

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA

INSTRUMENTO A
PLAN DE TRABAJO
DEL EQUIPO DOCENTE

AÑO: 2022

1- Datos de la asignatura

Nombre | Arte y cultura del siglo XX: historia y estética del cine. El siglo de las vanguardias

Códigos | FS1/FS2/FSS

Tipo (Marque con una X)

Obligatoria | X

Optativa

Nivel (Marque con una X)

Grado | X

Post-Grado

Área curricular a la que pertenece | Socio-antropológica

Departamento | Filosofía

Carreras | Historia/ Letras/ Filosofía/Geografía

Ciclo o año de ubicación en la carrera/s | Tercer año

Carga horaria asignada en el Plan de Estudios:

Total | 96

Semanal | 6

Distribución de la carga horaria (semanal) presencial de los/las estudiantes:

Teóricas | 3

Prácticas

Teórico - prácticas

3

Relación docente - alumnos:

Cantidad estimada de estudiantes inscriptos/as	Cantidad de docentes			Cantidad de comisiones		
	Profesores	Auxiliares		Teóricas	Prácticas	Teórico-Prácticas
40	2	1		-	1	2

INSTRUMENTO A
PLAN DE TRABAJO
DEL EQUIPO DOCENTE

2- Composición del equipo docente (Ver instructivo):

Nº	Nombre y Apellido	Título/s
1.	Gabriel Leopoldo CABREJAS	Profesor en Letras/ Mag. En Historia/ Doctor en Historia.
2.	Romina CONTI	Doctora en Filosofía / Especialista en Docencia universitaria/ Prof. en Filosofía.
3.	Mariano MARTÍNEZ ATENCIO	Doctor en Filosofía / Prof. y Lic. en Filosofía.
4.		
5.		

Nº	Cargo								Dedicación			Carácter			Cantidad de horas semanales dedicadas a: (*)					
	T	As	Adj	JTP	A1	A2	Ad	Bec	E	P	S	Reg.	Int.	Otros	Docencia		Investig.	Ext.	Gest.	
															Frente a alumnos					Totales
1.			X							X		X			4	20	16	-	-	
2.			X¹								X		X			4	10	-	-	-
3.				X							X			X²		4	10	-	-	-
4.																				
5.																				

(*) la suma de las horas Totale + Investig. + Ext. + Gest. no puede superar la asignación horaria del cargo docente.

- 1 En licencia por OCS 702/86 en su cargo de JTP regular.
- 2 En licencia por art. 14 del CCT Docente en su cargo de Ayudante graduado interino.

Plan de trabajo del equipo docente

1. Objetivos de la asignatura.

- Lograr que el alumno use términos técnicos.
- Obtener la valoración y justificación de sus juicios en materia de gusto artístico-cinematográfico.
- Adquirir hábitos de escritura crítica sustentada de manera lógica, coherente y expresada con corrección.
- Reconocer la relación entre poéticas del cine y su traslación a realización en su lenguaje específico;
- Comparar estéticas del cine por sus rasgos sensibles y el tratamiento de los temas, afines u opuestos;
- Comprender caracteres, propósitos y manifestos de las vanguardias artísticas del siglo XX;
- Entender las diferencias epocales aplicadas en la práctica al orden artístico;
- Descubrir los verdaderos aportes del arte moderno del cine a la experiencia estética del hombre;
- Discutir la gravitación de la cultura de masas en el contexto del mundo capitalista/consumista y en el contexto del socialismo político;
- Valorar la importancia final de la educación histórico-artística en la formación plena del individuo y la sociedad.

2. Enunciación de la totalidad de los contenidos a desarrollar en la asignatura.

I- Cine en silencio: comienzos del Séptimo Arte. Panorama del cine mudo: la creación del lenguaje cinematográfico. y la definición signico-genérica. Los primeros teóricos: Canudo, Moussinae, Deluc, Balász, Epstein. El *cinéma d'art* europeo y la fundación de Hollywood en América. Primeras innovaciones técnicas: montaje paralelo y montaje de atracciones, primer plano, panorámica. La mirada del *expressionismo* germánico. El cine político ruso y la propaganda socialista: documentalismo y ficción social. El caso *El acorazado Potemkin*, de Eisenstein (1925). Dziga Vertov: *El hombre de la cámara* (1928). Pudovkin y *La madre* (1928). El surrealismo y *épater le bourgeois*. Buñuel filma *Un perro andaluz* (1928) *La edad de oro* (1930), Cocteau y *Entr'acte* (1924). La imagen vehículo de lo irracional, subconsciente y absurdo. Vanguardia, política y experimentalismo.

II- Cine en palabras: una estética industrial, la excepción y la regla. La consolidación de un arte industrial en los Estados Unidos. El *Star System* y la sociedad de consumo cultural: etapas de 1920 a 1962. Afianzamiento de los géneros cinematográficos: *western*, *thriller*, *love story*, *courtroom drama*, *biopics*, cine de terror. Directores fuera del *establishment*. El caso Orson Welles. La revolución de *Citizen Kane* (1941). Los *talents* y el progreso tecnológico desde 1927: granangular, cámara subjetiva, cinemascope. Censura moral y política, factores de reorientación estética: 1930-1954, o del Código *Hays* a *McCarthy*. Capitalismo y cine.

III- Cine y revolución en Europa: la segunda posguerra. El *neorealismo* italiano y su herencia dentro y fuera de Italia: la pobreza como estilo artístico-social. El aporte francés: el metalenguaje y la Teoría del Autor, o la *Nouvelle Vague*. Cine autorreferencial, multidisciplinario y la crítica antiburguesa. Ejemplos exportables: *Paisà* (Roberto Rossellini, 1946). Autorreferencialidad y ruptura de la narración modelica. *La china* (*La chinoise*, de Jean-Luc Godard, 1966). El cine de la reconstrucción en el resto de Europa. *New Cinema* inglés, *Manifesto de Oberhausen* alemán.

INSTRUMENTO A
PLAN DE TRABAJO
DEL EQUIPO DOCENTE

IV- Cine y sociedad en América: el continente pop y nac. Del cine de copia a los temas históricos. Convenciones e industria incipiente: la Argentina y los *talkies* criollos. Etapas y búsquedas, popularidad y crecimiento de un pequeño *star system*. El primer cine de autor bajo influencia o el caso **Leopoldo Torre Nilsson**. Política y sociedad en los 60: acerca de **Leonardo Favio**, la generación del 60, el grupo *Cine Liberación*. El arte cinematográfico al servicio de la doctrina y la transformación. El *Cine de la Base* de **Raymundo Gleyzer**. Lectura crítica de *cortometrajes* de **Gleyzer**: *La tierra quema* (1964), *México: la revolución congelada* (1971). Un film emblemático: *Los hijos de Fierro* (1974) de **Fernando Solanas**.

V- Los movimientos de vanguardia históricos. Los principales *manifestos* (futurista, dadaísta, surrealista, etc.). El concepto de *obra artística*, sus "continuidades" respecto de la historia del arte precedente. El desplazamiento y la ruptura con la tradición. El cuestionamiento respecto de la Institución Arte. La apertura hacia un arte "contemporáneo".

VI- Las fracturas en los modos de producción de obra artística: transformaciones materiales, en los temas, en las relaciones entre roles y funciones específicas, en la definición del hecho artístico. Las nuevas categorías: *happenings, instalaciones (site specific), land art, performances, body art, transgenic art*, etc.

VII- Vanguardia, Revolución y perspectiva de género: Las neo-vanguardias en latinoamérica y Argentina de mediados de siglo. Arte y experimentación, arte y política. El paso de la acción artística a la militancia revolucionaria. La perspectiva de género en la historia del arte. Arte y transformación social.

3. Bibliografía (Obras generales, básica y complementaria).

- AA. VV.: *Enciclopedia Planeta del Cine*. Madrid: Planeta, 1983. 12 vols.
AA. VV.: *El cine. Enciclopedia Salvat del Séptimo Arte*. Barcelona: Salvat, 1979-81. 12 tomos.
AA. VV.: *Enciclopedia del cine Sarpe*. Madrid: Sarpe, 1979. 15 tomos.
Alsina Thevenet, Homero: *Cine sonoro americano y los Oscars de Hollywood*. Buenos Aires: Corregidor, 1982.
Alsina Thevenet, Homero: *Censura y otras presiones sobre el cine*. Bs.As.: Fabril, 1972.
Alsina Thevenet, Homero: *El cine: gente, películas, hechos*. Buenos Aires: Fraterna, 1986.
Alsina Thevenet, Homero: *Obras incompletas*. Compilación de Álvaro Buela, Elvio Gandolfo y Fernando Martín Peña. Buenos Aires: INCAA/ 24º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, 2009.
Arévalo, María Jesús; Carreño, José María; Marías, Miguel; Marín, Manolo: *Jean Luc Godard*. Madrid: Ediciones JC, 1981.
Argan, G. C. *El arte moderno*. Madrid: Akal, 1991.
Balász, Béla: *El Film. Evolución y esencia de un arte nuevo*. Buenos Aires: Losange, 1957.
Barbaro, Umberto: *El cine y el desquite marxista del arte*. Barcelona, Gustavo Gili, 1974, 2 vols.
Barthes, Roland: *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*. Madrid: Paidós, 1986.
Baudrillard, J.: *Crítica de la economía política del signo*. México: Siglo XXI, 1999. 12º edición
Birri, Fernando: *La escuela documental de Santa Fé*. Sta. Fé: Editora Documento del Instituto de Cinematografía de la UNL, 1964.
Borde, Raymond & Chaumeton, Etienne: *Panorama del cine negro*. Buenos Aires: Losange, 1958.
Bourriaud, N.: *Estética relacional*, Bs. As.: Adriana Hidalgo, 2008. 2º edición
Bozal, Valeriano (ed.): *Historia de las Ideas Estéticas y de las Teorías Artísticas Contemporáneas*, Vol. I y II, Madrid, Visor Dis., 1996.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA

INSTRUMENTO A
PLAN DE TRABAJO
DEL EQUIPO DOCENTE

- Brecht, Capote, Faulkner, et al: *Los escritores frente al cine*. Madrid: Fundamentos, 1981.
- Brode, Douglas: *Las películas de los años 80*. Barcelona: Odín, 1993.
- Burch, Noël: *Praxis del cine*. Madrid: Fundamentos, 1985.
- Burrell, M.: *Autonomía del arte y autonomía estética. Una genealogía*, Bs As., Miño y Dávila Editores, 2012.
- Burger, Peter: *Teoría de la vanguardia*, Barcelona: Península, 2000. 3ª edición
- Cabrera Infante, Guillermo: *Arcada todas las noches*. Barcelona: Seix-Barral, 1980.
- Carnevale, Jorge: *Así se mira el cine hoy. Del cine de autor a los efectos especiales*. Buenos Aires: Beas, 1993.
- Carrière, Jean-Claude & Bonitzer, Pascal: *Práctica del guión cinematográfico*. Barcelona: Paidós, 1991.
- Carriager, Robert L.: *Cómo se hizo Ciudadano Kane*. Barcelona: Ultramar, 1987.
- Castello, Giulio Cesare: *El cine neorrealista italiano*. Buenos Aires: EUDEBA, 1964.
- Chateau, Dominique: *Cine y filosofía*. Buenos Aires: Colihue, 2012.
- Cordero y Romero (Comp) *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*. México, Libros del umbral, 2007.
- Danto, A.: *Después del fin del arte: el Arte Contemporáneo y el Linde de la Historia*, Buenos Aires: Paidós, 2006.
- Deleuze, Gilles: *Estudios sobre cine. 1: La imagen-movimiento. 2: La imagen-tiempo*. Barcelona: Paidós, 1987.
- Della Voipe, Eeo, Pasolini, Rocco: *Problemas del nuevo cine*. Madrid: Alianza, 1971.
- Di Núbila, Domingo: *Historia del cine argentino*. Buenos Aires: Cruz de Malta, 1959.
- Eisbel, Alfred: *El cine de Fritz Lang*. México: Era, 1968.
- Eisner, Lotte: *La pantalla diabólica. Panorama del cine alemán*. Buenos Aires: Losange, 1955.
- Foñ, Goffredo: *Amos y siervos en el cine. El caso italiano*. Bs.As.: Schiapre, 1974.
- French, Philip: *Western: las películas del Oeste*. Buenos Aires: Tres Tiempos, 1977.
- Giunta, A. Feminismo y arte latinoamericano, Bs.As: Siglo XXI, 2018.
- Ganarro, Carlos & Salomón, Pablo: *Antes que en el cine. Entre la letra y la imagen. El lugar del guión*. Bs. As.: La Marca, 1993.
- Grazzini, Giovanni: *Conversaciones con Fellini. Algún día haré una bella historia de amor*. Barcelona: Gedisa, 1985.
- Gregor, Ulrich: Ladiges, Peter Michel; Fischer, Hanns; Prinzler, Hans Helmut: *Truffaut*. Buenos Aires: Kyrios, 1978.
- Grono, Mario: *Cine italiano*. Buenos Aires: Losange, 1955.
- Gubert, Román. *Historia del cine*. Barcelona. Lunen. 1998.
- Hammond, Lawrence: *Thriller Movies. Classic films of Suspense and Mystery*. London: Octopus Books, 1974.
- Hernández Carballido (Coord) *Cultura y género*. México: CNCyA, 2011.
- Houston, Penelope: *El cine contemporáneo*. Bs. As.: EUDEBA, 1968.
- Hein, Hilde. *Estética y feminismo. 2 artículos*. México: Ediciones Corte y Confeción, 2020,
- Kracauer, Siegfried: *De Caligari a Hitler: Historia psicológica del cine alemán*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1961.
- Lax, Eric: *Woody Allen, la biografía*. Barcelona: Ediciones B, 1992. 2ª reimp.
- Mahieu, José Agustín: *Breve historia del cine argentino*. Bs. As.: EUDEBA, 1966.
- Manrupe, Raúl & Portela, María Alejandra: *Un diccionario de films argentinos*. Buenos Aires: Corregidor, 1995.
- Manuvel, Roger: *Film*. Buenos Aires: EUDEBA, 1964.
- Martin, Michel: *Coloquio de Cerisy: Christian Metz y la teoría del cine*. Bs. As.: Catálogos, 1992.
- Martin, Marcel: *El lenguaje del cine. Iniciación a la estética de la expresión cinematográfica a través del análisis sistémico de los procedimientos fílmicos*. Barcelona: Gedisa, 1990.
- Moix, Terenci: *Hollywood stories*. Barcelona: Lumen, 1971. 2 vols.
- Morin, Edgar: *Las estrellas de cine*. Buenos Aires: EUDEBA, 1964.
- Paté, Janet: *El libro de los detectives*. Buenos Aires: Crea, 1978.
- Romaguera y Ramio, Joaquín & Alsina Therenet, Homero: *Textos y manifestos del cine. Disciplinas, fuentes, innovaciones*. Bs. As.: Corregidor, 1985.
- Rondí, Gian Luigi: *El cine de los grandes maestros*. Buenos Aires: EMECÉ, 1983.

Russo, Eduardo A.: *Diccionario de cine. Estética, crítica, técnica, historia*. Buenos Aires: Paidós/ El Amante Cine, 1998.
Sadoul, Georges: *Historia del cine*. Buenos Aires: Losange, 1956. Tomo 1: *La época muda*. Tomo 2: *La época sonora*.
Schumann, Peter B.: *Historia del cine latinoamericano*. Buenos Aires: Legasa, 1987.
Tello, Antonio; Otero Pizarro, Gonzalo: *Valentino, la seducción manipulada*. Barcelona: Bruguera, 1978.
Villegas López, Manuel: *Cine francés. Origen, historia, crítica*. Buenos Aires: Nova, 1947.
Volta, Luigi (comp.): *Los sueños de la memoria. Federico Fellini, un homenaje*. Buenos Aires: Corregidor, 1996.
Wasserman, Raquel: *El lenguaje cinematográfico: un idioma*. Buenos Aires: Corregidor, 1983.

4. Descripción de Actividades de aprendizaje.

- Redacción de críticas sobre las películas en observación, como práctica de estilo y aplicación de conocimientos adquiridos.
- Tareas de investigación sobre cineastas y/o artistas o movimientos de vanguardia: biografía intelectual, formación profesional, filmografía o producción.
- Lectura de entrevistas a directores y actores en distintos medios gráficos y audiovisuales.
- Elaboración de una monografía de variable extensión sobre los temas enseñados.
- Redacción/exposición de un trabajo práctico sobre las vanguardias artísticas a elección de los/las estudiantes.

5. Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones.

- Se invertirán dos clases semanales para el dictado de cada una de las unidades, dependiendo de la relevancia y material informativo de sendos temas históricos; en forma alternada a las exposiciones del docente, se proyectarán cortometrajes o largometrajes representativos de las escuelas de cine cuyos caracteres se han narrado previamente. En caso de modalidad virtual, se indicarán los link de acceso a los film que deban verse.
- Se propone la entrega de tres prácticos de elaboración domiciliaria, consistentes en sendas críticas cinematográficas, una sobre las películas exhibidas durante la cátedra y la segunda sobre un film elegido por el alumno de los diferentes listados que se distribuirán. El tercer TP se realizará en torno a las vanguardias en las clases teórico-prácticas. Las fechas de las entregas serán convenidas con los/las estudiantes dentro de los plazos del cuatrimestre.
- El aprendizaje seminarizado se complementa con la presentación de una monografía de variable extensión a modo de Trabajo Final, sobre alguno de los temas de este programa.

6. Procesos de intervención pedagógica.

- Serán imprescindibles las clases magistrales expositivas, dada la índole de una temática poco conocida dentro de los claustros universitarios. En caso de modalidad virtual, estas clases se expondrán en formato escrito dentro del aula virtual que la Facultad asigne.
- Se prevén sesiones de debate en grupos reducidos o en forma individual sobre manifestos, poéticas, artículos o reportajes a personalidades del cine y de las vanguardias. En caso de modalidad virtual esto podrá desarrollarse en los encuentros sincrónicos opcionales (clases prácticas) o bien mediante Foros

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA

**INSTRUMENTO A
PLAN DE TRABAJO
DEL EQUIPO DOCENTE**

en el aula.

- c) Asimismo se pondrá en práctica el tecnicismo particular de la crítica mediante la lectura de textos ad hoc (reseñas publicadas en la prensa), distribuidos entre por el docente y eventualmente conseguidos por los/las mismos/as estudiantes.
- d) El periódico reparto de filmografías por parte del docente se ofrecerá a los/las estudiantes para la selección de las películas sobre las que podrán explorarse en el trabajo práctico y en la realización del texto monográfico final.

7. Evaluación

- a) Los/las estudiantes deberán asistir a un 75% de las clases dictadas. Sobre un total de 14 (catorce) clases teóricas, acreditarán un mínimo de 10 (diez). En condiciones de modalidad virtual o remota, el porcentaje corresponderá a la participación en los Foros o actividades de cada semana.
- b) Se deberá realizar y aprobar: un trabajo práctico en la instancia de clases teórico-prácticas y las entregas de críticas de filmes solicitadas en las clases teóricas. Estos últimos dos trabajos se entregarán al Profesor a cargo del Seminario.
- c) La aprobación final, siendo un Seminario, se logrará mediante la entrega de una monografía sobre los temas del curso, de variable extensión y en el formato académico correspondiente. Esta monografía deberá ser enviada a los docentes al menos 10 (diez) días antes de la mesa de examen en la que cada estudiante se presente.

8. Asignación y distribución de tareas de cada uno de los integrantes del equipo docente

El profesor adjunto a cargo se ocupará de dictar las clases teóricas correspondientes a estética e historia del cine, con exhibición o indicación de filmes en forma alternada. La Profesora adjunta y el JTP desarrollarán comisiones de clases teórico-prácticas en la que se desarrollarán las tres unidades sobre vanguardias artísticas del siglo XX. En ambos casos a su vez conducirán las pautas apropiadas para los trabajos prácticos detallados.

Dr. Gabriel CABREJAS

~~Dr. Roberta CONTE~~

Dr. Mariano MARTINEZ ATIENCIO

Mar del Plata, 22 de Febrero de 2022.

2

1