Revenants* y *The Walking Dead*)" en **Kilómetro 111 Nº 12**. Universidad del Cine, Buenos Aires, Mayo de 2014.
- **Trancón, Manuel y otros.** "Especial Series" en **Revista El Amante Nº 202**. Ediciones Tatanka, Buenos Aires, 2009.

ACTIVIDADES DEL DOCENTE

- Exposición aclaratoria y demarcadora de los conceptos operacionales más significativos.
- Ejemplificaciones del análisis a partir del uso de material comunicativo diverso (gráfico, digital, etc.).
- Guía en los procesos de comprensión lectora y aplicación de conceptos y categorías.
- Proporción de material apropiado para el análisis de imágenes.
- Proyección de material visual y/o audiovisual (cuadros expositivos, videos, PowerPoint, etc.)
- Diseño de trabajos prácticos y de aplicación que acompañen los procesos de comprensión y reflexión del alumno.
- Entrega y devolución de los trabajos y parciales.

ACTIVIDADES DEL ALUMNO

- Realizar trabajos de identificación conceptual y técnica en materiales diversos.
- Aplicar los conocimientos teóricos en trabajos prácticos creativos.
- Cumplimiento en tiempo y en forma de los diferentes trabajos y actividades pautadas.

EVALUACIÓN:

- Dos exámenes parciales (*) y una instancia final integradora según los lineamientos fijados.
- Verificación en los trabajos prácticos del cursado, interpretación conceptual y procedimental de los diversos temas.
- Verificación en los trabajos prácticos del correcto uso de las distintas técnicas y materiales en función de las consignas dadas.
- Comprobación de la capacidad para trabajar individual y grupalmente.

(*) Los exámenes parciales consistirán en la presentación de un trabajo escrito a entregar a finales de cada cuatrimestre. Consistirán en tres ítems a desarrollar: el primero, un resumen conceptual de hasta tres páginas de uno de los apuntes centrales de cada cuatrimestre; el segundo, un desglose en secuencias y escenas de un film seleccionado por la cátedra; y el tercero, un análisis estético –como por ejemplo los principios de simetría utilizados- de otro film seleccionado, reconociendo los principios que hayan sido utilizados por el director a partir de los enunciados de David Bordwell respecto de la narrativa clásica y/o moderna.

CRITERIO DE REGULARIZACIÓN:**REGULAR CON CURSADO PRESENCIAL:**

- 75% de la asistencia a clases por cuatrimestre o hasta 50% debidamente justificadas.
- Aprobación del 75% de los trabajos prácticos entregados en tiempo y forma, por cuatrimestre.
- Aprobación de los exámenes parciales o sus respectivos recuperatorios con nota de 6 o más puntos.

REGULAR CON CURSADO SEMIPRESENCIAL:

- 40% de la asistencia a clases por cuatrimestre.

- Aprobación del 100% de los trabajos prácticos entregados en tiempo y forma por cuatrimestre.
- Aprobación de los exámenes parciales o sus respectivos recuperatorios con nota de 6 o más puntos.

PROMOCIÓN DIRECTA

- Tener las materias correlativas aprobadas al momento de presentarse en el coloquio final.
- 75% de asistencia a clases por cuatrimestre.
- Aprobación del 100% de los trabajos prácticos.
- Aprobación de los exámenes parciales o sus respectivos recuperatorios con nota de 6 (seis) o más puntos, debiendo obtener un promedio de 8 (ocho) o más puntos entre ambos parciales.
- Aprobación de una instancia final integradora con nota de 8 (ocho) o más puntos.

ALUMNO LIBRE

- Sin asistencia a clases (conserva el derecho de asistir en calidad de oyente, no realiza trabajos prácticos ni exámenes parciales).
- Los alumnos que opten por este criterio de evaluación, deberán presentarse en mesas de exámenes para la realización de un examen oral.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- AA.VV. (Cahiers du cinéma). "John Carpenter" en *El cine americano actual*. Ediciones JC, Madrid, 1997.
- Alfonso Cayón, Ramón. "La trilogía de las bestias" en *Darío Argento. El celuloide teñido de rojo*. T&B Editores, Madrid, 2014.
- Allinson, Mark. "Introducción. Almodóvar. El <<autor>> de la España libre" y "Contexto cultural" en *Un laberinto español. Las películas de Pedro Almodóvar*. Editorial Ocho y Medio, Madrid, 2003.
- Bernini, Emilio. "Las series de televisión y lo cinematográfico. Algunas notas" en *Kilómetro 111 N° 10*. Universidad de Cine, Buenos Aires, 2012.
- Bordwell, David. "La narración clásica" y "La narración de arte y ensayo" en *La narración en el cine de ficción*. Editorial Paidós, Barcelona, 1996.
- D'Espósito, Leonardo. "El cine espectacular y el cine posmoderno" y "Qué es un autor cinematográfico y que queda de ellos" en *Todo lo que necesitás saber sobre cine*. Editorial

Paidós, Buenos Aires, 2014.

- D'Espósito, Leonardo. "La generación cinéfila estadounidense" en *Todo lo que necesitás saber sobre cine*. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2014.
- Douin, Jean-Luc. "Introducción. Wajda o el destino polaco" en *Conversaciones con Wajda. Imagen y libertad*. Editorial Gedisa, Barcelona, 1984.
- Faretta, Ángel. "El lado oscuro del sol", "En Australia, es decir: en ninguna parte" y "Cóppola: la voluntad de poder" en *Espíritu de simetría*. Editorial Djaen, Buenos Aires, 2007.
- Faretta, Ángel. "La tríada retórico-expresiva. Índice-Ícono-Símbolo", "Los tres elementos heurísticos fundamentales", "Recapitulación. Fuera de campo. Función y sentido", "Recapitulación. Principio de simetría. Función y sentido" y "Recapitulación. Eje vertical. Función y sentido" en *La cosa en cine. Motivos y figuras*. Editorial Djaen, Buenos Aires, 2013.
- Faretta, Ángel. "Tríada retórica: Índice, ícono y símbolo", "Decisionismo. Fuera de campo. Principio de simetría. Eje vertical" y "Fuera de campo y símbolo: su relación" en *El concepto del cine*. Editorial Djaen, Buenos Aires, 2005.
- Fernández Valentí, Tomás. "Peter Weir. La realidad agazapada" en *Fantípodas. Una aproximación al cine fantástico australiano*. Editorial Paidós, Barcelona, 2002.
- González Requena, Jesús. "Introducción" en *Clásico, manierista, postclásico. Los modos del relato en el cine de Hollywood*. Castilla Ediciones, Valladolid, 2007.
- González Requena, Jesús. "Representación, símbolo, imagen" en *El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad*. Ediciones Cátedra, Madrid, 1999.
- Gutiérrez Espada, Luis. "El <<Free Cinema>> inglés", "El <<Nuevo cine alemán>>", "El cine italiano" y "Los <<nuevos cines>> de Europa Oriental" en *Historia de los medios Audiovisuales 2 (desde 1926). Cine y fotografía*. Ediciones Pirámide, Madrid, 1980.
- Hispano, Andrés. "Camino de Twin Peaks" en *David Lynch. Claroscuro americano*. Ediciones Glénat, Barcelona, 1998.
- Kott, Jan. "El eje vertical, o las ambigüedades de Prometeo" en *El manjar de los dioses*. Ediciones Era, México, 1977.
- Marie, Michel. "La estética de la Nouvelle Vague" y "El autor director" en *La Nouvelle Vague*. Editorial Alianza, Madrid, 2012.
- Monterde, José Enrique, Riambau, Esteve y Torreiro, Casimiro. "La política de los autores" en *Los "Nuevos cines" europeos. 1955-1970*. Editorial Lerna, Barcelona, 1987.
- Monterde, José Enrique. "La modernidad cinematográfica" en *Historia General del Cine. Volumen IX. Europa y Asia (1945-1959)*. Ediciones Cátedra, Madrid, 1996.
- Monterde, José Enrique. "La renovación temática" en *Historia General del cine Tomo XI. Nuevos cines (Años 60)*. Ediciones Cátedra, Madrid, 1995.
- Muniesa, Mariano. "Rojo oscuro" en *Darío Argento. El maestro italiano del escalofrío*. Quarentena Ediciones, Barcelona, 2010.
- Piglia, Ricardo. "Tesis sobre el cuento" en *Formas breves*. Temas Grupo Editorial, Buenos Aires, 1999.
- Piscitelli, Alejandro. "Lost: un viaje al centro de la complejidad y la indeterminación, que no está en ninguna parte" en *Lostología. Estrategias para entrar y salir de la isla*. Editorial Cinema, Buenos Aires, 2010.
- Richie, Donald. "Nuevos medios: Jun-bunjaku, comedia y temas sociales" (Fragmento) en *Cien años de cine japonés*. Ediciones Jaguar, Madrid, 2005.
- Rossés, Montserrat. "R. W. Fassbinder, el juego artificioso o todos somos marionetas" en

Nuevo cine alemán. Ediciones JC, Madrid, 1991.

- Sánchez Noriega, José Luis. "El cine de la posmodernidad y los cambios tecnológicos" en *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Alianza Editorial, Madrid, 2010.
- Sánchez Noriega, José Luis. "La Nouvelle Vague", "Los nuevos cine de Gran Bretaña, Alemania e Italia" y "La renovación de Europa del Este" en *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Alianza Editorial, Madrid, 2010.
- Schrader, Paul. "Bresson" en *El estilo trascendental en el cine: Ozu, Bresson, Dreyer*. Ediciones JC, Madrid, 2008.
- Setton, Román. "Qué se hace con los muertos (*Les Revenants* y *The Walking Dead*)" en *Kilómetro 111* Nº 12. Universidad del Cine, Buenos Aires, Mayo de 2014.
- Tarruella, Rodrigo. "Sueño de lluvia (corte australiano)" en *Jugar (La luz de otra cosa)*. Bafici, Buenos Aires, 2009.
- Trancón, Manuel y otros. "Especial Series" en *Revista El Amante* Nº 202. Ediciones Tatanka, Buenos Aires, 2009.
- Tricarico, Alberto. "La ventana indiscreta (*Rear Window*, Alfred Hitchcock, 1954)", "Vertigo (*Vertigo*, Alfred Hitchcock, 1958)" e "Imitación de la vida (*Imitation of Life*, Douglas Sirk, 1959)" en *Historia del cine. Películas fundamentales para el aprendizaje del lenguaje cinematográfico*. Editorial Universidad de la Punta, San Luis, 2010.
- Truffaut, Francois. "Capítulo 11" en *El cine según Hitchcock*. Alianza Editorial, Madrid, 1990.
- Truffaut, Francois. "Una cierta tendencia del cine francés" en *El placer de la mirada*. Editorial Paidós, Barcelona, 1999.
- Wood, Robin. "Introducción" en *Howard Hawks*. Ediciones JC, Madrid, 2005.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

- Bazin, André. "La política de los autores" en *Kilómetro 111* Nº 1. Grupo editor Kilómetro 111, Buenos Aires, Noviembre de 2000.
- Bogdanovich, Peter. "Poeta y comediante" en *John Ford*. Editorial Fundamentos, Madrid, 1971.
- Cabrera Infante, Guillermo. "Hawks quiere decir halcón" (Fragmento) en *Arcadia todas las noches*. Alfaguara Editorial, Madrid, 1997.
- Cantero, Marcial. "Algunas constantes manifiestas" en *Walter Hill*. Ediciones JC, Madrid, 1985.
- Daney, Serge. "Después de todo" en *La política de los autores. Entrevistas*. Editorial Paidós, Barcelona, 2003.
- Eder, Klaus y otros. "Nazarín 1958/59" en *Buñuel*. Editorial Kyrios, Buenos Aires, 1978.
- Faretta, Ángel. "De aquí a la eternidad", "Friedkin: para comerte mejor" y "La última tentación de Coppola" en *Espíritu de simetría*. Editorial Djaen, Buenos Aires, 2007.
- Heredero, Carlos F. y Santamarina, Antonio. "El cine negro de Melville. <<Pierre o las ambigüedades>>" en *Jean-Pierre Melville*. 23º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Buenos Aires, 2008.
- Monterde, José Enrique. "Prólogo, La Nouvelle Vague a modo de balance" en *La Nouvelle Vague: sus protagonistas*. Editorial Paidós, Barcelona, 2006.

- Riambau, Esteve. "Contextos" en *El cine francés, 1958-1998. De la Nouvelle Vague al final de la escapada*. Editorial Paidós, Barcelona, 2009.
- Rossellini, Roberto. "Stromboli, pequeña isla" en *El cine revelado*. Editorial Paidós, Barcelona, 2000.
- Sánchez Noriega, José Luis. "Cine europeo y americano contemporáneos" [Fragmento] en *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Alianza Editorial, Madrid, 2010.
- Simon, Art. "La estructura narrativa del cine estadounidense, 1960-1980" en *Historia mundial del cine. Estados Unidos I***. Ediciones Akal, Madrid, 2012.
- Sotinel, Thomas. "Malas calles. De *Malas Calles* a *El rey de la comedia*" en *Maestros del cine: Martin Scorsese*. Cahiers du Cinéma, París, 2010.
- Tricarico, Alberto. en *Historia del cine. Películas fundamentales para el aprendizaje del lenguaje cinematográfico*. Editorial Universidad de la Punta, San Luis, 2010.
- Tricarico, Alberto. "Brian De Palma I", "Brian De Palma II", "La malvada (All About Eve, Joseph L. Mankiewicz, 1950)", "Más corazón que odio (The Searchers, John Ford, 1956)" y "Rio Bravo (Río Bravo, Howard Hawks, 1959)" en *Historia del cine. Películas fundamentales para el aprendizaje del lenguaje cinematográfico*. Editorial Universidad de la Punta, San Luis, 2010.
- Weinrichter, Antonio. "El cine moderno", "Política/ideología/Movimiento", "Influencias y parentescos" y "Road Movies" en *Wim Wenders*. Ediciones JC, Madrid, 1981.
- Wood, Robin y Walker, Michael. "Le beau Serge" en *Claude Chabrol*. Editorial Fundamentos, Madrid, 1972.

.....
Mg. y Prof. Marcelo Vieguer