

ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISIÓN N° 3021

CARRERA: **PROFESORADO EN ARTES AUDIOVISUALES**

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: Profesorado en Artes Audiovisuales

Asignatura: **HISTORIA DE LAS ARTES AUDIOVISUALES III**

Curso: 3° División: 1º

Turno: Mañana

Año lectivo: 2025

Horas semanales: 3 Hs. cátedra

Docente: Julia Medina

Modalidad: MATERIA

Correlativas previas: Historia de las Artes Audiovisuales II

Correlativas posteriores: Realización III
Práctica Docente IV

CONTENIDOS

UNIDAD I: "El Nuevo cine argentino. Cine argentino contemporáneo"

El Neoliberalismo en Argentina. Situación del cine argentino a fines de la década del '90. Las revistas de cine. El nuevo cine argentino: "Pizza, birra y faso". "Mundo grúa" y "Rapado": nuevas maneras del relato. Características e influencias del Nuevo Cine Argentino. El cine de Pablo Trapero y la ficción en las relaciones en el mundo capitalista. Lucrecia Martel y la mecánica del sonido. Fabián Bielinsky y "Nueve reinas": la recuperación de lo simbólico en la puesta en escena.

Cine industrial argentino del siglo XXI: Juan José Campanella. ¿Solo un mero artesano? El cine de Damián Szifrón. La inscripción en la tradición. Estructura de "Relatos salvajes". Imagen audiovisual y las políticas de estado. ¿Hacia dónde apunta el cine argentino? Cine regional y características particulares.

Films a visualizar:

- "Pizza, birra, faso" (1997). Bruno Stagnaro y Adrián Caetano. Argentina.
- "Mundo grúa" (1999). Pablo Trapero. Argentina.

- “Nueve reinas” (2000). Fabián Bielinsky. Argentina.
- “La ciénaga” (2001). Lucrecia Martel. Argentina.
- “Cabeza de palo”. (2001) Ernesto Baca
- “El secreto de sus ojos” (2009). Juan José Campanella. Argentina.
- “Relatos salvajes” (2014). Damián Sziffrón. Argentina.

Bibliografía obligatoria:

- ❖ Aguilar, Gonzalo Moisés. “La dispersión y la fijeza (entre La ciénaga y Pizza, birra y faso)” en Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino. Santiago Arcos Editor, Buenos Aires, 2006.
- ❖ Bernini, Emilio. “Un proyecto inconcluso. Aspectos del cine contemporáneo argentino” en Kilómetro 111 Nº 4. Santiago Arcos Editor, Buenos Aires, 2003.
- ❖ Campero, Agustín. “La aparición del nuevo cine argentino” en Nuevo Cine Argentino. De Rapado a Historias extraordinarias. Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 2009.
- ❖ Choi, Domin y Bernini, Emilio. “La ciénaga, de Lucrecia Martel” en Kilómetro 111 Nº 2. Kilómetro 111, Buenos Aires, 2001.
- ❖ Noriega, Gustavo. “Pretérito imperfecto, futuro perfecto” en Revista El Amante Nº 208. Ediciones Tatanka, Buenos Aires, Setiembre de 2009.
- ❖ Wolf, Sergio. “Las estéticas del nuevo cine argentino: el mapa es el territorio” y “De la industria al cine independiente: ¿hay autores industriales?” en Nuevo cine argentino. Temas, autores y estilos de una renovación. Ediciones Tatanka, Buenos Aires, 2002.

UNIDAD II: “El cine de la posmodernidad”

El cine posmoderno. El paradigma posmoderno y sus consecuencias para las artes y el cine. Irrupción en el mercado mundial de cinematografías emergentes. La reacción de Lars von Trier y el Dogma 95. Rupturas narrativas y profundización del relato entrelazado. Estilización en el despliegue temporal del relato. David Fincher y Christopher Nolan. Nuevas retóricas y barroquismo visual. La estilización fílmica. La imagen onírica. David Lynch

Films a visualizar:

- “Carretera perdida” (1997). David Lynch. Estados Unidos.
- “Seven” (1995) David Fincher
- “Fight Club” (1997). David Fincher. Estados Unidos.
- “Memento” (2000) Christopher Nolan
- “El Origen” (2010) Christopher Nolan
- “Idioterne” (1998). Lars von Trier. Dinamarca.
- “Interestelar” (2014) Christopher Nolan
- “Gone girl” (2014) David Fincher
- “Mulholland Drive” (2001). David Lynch. Estados Unidos.

Bibliografía obligatoria:

- Ledo, Margarita. "Imamura, Kiarostami, Moretti: personajes con cámara" en Del Cine-Ojo a Dogma 95. Paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental. Editorial Paidós, Barcelona, 2004.
- 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.
- Shoat, Ella y Stam, Robert. "El mito de occidente" en Multiculturalismo, cine y medios de comunicación. Editorial Paidós, Barcelona, 2002.
- Stevenson, Jack. "El nacimiento del Dogma" y "(Primera) muerte y renacimiento del Dogma" en Lars von Trier. Editorial Paidós, Barcelona, 2005.
- Taubin, Amy. "En sueños. Mulholland Drive" en Film Comment, una antología. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Buenos Aires, 2014.

UNIDAD III: "Cine Documental argentino"

Tipología del documental. Transformaciones del registro de lo real. La irrupción del documental en los '90. El contexto sociopolítico y del concepto de realismo para un nuevo tipo de documental. Albertina Carri, "Los rubios" y nuevas maneras de inscribirse en lo real. "Yo no sé que me han hecho tus ojos". Lorena Muñoz y Sergio Wolf en busca de un pasado perdido. La persistencia del documental. El cine político como memoria de la dictadura. Diferentes modos de representar la historia, el caso de Hamaca Paraguaya de Paz Encina

Films a visualizar:

- "Yo no sé qué me han hecho tus ojos" (2003). Lorena Muñoz y Sergio Wolff. Argentina.
- "Los rubios" (2003). Albertina Carri. Argentina.
- "m" (2007). Nicolás Prividera. Argentina.
- "Tierra de los padres" (2011). Nicolás Prividera. Argentina.
- "Hamaca paraguaya" (2006). Paz Encina. Paraguay.

Bibliografía obligatoria:

- Aprea, Gustavo. "El cine político como memoria de la dictadura" en Imágenes de lo real. La representación de lo político en el documental argentino. Editorial Librería, Buenos Aires, 2007.
- Aprea, Gustavo. "Las representaciones de la política" en Cine y políticas en Argentina. Continuidades y discontinuidades en 25 años de democracia. Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 2008.

- Campo, Javier. “La persistencia de lo real en el cine documental” en Cine documental argentino. Entre el arte, la cultura y la política. Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires, 2012.
- Nichols, Bill. “Modalidades documentales de representación” en La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Editorial Paidós, Barcelona, 1997.
- Zylberman, Lior. “Apuntes sobre el boom documental en los años 90” en Disrupción social y boom documental cinematográfico. Argentina en los años sesenta y noventa. Editorial Biblos, Buenos Aires, 2011.

Bibliografía obligatoria:

- AA.VV. “Entrevista con Paz Encina, <En espera (una misa inútil)>” en Revista El Amante Nº 174. Ediciones Tatanka, Buenos Aires, 2006.
- Acosta, Arantxa. “Encontrando esperanza dentro del rutinario destino” en El espectador imaginario. Mayo de 2010. En línea:
<http://www.elespectadorimaginario.com/pages/mayo-2010/criticas/la-nana.php>
(Fecha de visita 9 de enero de 2018).
- García, Jorge. “Entrevista con Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll” en Revista El Amante Nº 154. Ediciones Tatanka, Buenos Aires, 2004.
- Karstulovich, Federico. “Ladridos en un plano general” en Revista El Amante Nº 174. Ediciones Tatanka, Buenos Aires, 2006.
- Rojas, Eduardo. “Detrás del rito” en Revista El Amante Nº 154. Ediciones Tatanka, Buenos Aires, 2004.
- Schmoller, Ezequiel. “Kulechov y la Guerra del Paraguay” en Revista El Amante Nº 174. Ediciones Tatanka, Buenos Aires, 2006.
- Verguilla, Ignacio. “Heridas abiertas” en Revista El Amante Nº 204. Ediciones Tatanka, Buenos Aires, Mayo de 2009.

UNIDAD IV: “Del cine posmoderno al cine 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 oriental y nuevas representaciones temporales. Tripticos y venganzas con Park Chan-wook. Wong Kar-Wai y la imagen que absorbe los sentidos. El particular retrato de las clases sociales con Bong Joon Ho.

Films a visualizar:

- “Oldeuboi” [Oldboy] (2003). Park Chan-wook. Corea del Sur.
- “El nombre de la venganza” (2002) Park Chan-wook
- “Parasitos” (2019) Bong Joon-ho

- “Snowpiercer” (2013) Bong Joon-ho
- “The Host” (2006) Bong Joon-ho
- “Con ánimo de amar” (2001) Wong Kar-Wai. Hong Kong

Bibliografía obligatoria:

- 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.
- 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.

UNIDAD V: “Series televisivas y nuevas narrativas audiovisuales”

La irrupción de un nuevo modelo en las series televisivas y el decaimiento en su favor respecto del cine. Desarrollo extenso en lo argumental, y diferentes caracterizaciones de personajes. Nuevos tipos de relatos que moldearon o revitalizaron géneros. El piloto como prueba y despliegue del género. 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.

Series a visualizar:

- “Twin Peaks” [Piloto] (1990). Creación de David Lynch y Mark Frost. Estados Unidos (ABC).
- “Breaking Bad” [Piloto] (2008). Creación de Vince Gilligan. Estados Unidos (AMC).
- “True Detective” [Piloto] (2014). Creación de Nic Pizzolatto. Estados Unidos (HBO).
- “Top of the Lake” (Piloto) Jane Campion

Bibliografía obligatoria:

- Bernini, Emilio. “Las series de televisión y lo cinematográfico. Algunas notas” en Kilómetro 111 N° 10. Universidad de Cine, Buenos Aires, 2012.
- 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.
- Setton, Román. “Qué se hace con los muertos (Les Revenants y The Walking Dead)” en Kilómetro 111 N° 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.

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 UTILIZADA

- Cousins, Mark. "Historia del cine". Editorial Blume. 2011

- Debowicz, Maia "Cine en Pijamas" Paidós, Bs As, 2017

- Jost, Francois "Los nuevos malos" Librería, 2015

- Aguilar, Gonzalo Moisés. "La dispersión y la fijeza (entre La ciénaga y Pizza, birra y faso)" en Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino. Santiago Arcos Editor, Buenos Aires, 2006.

-Aprea, Gustavo. "El cine político como memoria de la dictadura" en *Imágenes de lo real. La representación de lo político en el documental argentino*. Editorial Libreria, Buenos Aires, 2007.

-Aprea, Gustavo. "Las representaciones de la política" en *Cine y políticas en Argentina. Continuidades y discontinuidades en 25 años de democracia*. Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 2008.

▣ Bernini, Emilio. "Las series de televisión y lo cinematográfico. Algunas notas" en *Kilómetro 111* Nº 10. Universidad de Cine, Buenos Aires, Mayo de 2012.

▣ Bernini, Emilio. "Un proyecto inconcluso. Aspectos del cine contemporáneo argentino" en *Kilómetro 111* Nº 4. Santiago Arcos Editor, Buenos Aires, 2003.

▣ Campero, Agustín. "La aparición del nuevo cine argentino" en *Nuevo Cine Argentino. De Rapado a Historias extraordinarias*. Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 2009.

▣ Campo, Javier. "La persistencia de lo real en el cine documental" en *Cine documental argentino. Entre el arte, la cultura y la política*. Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires, 2012.

▣ Choi, Domin y Bernini, Emilio. "La ciénaga, de Lucrecia Martel" en *Kilómetro 111* Nº 2. *Kilómetro 111*, Buenos Aires, 2001.

▣ 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.

▣ Eco, Umberto. "TV: la transparencia perdida" en *La estrategia de la ilusión*. Editorial Lumen, Barcelona, 1987.

▣ 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.

▣ Nichols, Bill. "Modalidades documentales de representación" en *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Editorial Paidós, Barcelona, 1997.

▣ 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.

▣ Shoat, Ella y Stam, Robert. "El mito de occidente" en *Multiculturalismo, cine y medios de comunicación*. Editorial Paidós, Barcelona, 2002.

▣ Stevenson, Jack. "El nacimiento del Dogma" y "(Primera) muerte y renacimiento del Dogma" en *Lars von Trier*. Editorial Paidós, Barcelona, 2005.

▣ Taubin, Amy. "En sueños. Mulholland Drive" en Film Comment, una antología. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Buenos Aires, 2014.

▣ Wolf, Sergio. "Las estéticas del nuevo cine argentino: el mapa es el territorio" y "De la industria al cine independiente: ¿hay autores industriales?" en Nuevo cine argentino. Temas, autores y estilos de una renovación. Ediciones Tatanka, Buenos Aires, 2002.

▣ Zylberman, Lior. "Apuntes sobre el boom documental en los años 90" en Disrupción social y boom documental cinematográfico. Argentina en los años sesenta y noventa. Editorial Biblos, Buenos Aires, 2011.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

▣ Aguilar, Gonzalo. "Con el cuerpo en el laberinto. Sobre M de Nicolás Prividera" en Imágenes de lo real. La representación de lo político en el documental argentino. Editorial Librería, Buenos Aires, 2007.

▣ Giroux, Henry A. "Cuerpos brutalizados y política emasculada: El club de lucha, consumismo y violencia masculina" en Cine y entretenimiento. Elementos para una crítica política del filme. Editorial Paidós, Barcelona, 2003.

▣ Piedras, Pablo. "La ética: núcleo contractual entre el autor, los actores sociales y el espectador", "La perspectiva etnográfica" y "Relaciones esquivas" en El cine documental en primera persona. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2014.

▣ Varea, Fernando. "Los meses previos" en El cine argentino durante la dictadura militar 1976/1983. Editorial Municipal de Rosario, Rosario, 2008.

▣ Wolf, Sergio. "El cine del Proceso. Estética de la muerte" en Cine argentino. La otra historia. Ediciones Letra Buena, Buenos Aires, 1992.

.....
Julia Medina