

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 II**

Curso: 2° División: 1º

Turno: Mañana

Año lectivo: 2025

Horas semanales: 3 Hs. cátedra

Docente: Mg. y Prof. Marcelo Vieguer

Modalidad: MATERIA

Correlativas previas: Historia de las Artes Audiovisuales I
Problemática de la Cultura Argentina y Americana

Correlativas posteriores: Historia de las Artes Audiovisuales III

CONTENIDOS

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

UNIDAD I: "El análisis estético del film"

El cine: fábula y puesta en escena. Iconografía e iconología en el film. Diferencia entre alegoría y símbolo. Conceptos para abordar estéticamente un film. Las dos historias. Relación con el cuento literario. Las dos historias como un iceberg. La tríada retórico-expresiva: el Fuera de Campo, el Principio de Simetría y el Eje Vertical. El Fuera de Campo. Concepto y clasificación. El Principio de Simetría. Revelación e interpretación simbólica. El Eje Vertical. Reinstauración de lo trágico.

Films a visualizar:

- **"Blow Out"** (1981). Brian De Palma. Estados Unidos.
- **"Female on the Beach"** (1955). Joseph Pevney, Estados Unidos.
- **"Los pulpos"** (1948). Carlos Hugo Christensen. Argentina.
- **"The Abyss"** (1989). James Cameron. Estados Unidos.

- ✚ "The Last Wave" (1977). Peter Weir. Australia.
- ✚ "The Strange Woman" (1946). Edgar G. Ulmer. Estados Unidos.

Bibliografía obligatoria:

- **Eco, Umberto.** "Las representaciones icónicas" en **La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea.** Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1994.
- **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.
- **Kott, Jan.** "El eje vertical, o las ambigüedades de Prometeo" en **El manjar de los dioses.** Ediciones Era, México, 1977.
- **Piglia, Ricardo.** "Tesis sobre el cuento" en **Formas breves.** Temas Grupo Editorial, Buenos Aires, 1999.

UNIDAD II: "El cine clásico argentino"

El surgimiento del cine clásico argentino. Los cinco grandes estudios: Pampa Film, Argentina Sono Film, Estudio San Miguel, EFA (Estudios Filmadores Argentinos) y Lumiton. Los estudios menores: AAA (Artistas Argentinos Asociados) y Films Andes, entre otros. Manuel Romero y Leopoldo Torres Ríos. La aparición de nuevos directores. El contexto político. Luis Viñoly Barreto, Carlos Schlieper, Carlos Hugo Christensen, Mario Soffici, Luis Saslavsky, Daniel Tinayre y Hugo del Carril. El concepto de autor en el cine clásico argentino. Temas y géneros del cine clásico argentino.

Films a visualizar:

- ✚ "Mujeres que trabajan" (1938). Manuel Romero. Argentina.
- ✚ "Prisioneros de la tierra" (1939). Mario Soffici. Argentina.
- ✚ "Safo" (1943). Carlos Hugo Christensen. Argentina.
- ✚ "A sangre fría" (1947). Daniel Tinayre. Argentina.
- ✚ "Cosas de mujer" (1951). Carlos Schlieper. Argentina.
- ✚ "Si muero antes de despertar" (1952). Carlos Hugo Christensen. Argentina.
- ✚ "El vampiro negro" (1953). Román Viñoly Barreto. Argentina.
- ✚ "Una ventana a la vida" (1953). Mario Soffici. Argentina.
- ✚ "Armiño negro" (1953). Carlos Hugo Christensen. Argentina.
- ✚ "Barrio gris" (1954). Mario Soffici. Argentina.
- ✚ "El hombre que debía una muerte" (1955). Mario Soffici. Argentina.

✚ "Más allá del olvido" (1956). Hugo del Carril. Argentina.

✚ "Las ratas" (1963). Luis Saslavsky. Argentina.

Bibliografía obligatoria:

- **Bordwell, David.** "La narración clásica" en ***La narración en el cine de ficción***. Editorial Paidós, Barcelona, 1996.
- **Faretta, Ángel.** "El héroe melodramático y el personaje normalizador" y "El melodrama argentino: una introducción" en ***La pasión manda. De la condición y la representación melodramáticas***. Editorial Djaen, Buenos Aires, 2009.
- **Faretta, Ángel. Ávalos, Diego. Cherro, Melina.** "Primera parte: Introducción al fantástico" y "Segunda parte: Los autores" en ***Más allá del olvido, una historia crítica del cine fantástico argentino***. Ediciones Ciccus, Buenos Aires, 2019.
- **Maranghello, César.** "1946-1955: La pantalla y el Estado" en ***Historia del cine argentino***. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1984.
- **Peña, Fernando Martín.** "1942-1955" en ***Cien años de cine argentino***. Editorial Biblos, Buenos Aires, 2012.
- **Regueira, Fernando.** "Postulación de una pasión: la Argentina" en ***Cinco films argentinos***. Editorial Djaen, Buenos Aires, 2012.
- **Tricarico, Alberto.** "Introducción", "Un poco de historia", "Manuel Romero", "Mario Soffici", "Luis Saslavsky", "Daniel Tinayre", "Carlos Hugo Christensen" y "Hugo del Carril" en ***El cine clásico argentino***. Edición Universidad de la Punta, San Luis, 2013.

UNIDAD III: "El cine mundial en los `50: Manierismo y nuevos cines"

La respuesta autoconsciente a *Citizen Kane*. El manierismo cinematográfico tras la opera prima de Orson Welles. Constantes formales y narrativa clásica. El Star System, los estudios y la creación colectiva. 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.

Características formales y narrativas del cine moderno. Diferencias respecto de la narración canónica. El cine en Japón y el relato intercalado en *Rashomón* de Akira Kurosawa. La forma estructural y montaje del film. Luis García Berlanga y la construcción del cine moderno desde España. Robert Bresson y el cine de la trascendencia. Actuación, realismo y puesta en escena. Ascetismo y formas relacionales entre personajes en el cine de Robert Bresson.

Films a visualizar:

✚ "Citizen Kane" (1941). Orson Welles. Estados Unidos.

✚ "All About Eve" (1950). Joseph L. Mankiewicz. Estados Unidos.

✚ "Rashômon" (1950). Akira Kurosawa. Japón.

✚ "Stromboli, terra di Dio" (1950). Roberto Rossellini. Italia.

- ✚ "¡Bienvenido, Mister Marshall!" (1953). Luis García Berlanga. España.
- ✚ "Rear Window" (1954). Alfred Hitchcock. Estados Unidos.
- ✚ "The Searchers" (1956). John Ford. Estados Unidos.
- ✚ "Bob le flambeur" (1956). Jean-Pierre Melville. Francia.
- ✚ "Un condamné à mort s'est échappé" (1956). Robert Bresson. Francia.
- ✚ "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.
- ✚ "El pisito" (1959). Marco Ferreri. España.

Bibliografía obligatoria:

- **Bordwell, David.** "La narración de arte y ensayo" en **La narración en el cine de ficción**. Editorial Paidós, Barcelona, 1996.
- **Faretta, Ángel.** "El lado oscuro del sol" en **Espíritu de simetría**. Editorial Djaen, Buenos Aires, 2007.
- **González Requena, Jesús.** "Introducción" en **Clásico, manierista, postclásico. Los modos del relato en el cine de Hollywood**. Castilla Ediciones, Valladolid, 2007.
- **Monterde, José Enrique.** "La modernidad cinematográfica" en **Historia General del Cine. Volumen IX. Europa y Asia (1945-1959)**. Ediciones Cátedra, Madrid, 1996.
- **Richie, Donald.** "Nuevos medios: Jun-bunjaku, comedia y temas sociales" (Fragmento) en **Cien años de cine japonés**. Ediciones Jaguar, Madrid, 2005.
- **Schrader, Paul.** "Bresson" en **El estilo trascendental en el cine: Ozu, Bresson, Dreyer**. Ediciones JC, Madrid, 2008.
- **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.
- **Wood, Robin.** "Introducción" en **Howard Hawks**. Ediciones JC, Madrid, 2005.

UNIDAD IV: "Cahiers du cinéma y la Nouvelle Vague"

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:

- + "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:

- **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.
- **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.

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

UNIDAD V: "La generación del `60", "El cine en América Latina" y "Cine político"

El fin de los estudios a fines de los `50. La creación de la Escuela de Santa Fe. Fernando Birri y la cámara en un nuevo espacio. Desarrollismo y nueva política cinematográfica. La creación del I.N.C.A. La influencia del Neorrealismo y la Nouvelle Vague en el Nuevo Cine Argentino. Clasificación de directores. Diferencias respecto del cine clásico. La calle y la aparición de un nuevo sujeto en la Generación del `60. Leonardo Favio y la influencia bressoniana. Apogeo y caída del nuevo cine. Hugo Santiago y la obra maestra del fin de la década. Nuevos cines en Bolivia, Brasil y Chile. Jorge Sanjinés y el Grupo Ukamau. El Cinema Novo brasileño: Nelson Pereira dos Santos y Glauber Rocha. Miguel Littín y Raúl Ruiz en el nuevo cine chileno. El cine de intervención política en Argentina: el cine Liberación y el Cine de la Base. Primera declaración del Cine Liberación. Fernando Solanas y Octavio Getino. Hacia un tercer cine. El cine militante. Surgimiento del Cine de la Base. Raimundo Gleyzer y el marxismo no peronista. Películas y tránsitos.

Films a visualizar:

- + "Tire dié" (1960). Fernando Birri. Argentina.
- + "Alias Gardelito" (1961). Lautaro Murúa. Argentina.
- + "Los inundados" (1961). Fernando Birri. Argentina.

- + "Los inconstantes" (1962). Rodolfo Kuhn. Argentina.
- + "Circe" (1964). Manuel Antín. Argentina.
- + "Palo y hueso" (1968). Nicolás Sarquís. Argentina.
- + "El dependiente" (1969). Leonardo Favio. Argentina.
- + "Invasión" (1969). Hugo Santiago. Argentina.
- + "Deus e o Diabo na Terra do Sol" (1964). Glauber Rocha. Brasil.
- + "La hora de los hornos" (1968). Pino Solanas y Octavio Getino. Argentina.
- + "El chacal de Nahueltoro" (1969). Miguel Littín. Chile.
- + "Los traidores" (1973). Raimundo Gleyzer. Argentina.
- + "Cortos políticos" (1972-1977). Grupo Cine de la Base. Argentina.

Bibliografía obligatoria:

- **Bernini, Emilio.** "Ciertas tendencias del cine argentino. Notas sobre el *nuevo cine argentino* (1956-1966)" en **Kilómetro 111 Nº 1**, Kilómetro 111, Buenos Aires, 2000.
- **Calistro, Mariano.** "1957-1968: Aspectos del nuevo cine" en **Historia del cine argentino**. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1984.
- **Castagna, Gustavo.** "La generación del 60. Paradojas de un mito" en **Cine argentino. La otra historia**. Ediciones Letra Buena, Buenos Aires, 1992.
- **Frías, Isaac León.** "Bolivia. Jorge Sanjinés" en **Los años de la conmoción. 1967-1973. Entrevistas con realizadores sudamericanos**. Universidad Autónoma de México (UNAM), México, 1979.
- **Getino, Octavio y Velleggia, Susana.** "Características y primeros pasos", "Antecedentes del cine político latinoamericano" y "Las experiencias nacionales: Argentina" en **El cine de las historias de la revolución. Aproximación a las teorías y prácticas del cine político en América Latina (1967-1977)**. Grupo Editor Altamira, Buenos Aires, 2002.
- **Maranghello, César.** "Apogeo y caída del Nuevo Cine Argentino (1961-1966)" en **Breve historia del cine argentino**. Laertes Ediciones, Barcelona, 2005.
- **Oubiña, David y Aguilar, Gonzalo Moisés.** "De la generación del '60 a Favio" en **El cine de Leonardo Favio**. Editorial del Nuevo Extremo, Buenos Aires, 1993.
- **Peña, Fernando Martín y Vallina, Carlos.** "Los traidores 1972-1973" en **El cine quema, Raimundo Gleyzer**. Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 2006.
- **Schumann, Peter B.** "Cinema novo: el nuevo cine (1960-1969)" en **Historia del cine latinoamericano**. Editorial Legasa, Buenos Aires, 1987.
- **Velleggia, Susana.** "Una misión peligrosa: El cine de intervención política en América Latina. 1 y 2", "Primera declaración del Grupo Cine Liberación" y "Declaración del grupo Cine de la Base" y "Hacia un tercer cine" en **La máquina de la mirada. Los movimientos cinematográficos de ruptura y el cine político latinoamericano**. Editorial Altamira, Buenos Aires, 2009.
- **Vieguer, Marcelo.** "Cine y vanguardia en Argentina" en **Revista Comunicación y Medios Nº 23**. Santiago de Chile, 2011. En línea: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5242881>. Fecha de visita: 11 de junio de 2017.
- **Vieguer, Marcelo.** "Las dos ciudades" en **Antropología visual. Dialéctica de las imágenes y construcción del conocimiento**. Edición del autor, Rosario, 2010.

UNIDAD VI: "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 VII: "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 Darío 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). Darío Argento. Italia.
- ✚ "Picnic at Hanging Rock" (1975). Peter Weir. Australia.
- ✚ "Brutti, sporchi e cattivi" (1976). Éttore 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. "Coppola: 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 VIII: "Cine de los `70. Cine de la dictadura. Cine de la democracia"

Cine industrial argentino de los 70: La Patagonia rebelde y Quebracho. La trilogía de Leonardo Favio: Juan Moreira, Nazareno Cruz y el lobo, y Soñar, soñar... La tregua y el Oscar. Leopoldo Torre Nilsson: Boquitas pintadas y La guerra del cerdo. Los muchachos de antes no usaban arsénico: José Martínez Suarez. El cine de la dictadura: entre el sexo eludido y los temas anodinos. La trilogía de Adolfo Aristarain: el policial en el cenit. Cine de la democracia: películas serializadas y la inocencia pornográfica. La historia oficial y el Oscar. Temas repetidos y directores en decadencia. El cine de los `80 en Argentina y el sello Aries. María Luisa Bemberg y una mirada distinta. Los `90 comienzan igualando la década anterior.

Films a visualizar:

- ✚ "La Patagonia rebelde" (1974). Héctor Olivera. Argentina.
- ✚ "La tregua" (1974). Sergio Renán. Argentina.
- ✚ "Nazareno Cruz y el lobo" (1975). Leonardo Favio. Argentina.
- ✚ "La guerra del cerdo" (1975). Leopoldo Torre Nilsson. Argentina.
- ✚ "Los muchachos de antes no usaban arsénico" (1976). José M. Suárez. Argentina.
- ✚ "La parte del león" (1978). Adolfo Aristarain. Argentina.
- ✚ "La historia oficial" (1985). Luis Puenzo. Argentina.
- ✚ "Hombre mirando al sudeste" (1986). Eliseo Subiela. Argentina.
- ✚ "Un lugar en el mundo" (1991). Adolfo Aristarain. Argentina.

Bibliografía obligatoria:

- **Baccaro, Adrián.** "La historia oficial" en ***Plano secuencia. 20 películas argentinas para reafirmar la democracia.*** La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2004.
- **Casella, Karina.** "Entre líneas de fuego. Sobre *Un lugar en el mundo* de Adolfo Aristarain" en ***Decorados. Apuntes para una historia social del cine argentino.*** Manuel Suárez Editor, Buenos Aires, 1993.
- **Ciria, Alberto.** "Una productora y sus productos: los films de Aries, 1956-1991" en ***Más allá de la pantalla. Cine argentino, historia y política.*** Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1995.
- **Maranghello, César.** "Del boom a la agonía (1973-1976)", "Una larga ausencia (1976-1983)", "El cine del retorno a la democracia" (1984-1989) y "Una crisis casi terminal

(1990-1996) en **Breve historia del cine argentino**. Laertes Ediciones, Barcelona, 2005.

- **Oubiña, David y Aguilar, Gonzalo**. "Las fuerzas naturales" en **El cine de Leonardo Favio**. Editorial del Nuevo Extremo, Buenos Aires, 1993.
 - **Schettini, Adriana**. "Nazareno Cruz y el lobo" en **Pasen y vean. La vida de Favio**. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1995.
-

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.
- Baccaro, Adrián. "La historia oficial" en *Plano secuencia. 20 películas argentinas para reafirmar la democracia*. La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2004.
- Bernini, Emilio. "Ciertas tendencias del cine argentino. Notas sobre el nuevo cine argentino (1956-1966)" en *Kilómetro 111 Nº 1*, Kilómetro 111, Buenos Aires, 2000.
- Bordwell, David. "La narración clásica" y "La narración de arte y ensayo" en *La narración en el cine de ficción*. Editorial Paidós, Barcelona, 1996.
- Calistro, Mariano. "1957-1968: Aspectos del nuevo cine" en *Historia del cine argentino*. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1984.
- Casella, Karina. "Entre líneas de fuego. Sobre *Un lugar en el mundo* de Adolfo Aristarain" en *Decorados. Apuntes para una historia social del cine argentino*. Manuel Suárez Editor, Buenos Aires, 1993.
- Castagna, Gustavo. "La generación del 60. Paradojas de un mito" en *Cine argentino. La otra historia*. Ediciones Letra Buena, Buenos Aires, 1992.
- Ciria, Alberto. "Una productora y sus productos: los films de Aries, 1956-1991" en *Más allá de la pantalla. Cine argentino, historia y política*. Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1995.
- 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.
- Eco, Umberto. "Las representaciones icónicas" en *La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1994.
- 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.

- Faretta, Ángel. "El héroe melodramático y el personaje normalizador" y "El melodrama argentino: una introducción" en *La pasión manda. De la condición y la representación melodramáticas*. Editorial Djaen, Buenos Aires, 2009.
- 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. Ávalos, Diego. Cherro, Melina. "Primera parte: Introducción al fantástico" y "Segunda parte: Los autores" en *Más allá del olvido, una historia crítica del cine fantástico argentino*. Ediciones Ciccus, Buenos Aires, 2019.
- Fernández Valentí, Tomás. "Peter Weir. La realidad agazapada" en *Fantípodas. Una aproximación al cine fantástico australiano*. Editorial Paidós, Barcelona, 2002.
- Frías, Isaac León. "Bolivia. Jorge Sanjinés" en *Los años de la conmoción. 1967-1973. Entrevistas con realizadores sudamericanos*. Universidad Autónoma de México (UNAM), México, 1979.
- Getino, Octavio y Velleggia, Susana. "Características y primeros pasos", "Antecedentes del cine político latinoamericano" y "Las experiencias nacionales: Argentina" en *El cine de las historias de la revolución. Aproximación a las teorías y prácticas del cine político en América Latina (1967-1977)*. Grupo Editor Altamira, Buenos Aires, 2002.
- González Requena, Jesús. "Introducción" en *Clásico, manierista, postclásico. Los modos del relato en el cine de Hollywood*. Castilla Ediciones, Valladolid, 2007.
- 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.
- Kott, Jan. "El eje vertical, o las ambigüedades de Prometeo" en *El manjar de los dioses*. Ediciones Era, México, 1977.
- Maranghello, César. "1946-1955: La pantalla y el Estado" en *Historia del cine argentino*. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1984.
- Maranghello, César. "Apogeo y caída del Nuevo Cine Argentino (1961-1966)", "Del boom a la agonía (1973-1976)", "Una larga ausencia (1976-1983)", "El cine del retorno a la democracia" (1984-1989) y "Una crisis casi terminal (1990-1996) en *Breve historia del cine argentino*. Laertes Ediciones, Barcelona, 2005.
- Marie, Michel. "La estética de la Nouvelle Vague" y "El autor director" en *La Nouvelle Vague*. Editorial Alianza, Madrid, 2012.
- Monterde, José Enrique, Rimbau, 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.
- Oubiña, David y Aguilar, Gonzalo Moisés. "De la generación del `60 a Favio" y "Las fuerzas naturales" en *El cine de Leonardo Favio*. Editorial del Nuevo Extremo, Buenos Aires, 1993.
- Peña, Fernando Martín y Vallina, Carlos. "Los traidores 1972-1973" en *El cine quema, Raimundo Gleyzer*. Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 2006.
- Peña, Fernando Martín. "1942-1955" en *Cien años de cine argentino*. Editorial Biblos, Buenos Aires, 2012.

- Piglia, Ricardo. "Tesis sobre el cuento" en *Formas breves*. Temas Grupo Editorial, Buenos Aires, 1999.
- Regueira, Fernando. "Postulación de una pasión: la Argentina" en *Cinco films argentinos*. Editorial Djaen, Buenos Aires, 2012.
- 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. "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.
- Schettini, Adriana. "Nazareno Cruz y el lobo" en *Pasen y vean. La vida de Favio*. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1995.
- Schrader, Paul. "Bresson" en *El estilo trascendental en el cine: Ozu, Bresson, Dreyer*. Ediciones JC, Madrid, 2008.
- Schumann, Peter B. "Cinema novo: el nuevo cine (1960-1969)" en *Historia del cine latinoamericano*. Editorial Legasa, Buenos Aires, 1987.
- Tarruella, Rodrigo. "Sueño de lluvia (corte australiano)" en *Jugar (La luz de otra cosa)*. Bafici, Buenos Aires, 2009.
- Tricarico, Alberto. "Introducción", "Un poco de historia", "Manuel Romero", "Mario Soffici", "Luis Saslavsky", "Daniel Tinayre", "Carlos Hugo Christensen" y "Hugo del Carril" en *El cine clásico argentino*. Edición Universidad de la Punta, San Luis, 2013.
- 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.
- Velleggia, Susana. "Una misión peligrosa: El cine de intervención política en América Latina. 1 y 2" y "Primera declaración del Grupo Cine Liberación" y "Hacia un tercer cine" en *La máquina de la mirada. Los movimientos cinematográficos de ruptura y el cine político latinoamericano*. Editorial Altamira, Buenos Aires, 2009.
- Vieguer, Marcelo. "Cine y vanguardia en Argentina" en *Revista Comunicación y Medios Nº 23*. Santiago de Chile, 2011. En línea: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5242881>. Fecha de visita: 11 de junio de 2017.
- Vieguer, Marcelo. "Las dos ciudades" en *Antropología visual. Dialéctica de las imágenes y construcción del conocimiento*. Edición del autor, Rosario, 2010.
- Wood, Robin. "Introducción" en *Howard Hawks*. Ediciones JC, Madrid, 2005.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

- AA.VV. "Manuel Antín" y "Simón Feldman" en *Vidas de películas. La generación del '60*. La Crujía Editores, Buenos Aires, 2013.
- 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.
- Ferreira, Fernando. "Lautaro Murúa: Lo sociocultural es lo que me interesa" en *Luz, cámara... memoria. Una historia social del cine argentino*. Ediciones Corregidor, Buenos Aires, 1995.
- 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.
- Insaurralde, Andrés. "Cronología del cine argentino, 1896-1983" en *Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano. Volumen 1*. Fundación Mexicana de Cineastas, México, 1988.
- Marino, Alfredo. "El nuevo cine latinoamericano" en *Cine argentino y latinoamericano. Una mirada crítica*. Editorial Nobuko, Buenos Aires, 2006.
- Martínez Torres, Augusto y Pérez Estremera, Manuel. "Chile" en *Nuevo cine latinoamericano*. Editorial Anagrama, Barcelona, 1973.
- Monterde, José Enrique. "Prólogo, La Nouvelle Vague a modo de balance" en *La Nouvelle Vague: sus protagonistas*. Editorial Paidós, Barcelona, 2006.
- Naudeau, Javier. "Escena 8. El agujero en la pared" en *Un film de entrevista. Conversaciones con David José Kohon*. Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, 2006.
- Peña, Fernando Martín. "1973-1981" en *Cien años de cine argentino*. Editorial Biblos, Buenos Aires, 2012.
- 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.

- Varea, Fernando. "El cine argentino durante las presidencias de Arturo Frondizi y José María Guido" Y "El cine argentino durante la presidencia de Arturo Illia" en *El cine argentino en la Historia Argentina. 1958-1998*. Ediciones del Arca, Rosario, 1999.
- 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.
- Yablon, Ariel. "Un mundo de desconfianzas. Acerca del cine negro de Adolfo Aristarain" en *Decorados. Apuntes para una historia social del cine argentino*. Manuel Suárez Editor, Buenos Aires, 1993.

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