

Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE MAESTRÍA EN ANÁLISIS DEL DISCURSO

El pensamiento del cine. Abordar el mundo, abordar el hombre.

Posiciones. Focalizaciones

Docente/s a cargo: Mabel Tassara

Carga horaria: 32 horas

Cuatrimestre, año: 1er cuatrimestre 2024

Fundamentación

El cine, como lo hacen todas las artes, sin duda piensa. Y lo hace a su modo. El seminario se propone focalizar algunas posiciones autorales que han desarrollado una reflexión sobre la singularidad de su pensamiento. En algunos casos, a partir del análisis, en otros se ha sumado una práctica de realización. Como toda elección, deja afuera miradas que ofrecen asimismo interés --incluso hay grandes ausencias--pero ello es inevitable. Sobre todo, porque el criterio para la selección ha sido no solamente su relevancia para esa reflexión sino también la accesibilidad de los materiales y su formato en términos de la adecuación a las particularidades de un seminario que se centra en el análisis discursivo, en este caso de la discursividad fílmica/audiovisual. El recorrido del seminario contempla como punto de partida un abordaje de lo que podemos llamar la máquina-cine, de las posibilidades y condicionamientos para el pensar y el decir que le fueron adjudicados, diferentes según el momento histórico en que se presentaron, pero también y sobre todo según las distintas perspectivas de evaluación. Máquina-cine siempre integrada en un dispositivo cultural que también ha sufrido transformaciones notorias a lo largo del tiempo. El segundo paso atiende a los desarrollos y vicisitudes del lenguaje, haciendo foco en algunos espacios de la teoría y en sus apreciaciones sobre lo que el cine es o debería ser, y en los caminos propuestos para indagar y exponer sobre los temas, las cuestiones, los problemas que atañen a los hombres y los pueblos. En tanto la reflexión sobre las posibilidades de conocimiento y expresión ha internalizado históricamente propuestas de intervención sobre lo existente, el seminario incorpora, asimismo, posiciones en torno de un *cine político* y su presencia en la actualidad. En la convocatoria se han privilegiado algunos autores. Jacques Rancière, Gilles Deleuze y Jean-Louis Comolli porque no solo se ubican entre las voces más lúcidas que en las últimas décadas han considerado al cine conjuntamente como experiencia filosófica, poética y política, conjunción que interesa al seminario, sino que algunos de sus textos se constituyen en insoslayable hilo conductor para visitar otros encuadres que se discuten. Por similares razones,

Georges Didi-Huberman, porque, aunque su relación específica con el cine sea cuantitativamente menor, hoy es un nombre insustituible en el pensamiento sobre las imágenes.

Se prevé el contacto con filmes analizados en los textos bibliográficos para la estimación del desarrollo de las posturas en el discurso fílmico. Por ello han sido elegidas aproximaciones analíticas que no se circunscriben a la crítica del film, sino que despliegan a partir de esa crítica concepciones acerca de lo que podemos entender como la potencia sensible, emotiva e intelectual del cine.

Objetivos

a A partir de posiciones autorales destacadas en la cuestión, instalar una discusión sobre el potencial del cine para el conocimiento y su difusión.

b Recorrer y analizar esas posiciones en su contexto histórico, su conexión con el desarrollo de las técnicas y las transformaciones acaecidas en el dispositivo cultural del cine/audiovisual.

c Focalizar en las diferentes perspectivas las referencias a la singularidad del pensamiento del cine desde los condicionamientos y posibilidades de la máquina-cine en el momento de su emisión.

d Focalizar las tensiones que ellas implican para la noción de *representación*.

e Atender, en particular, y en relación con estos temas y estos enfoques, a la noción *cine político*, a su abordaje en la historia del cine y su vigencia en la actualidad.

f Poner al estudiante en contacto con obras consideradas por las posiciones estudiadas como ejemplos fílmicos relevantes.

Unidad 1: Reflexiones sobre la máquina-cine I

Contenidos:

Jean-Louis Comolli: Qué implica abordar el mundo desde el cine. Interpenetración de las nociones de información y ficción. La relación de la máquina-cine con el espectador. El cine como máquina-ilusión o máquina-engaño. El estatuto de la creencia en la verdad del cine: “Lo sé, pero aun así...”. Adrian Piotrovski: Una mirada temprana sobre las oportunidades del cine y las elecciones no aptas. Alexandre Astruc: La cámara stylo, un manifiesto movilizador para un pensamiento fílmico posclasicismo. Lev Manovich: Ilusión e interactividad. Ilusión a pesar de todo, ¿metáfora de la actualidad?

Bibliografía obligatoria:

Comolli, JL. “Abordar el mundo (para una historia del cine bajo influencia documental”, en *Cuerpo y cuadro. Cine, ética, política*, Buenos Aires, Prometeo, 2015.

Manovich, L. (2005) “Las ilusiones/Ilusión, narración e interactividad ” en *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*, Buenos Aires, Paidós.

Piotrovski, A. (1998) “Hacia una teoría de los cine- géneros”, en *Los formalistas rusos y el cine*, Comp. F. Albèra, Barcelona: Paidós.

Bibliografía complementaria:

Agamben, G. (2001) "Notas sobre el gesto", en *Medios sin fin. Notas sobre la política*, Valencia: Pre-textos.

Astruc, A. (2018) "El nacimiento de una vanguardia: La cámara stylo", en revista *Universitas Miguel Hernández* (Publicado originalmente en L'Écran Français en 1948), Valencia: Universidad Miguel Hernández.

Comolli, JL. (2015) "El lugar del espectador y la parte de sombra", en *Cuerpo y cuadro. Cine, ética, política*, Buenos Aires: Prometeo.

Unidad 2: Una lengua-cine. Foco en Sergei Eisenstein

Contenido:

Sergei Eisenstein: La relevancia original del montaje en las artes (literatura, pintura) y en la vida: La formación de la *idea-imagen*. a partir de la asociación de *representaciones*. En el cine, el montaje como vía esencial para la formación de la idea. La incidencia de la cultura japonesa en el pensamiento eisensteiniano: el idiograma, el haiku, el teatro kabuki. La búsqueda de una lengua-cine. Lengua-sensación, lengua-emoción, puntos de partida para la inteligibilidad de la idea. La interacción de planos como conflicto: el montaje dialéctico. Reflexiones sobre el monólogo interior en el cine. Diferencias entre el montaje soviético y el griffithiano, disparador de la narrativa norteamericana dominante en la historia. Georges Didi-Huberman y Georges Rancière: Importancia de la obra de Eisenstein para la expresión cinematográfica.

Bibliografía obligatoria:

Didi-Huberman, G. (2015) "Vuelta-revuelta. Eisenstein, el pensamiento dialéctico frente a las imágenes", Dossier, en *Estudios Curatoriales Nro 3 Pensar con imágenes*, Buenos Aires: Untref.

Eisenstein, S. (1986) "El principio cinematográfico y el idiograma", "Una aproximación dialéctica a la forma del cine" y "La cuarta dimensión fílmica", en *La forma del cine*, México: siglo veintiuno editores.

Bibliografía complementaria:

Bullot, Ë. (2015) "Las nubes de Hamlet", en *El cine es una invención post- mortem*, Santander- Cantabria: Shangrila Textos Aparte.

Eisenstein, S. (1974) "Palabra e imagen", en *"El sentido del cine"*, Buenos Aires: siglo veintiuno editores.

_ (1986) "Dickens, Griffith y el cine actual", en *La forma del cine*, México: siglo veintiuno editores.

Rancière, J. (2002) "La locura Eisenstein", en *La fábula cinematográfica*, Barcelona, Paidós

Unidad 3: Reflexiones sobre la máquina-cine II. Foco en Gilles Deleuze

Contenido:

La mirada de Gilles Deleuze sobre la historia del cine. Cine de la imagen-movimiento y cine de la imagen-tiempo. Cómo ambas formas de hacer se conectan con el pensamiento del cine. La ubicación deleuziana del enfoque eisensteiniano dentro de la historia de las imágenes fílmicas. Pensamiento y creencia en Antonin Artaud: Su interés para el cine. La imagen-tiempo y el pensamiento del "cine moderno". Qué es tener una idea en cine: Retoma de la idea como espacio potencial comprometido, inseparable del modo de expresión. Recuperación de Pier Paolo Pasolini y el discurso indirecto libre en el cine.

Bibliografía obligatoria:

Deleuze, G. (1987) *Qué es tener una idea en cine*, Conferencia en la Femis, París.

<https://intermediodvd.wordpress.com/2012/12/13/tener-una-idea-en-cine-1-conferencia-de-gilles-deleuze/>

<https://intermediodvd.wordpress.com/2012/12/14/tener-una-idea-en-cine-2-conferencia-de-gilles-deleuze/>

<https://intermediodvd.wordpress.com/2012/12/17/tener-una-idea-en-cine-3-conferencia-de-gilles-deleuze/>

<https://intermediodvd.wordpress.com/2012/12/18/tener-una-idea-en-cine-4-conferencia-de-gilles-deleuze/>

_ (2005) "El pensamiento y el cine", en *La imagen- tiempo*, Buenos Aires: Paidós.

Pasolini, Pier Paolo, "El 'cine de poesía", en *Empirismo herético*, Córdoba, Brujas, 2005.

Bibliografía complementaria:

Deleuze, Gilles, (2005) "La imagen percepción/ La "semisubjetiva", o la imagen indirecta libre (Pasolini, Rohmer)", en *La imagen -movimiento*, Buenos Aires, Paidós.

Eisenstein, S. (1986) "Un curso de tratamiento", en *La forma del cine*, México: siglo veintiuno editores.

Rohmer, E. (2000) "El cine y los tres planos del discurso: indirecto, directo, hiperdirecto", en *El gusto por la belleza*, Buenos Aires, Paidós.

Unidad 4: Una dramaturgia fenomenológica. Foco en André Bazin

Contenido:

André Bazin, el ideólogo del neorrealismo italiano y de un modo de abordar el mundo y el hombre que se entiende como la mayor promesa de verdad. Cine entre el documento y la poesía. Valor de lo aparental frente a lo conceptual. Un realismo de las ocurrencias, de los aconteceres, de lo que transcurre sin transcendencia aparente: apresar los momentos tangencializados, desplazados, ignorados de la cotidianeidad de las vidas. El toque de realidad en el artificio del arte. Cine como asíntota de la realidad. “La concordancia secreta de las cosas con un doble invisible.”

Bibliografía obligatoria:

Bazin, A. (1966) “La profunda originalidad de ‘I Vitelloni’”, “Una gran obra: ‘Umberto D’”, “‘Cabiria’ o el viaje al final del neorrealismo” y “Defensa de Rossellini”, en *¿Qué es el cine?*, Madrid: Rialp.

Bibliografía complementaria:

Bazin, André, “El realismo cinematográfico y la escuela italiana de la liberación (Esteticismo, realismo y realidad)”, en *¿Qué es el cine?*, Madrid: Rialp.

Unidad 5: Geografías fílmicas. Volver a Jean Epstein.

Contenido:

Jean Epstein: Una mirada inicial sobre la revolución en la percepción espacio-temporal humana implicada en el cine. Fotogenia del objeto puesto en la dimensión espacio-tiempo. La materialización sensible de la cuarta dimensión. Geografías *irreales*. Los universos asombrosos de Buster Keaton. Las invisibles ciudades de Italo Calvino arraigan en el cine. Ciudades metafóricas, ciudades metonímicas.

Bibliografía obligatoria:

Bulot, Ę. (2015) “El caballo de Ezra Pound” y “Criptograma para Buster Keaton”, en *El cine es una invención post-mortem*, Santander- Cantabria: Shangrila Textos Aparte.

Comolli, Jean- Louis, “Las ciudades invisibles del cine”, en *Cuerpo y cuadro. Cine, ética, política*, Buenos Aires, Prometeo, 2015.

Epstein, J. (2015) “Irrealismo”, en *La inteligencia de una máquina*, Buenos Aires: Nueva Visión.

Tassara, M. (2011) “Ciudades del cine”, en *Ambiente, Ambientamento, Ambientazione*, Lexia, Revista de Semiótica de la Universidad de Turín, Nros. 9-10, Roma: ARACNE.

Bibliografía complementaria:

Bonitzer, P. (2003) “Desencuadres”, en *Teoría y crítica del cine*, Pequeña antología de Cahiers du Cinéma III, Barcelona, Paidós, 2003.

Epstein, J. (1985) "A propósito de algunas condiciones de la fotogenia", en *Textos y manifiestos del cine*, Barcelona: Fontamara.

_ (2014) *El cine del diablo*, Buenos Aires: Cactus.

_ (2015) *La inteligencia de una máquina*, Buenos Aires: Nueva Visión.

Rohmer, E. (2000) "El cine, arte del espacio", en *El gusto por la belleza*, Buenos Aires, Paidós.

Unidad 6: Sobre un cine político

Contenido:

Momentos de un *cine político*. Gilles Deleuze: Abordajes en el cine "clásico" y el "moderno": presencia del pueblo, relación político-privado, abolición de la "toma de consciencia". La recurrencia al mito y la "puesta en trances". Jean-Louis Comolli: Tal vez un cine de la interrogación sobre el acto de filmar. Georges Didi-Huberman: Sobre Harun Farocki, el trabajo de montaje y una pregunta: "¿por qué, en qué y cómo la producción de imágenes participa en la destrucción de los seres humanos?". Jacques Rancière: "El arte es político en la medida que modifica las posiciones establecidas en el universo sensible". La articulación de "ficciones del tiempo" en el cine. Estéticas de la disolución.

Bibliografía obligatoria:

Comolli, Jean- Louis "Después, antes de la explosión: el cine de Avi Mograbi", en *Cuerpo y cuadro. Cine, ética, política*, Buenos Aires, Prometeo, 2015.

Deleuze, G. (2005) "Cine, cuerpo y cerebro, pensamiento/ Cine y política", en *La imagen- tiempo*, Buenos Aires: Paidós.

Didi-Huberman, G. (2015) "Abrir los tiempos, armar los ojos: montaje, historia, restitución" (Fragmentos), en *Remontajes del tiempo padecido. El ojo de la historia 2* Buenos Aires: Biblos.

Rancière, J. (2012) "Conversación alrededor del fuego: Straub y algunos otros", en *Las distancias del cine*, Buenos Aires: Manantial.

_ (2013) "Después del final" y "Estafadores, idiotas y locos", en *Béla Tarr. Después del final*, Buenos Aires: El cuenco de plata.

Bibliografía complementaria:

Didi-Huberman, G. (2015) "Abrir los tiempos, armar los ojos: montaje, historia, restitución", en *Remontajes del tiempo padecido. El ojo de la historia 2*, Buenos Aires: Biblos.

Rancière, J. (2005) "El rojo de *La Chinoise*: política de Godard", en *La fábula cinematográfica*, Barcelona, Paidós.

_ (2012) "Política de Pedro Costa", en *Las distancias del cine*, Buenos Aires: Manantial.

_ (2013) *Béla Tarr. Después del final*, Buenos Aires: El cuenco de plata.

_ (2015) "Las razones del desacuerdo", Entrevista de Roberto De Gaetano en *Cine y filosofía. Las entrevistas de Fata Morgana*, Buenos Aire: El cuerno de plata.

_ (2018) "Los tiempos del cine", en *Tiempos modernos. Ensayos sobre la temporalidad en el arte y la política*, Buenos Aires: Contracampo Libros.

Modalidad docente

Se proponen 8 encuentros virtuales sincrónicos y foros asincrónicos de intercambio y discusión, con participación obligatoria.

Desarrollo de las clases

Se contempla una primera clase de introducción al seminario con despliegue de objetivos y modalidades de la cursada y una última clase de cierre con discusión final acerca de los ejes estructuradores del seminario en términos de contenidos.

El resto de las clases estará dedicado a las unidades de contenido.

El desarrollo de cada unidad comprende:

Una clase teórica, en la que se contempla la presentación y análisis de ejemplos audiovisuales vinculados con los temas correspondientes a la unidad.

Un foro de intercambio y discusión en torno a consignas temáticas conectadas con los textos bibliográficos y los ejemplos presentados.

Formas de evaluación

Se contemplará:

Grado de participación y compromiso del estudiante en los foros.

Trabajo final monográfico sobre temas desarrollados en el seminario. La elección del tema específico se efectuará a partir de la propuesta del estudiante consensuada con la aprobación de la profesora.

Requisitos para la aprobación del seminario

Aprobar la cursada a partir de la actividad desarrollada en los foros de exposición y discusión de los textos bibliográficos.

Presentar y aprobar el trabajo monográfico final.