

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE TEATRO Y CINE LATINOAMERICANO Y ARGENTINO

Teoría y análisis del texto fílmico

Docente/s a cargo: Eugenia Guevara
Carga horaria: 32 horas
Cuatrimestre, año: primer cuatrimestre, 2025

Fundamentación

Este seminario pretende aportar a los maestrandos un conocimiento reflexivo de las principales teorías del cine, para que puedan aplicarlas en el análisis de textos fílmicos; actividad fundamental para sus trabajos de investigación en la materia.

Se abordan teorías específicamente cinematográficas, como aquellas centradas en la ontología del cine o las que profundizan en sus aspectos formales o productivos, y teorías no cinematográficas, que suelen utilizarse para pensar y analizar el cine como el estructuralismo, el psicoanálisis, el feminismo o los estudios postcoloniales. Las teorías estudiadas abarcan un siglo de conocimientos. El recorrido incluye desde los estudios fundacionales de la década del veinte, con el formalismo ruso, hasta las conceptualizaciones más recientes en la materia, referidas a la intermedialidad o el multiculturalismo, lo que traza un panorama completo que ofrece a los estudiantes las herramientas necesarias para encarar el estudio de filmes.

Es fundamental que este seminario ayude a los maestrandos a reflexionar y a adoptar criterios propios, sobre la pertinencia o no de la aplicación de determinadas teorías, a la hora de analizar un determinado corpus fílmico, en función de las potencialidades y limitaciones que cada una de éstas posee, los objetivos de la investigación y los problemas planteados.

Objetivos

Se espera que los maestrandos sean capaces de:

1. Conocer las principales teorías del cine o aplicadas al cine y reflexionar sobre la pertinencia, vigencia y funcionalidad de cada una para abordar la lectura de un corpus fílmico en particular.

2. Comprender, en relación con el análisis fílmico, la relación que existe entre problemas, objetivos, metodologías y teorías.
3. Desarrollar la capacidad de realizar análisis de textos fílmicos en base a lo aprendido durante el seminario.
4. Incentivar la reflexión personal y la búsqueda de criterios de análisis propios en función de los conceptos estudiados.

Unidad 1: Ontología del cine. Del realismo a la filosofía del cine

Contenidos:

¿Qué es el cine? Aproximaciones a sus aspectos productivos, técnicos, narrativos y estéticos. Análisis del texto fílmico, teorías del cine y teorías que abordan el cine. Realismo ontológico: André Bazin. El cine como pensamiento: Gilles Deleuze y las categorías de imagen-movimiento e imagen-tiempo. Ontología del espectador: Stanley Cavell.

Bibliografía obligatoria:

Aumont, Michel, Marie, Michel, 1999, *Análisis de film*, Paidós, Barcelona
Bazin, André, 2012, "Ontología de la imagen fotográfica", "La evolución del lenguaje cinematográfico" y "Montaje prohibido", en *¿Qué es el cine?*, Rialp, Madrid
Cavell, Stanley, 2015, "El mundo visto. Reflexiones sobre la ontología del film", Caps. 2 y 3, Traducción Soledad Pardo, *Revista Cine Documental*, N°11. Disponible en <https://revista.cinedocumental.com.ar/el-mundo-visto-reflexiones-sobre-la-ontologia-del-film>
Deleuze, Gilles, 1984, *Estudios sobre Cine I. La imagen- movimiento*, Barcelona, Paidós
Deleuze, Gilles, 1985, *Estudios sobre Cine II. La imagen- tiempo*, Barcelona, Paidós

Bibliografía complementaria:

Badiou, Alain, 2005, "¿Se puede hablar de un filme? En *Imágenes y palabras, Escritos sobre cine y teatro*, Manantial, Buenos Aires
Casetti, F. y F. Di Chio, 2007, *Como analizar un film*, Paidós, Barcelona
Cavell, Stanley, 1999, "El cine en la universidad", en *La búsqueda de la felicidad. La comedia de enredo matrimonial en Hollywood*, Paidós, Barcelona

Unidad 2: Aproximaciones materialistas

Contenido:

Cine y materialismo. Los aportes de la teoría crítica: Walter Benjamin, Theodor Adorno y Max Horkheimer. Cine y teatro. La industria cultural. El cine como arma de dominación simbólica. Géneros y estereotipos. Estética y manipulación: György Lukács. La imagen justa y la imagen abyecta: Serge Daney. El aporte de Frederic Jameson: el postmodernismo.

Bibliografía obligatoria:

Adorno, TW. y Horkheimer, Max, 1987, "La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas", en Horkheimer M., Adorno, T. W., *Dialéctica del iluminismo*, Sudamericana, Buenos Aires

Benjamin, Walter, 2015, "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en *Estética de la imagen*, La Marca, Buenos Aires

Daney, Serge, 1998, "El travelling de Kapo", en *Perseverancia, Reflexiones sobre el cine*, Ediciones El Amante, Buenos Aires

Daney, Serge, 2004, *Cine, arte del presente*, Santiago Arcos, Buenos Aires

Lukács, György, 2006, "Ideas para una estética del cine", "Arte cinematográfico y manipulación de la conciencia", en *Kilómetro 111*, N° 6, Santiago Arcos, Buenos Aires

Jameson, Fredric, 1991, *Posmodernismo, La lógica cultural del capitalismo avanzado*, Paidós, Barcelona

Bibliografía complementaria:

Bratu Hansen, Miriam, 2019, *Cine y experiencia. Sigfried Krakauer, Walter Benjamin y Theodor W. Adorno*, El cuenco de plata, Buenos Aires

Mc Robbie, Angela, 2005, *Postmodernism and popular culture*, Routledge, Londres-Nueva York

Schwarzböck, Silvia, 2006, "Positivo– negativo. Adorno, el adornismo y la teoría del cine", en *Kilómetro 111*, N° 6, Santiago Arcos, Buenos Aires

Tabbia, Alberto, 2006, "La mirada de Serge Daney", en *Kilómetro 111*, N° 6, Santiago Arcos, Buenos Aires

Unidad 3: Géneros y estrellas

Contenido:

Especificidad de los géneros cinematográficos. Géneros, movimientos, cine de autor. Aspectos productivos, comerciales, narrativos, iconográficos y relativos al espectador. Función social del género. Evolución de los géneros. Hibridación y reconfiguración genérica. Cine de género y género. Estudios sobre las estrellas cinematográficas.

Bibliografía obligatoria:

Altman, Rick, 2000, *Los géneros cinematográficos*, Cap. 2. "Qué se suele entender sobre género cinematográfico", Paidós, Barcelona

Dyer, Richard, 2001, *Las estrellas cinematográficas: historia, ideología, estética*, Paidós, Barcelona

Gledhill, Christine, 2000, "Rethinking genre", en Christine Gledhill y Linda Williams, *Reinventing Film Studies*, Arnold, Londres

Morin, Edgar, 1964, *Las estrellas del cine*, Eudeba, Buenos Aires

Neale, Steve, 2005, *Genre and Hollywood*, Cap. 1. Routledge, Londres y Nueva York

Bibliografía complementaria:

King, Barry, 1985, "Articulating Stardom", September, *Screen* 26(5), Oxford University Press. Disponible en: https://is.muni.cz/el/phil/jaro2017/FAVBKalt1/um/68312076/13-Articulating_stardom_167-182.pdf

Tudor, Andrew, 1975, *Cine y comunicación social*, Gustavo Gili, Barcelona

Unidad 4: Formalismo, estructuralismo, cognitivismo.

Contenido:

Formalismo ruso y cine. Fotogenia y montaje. El cine y las otras artes. El discurso interior del espectador. El abordaje estructuralista: Umberto Eco, Roland Barthes, Christian Metz, Peter Wollen. El código cinematográfico. El cine ¿lengua o lenguaje? Denotación y connotación. El sentido del film. Estructura formal y cognitivismo en el enfoque de David Bordwell. Modos de narración: clásico, de arte y ensayo, histórico-materialista y godardiano.

Bibliografía obligatoria:

Albera, François, 1998, *Los formalistas rusos y el cine*, Paidós, Barcelona

Barthes, Roland, 1986, "El tercer sentido", en *Lo obvio y lo obtuso*, Paidós, Barcelona

Bordwell, David, 1996, Cap. 9: "La narración clásica", 10: "La narración de arte y ensayo", 11: "La narración histórico-materialista", y 13: "Godard y la narración", en *La narración en el cine de ficción*, Paidós, Barcelona

Eco, Umberto, 1972, "Algunas interpretaciones: cine y pintura contemporáneas", en *La estructura ausente: Introducción a la semiótica*, Lumen, Barcelona

Metz, Christian, 2002, "El cine, ¿lengua o lenguaje?", "Problemas de denotación en el cine de ficción", en *Ensayos sobre la significación en el cine*, Paidós, Barcelona

Oubiña, David, 2020, "El film como máquina de sentido: Peter Wollen y el estructuralismo británico en la década de 1970", *Comunicación y medios*, N° 41, Universidad de Chile. Disponible en: <https://boletinjidh.uchile.cl/index.php/RCM/article/view/53135/62081>

Bibliografía complementaria:

Pasolini, Pier Paolo, 1971, "Discurso sobre el plano secuencia o el cine como semiología de la realidad", en *Problemas del nuevo cine*, Della Volpe y otros, Alianza, Barcelona

Stam, Robert y otros, 1999, *Nuevos conceptos en la teoría del cine: estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad*, Paidós, Barcelona

Unidad 5: Nuevas teorías: psicoanálisis, intertextualidad, feminismo, multiculturalismo

Contenido:

Lecturas psicoanalíticas del cine y el cine como lugar del síntoma. Metz y el significante imaginario. Baudry y el aparato de base. Žižek – Lacan, el psicoanálisis para leer el cine y el cine de Hitchcock para entender Lacan. Cine, género y psicoanálisis.

Intertextualidad. Transtextualidad. Intermedialidad. Aportes de los estudios de género: cine y feminismo. Colonialismo, postcolonialismo y multiculturalismo. Los cines del tercer y cuarto mundo. El documental latinoamericano.

Bibliografía obligatoria:

Baudry, Jean Louis, 1974, "Cine: Los efectos ideológicos producidos por el aparato de base", en *Lenguajes, Revista de lingüística y semiología*, Año 1, N° 2, diciembre, Nueva visión, Buenos Aires

Beceyro, Raúl, 2014, "El documental hoy", en *Cine y región. Ensayos, proyectos y películas*, Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional de Entre Ríos

Getino, O. y Solanas, F., 1988. "Hacia un tercer cine. Apuntes y experiencias para el desarrollo de un cine de liberación en el tercer mundo", en *Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano* (vol. 1, pp. 23-50), Universidad Autónoma Metropolitana, México

Kuhn, Anette, 1991, *Cine de mujeres, Cine y feminismo*, Cátedra, Madrid

Metz, Christian, 2001, *El significante imaginario*, Paidós, Barcelona

Mulvey, Laura, 2019, *Afterimages, On cinema, women and changing times*, University Chicago Press

Mulvey, Laura, 2011, "Cine, feminismo y vanguardia", en *Youkali, Arte (s) / Feminismo (s)*, N°11, Cuenca, España

Pethő, Agnes, 2018, *Approaches to Studying Intermediality in Contemporary Cinema*, Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, 15, pp. 165–187 Disponible en: [approaches-to-studying-intermediality-in.pdf](#)

Rocha, Glauber, 1971, "El 'cinema nuovo' y la aventura de la creación", en *Problemas del nuevo cine*, Alianza, Madrid

Shohat, Ella, Stam Robert, 2002, *Multiculturalismo, cine y medios de comunicación, Crítica del pensamiento eurocéntrico*, Paidós, Barcelona

Stam, Robert, 1999, *Nuevos conceptos en la teoría del cine: estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad*, Paidós, Barcelona

Zizek, Slavoj (comp.), 1994, *Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió a preguntarle a Hitchcock*, Manantial, Buenos Aires

Bibliografía complementaria:

De la Fuente, A. y Guerrero Urquiza, 2021, "Del tercer cine al movimiento de video. Teorías y prácticas descolonizadoras en el audiovisual latinoamericano", en *Ñawi: arte diseño comunicación*, vol. 5, núm. 2, pp. 129-148, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/6879/687972075007/html/>

Del Rincón Yohn, María, 2015, "Una comparación de las teorías del cine documental de Bill Nichols y Carl Plantinga: fundamentos, definiciones y categorizaciones", en *Revista Cine Documental*, N°11, pp. 29. Disponible en: <https://revista.cinedocumental.com.ar/pdf/11/11-Art2.pdf>

Nichols, Bill, 1997, *La representación de la realidad*, Paidós, Barcelona

Haskell, Molly, 2016, *From reverence to rape: the treatment of the women in the movies*, University of Chicago Press

Silverman, Kaja, 1988, *The Acoustic Mirror, The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema*, Indiana University Press

Bibliografía general

Adorno, TW. y Horkheimer, Max, 1987, "La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas", en Horkheimer M., Adorno, T. W., *Dialéctica del iluminismo*, Sudamericana, Buenos Aires

Albera, François, 1998, *Los formalistas rusos y el cine*, Paidós, Barcelona

Altman, Rick, 2000, *Los géneros cinematográficos*, Paidós, Barcelona

Andrew, Dudley, 1993, *Las principales teorías cinematográficas*, Rialp, Madrid

Aumont, J. y otros, 1985, *Estética del cine*, Paidós, Barcelona

Aumont, J. y Marie, M., 1999, *Análisis de film*, Paidós, Barcelona

Aumont, J. y Marie, M., 2006. *Diccionario teórico y crítico del cine*, La Marca, Buenos Aires

Badiou, Alain, 2005, "¿Se puede hablar de un filme? En *Imágenes y palabras*, Escritos sobre cine y teatro, Manantial, Buenos Aires

Barthes, Roland, 1986, "El tercer sentido", en *Lo obvio y lo obtuso*, Paidós, Barcelona

Baudry, Jean Louis, 1974, "Cine: Los efectos ideológicos producidos por el aparato de base", en *Lenguajes, Revista de lingüística y semiología*, Año 1, N° 2, diciembre, Nueva visión, Buenos Aires

Bazin, André, 2012, *¿Qué es el cine?*, Rialp, Madrid

Beceyro, Raúl, 2014, "El documental hoy", en *Cine y región. Ensayos, proyectos y películas*, Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional de Entre Ríos

Benet, Joan, 2004, *La cultura del cine. Introducción a la historia y la estética del cine*, Paidós, Barcelona

Benjamin, Walter, 2015, "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en *Estética de la imagen*, La Marca, Buenos Aires

Bordwell, David, 1996, *La narración en el cine de ficción*, Paidós, Barcelona

Bordwell, D., Staiger, J. Thompson, K., 1997, *El cine clásico de Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*, Paidós, Barcelona

Bratu Hansen, Miriam, 2019, *Cine y experiencia. Sigfried Krakauer, Walter Benjamin y Theodor W. Adorno*, El cuenco de plata, Buenos Aires

Burch, Noël, 1991, *El tragaluz del infinito*, Cátedra, Madrid

Casetti, F. y F. Di Chio, 2007, *Como analizar un film*, Paidós, Barcelona

Cavell, Stanley, 1999, *La búsqueda de la felicidad. La comedia de enredo matrimonial en Hollywood*, Paidós, Barcelona

Cavell, Stanley, 2015, "El mundo visto. Reflexiones sobre la ontología del film", Caps. 2 y 3, Traducción Soledad Pardo, Revista Cine Documental, N°11, Disponible en: <https://revista.cinedocumental.com.ar/el-mundo-visto-reflexiones-sobre-la-ontologia-del-film/>

Daney, Serge, 1998, "El travelling de Kapo", en *Perseverancia, Reflexiones sobre el cine*, Ediciones El Amante, Buenos Aires

Daney, Serge, 2004, *Cine, arte del presente*, Santiago Arcos Editor, Buenos Aires

De la Fuente, A. y Guerrero Urquiza, 2021, "Del tercer cine al movimiento de video. Teorías y prácticas descolonizadoras en el audiovisual latinoamericano", en *Ñawi: arte diseño comunicación*, vol. 5, núm. 2, pp. 129-148, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/6879/687972075007/html/>

Deleuze, Gilles, 1984, *Estudios sobre Cine I. La imagen- movimiento*, Barcelona, Paidós, 1984

Deleuze, Gilles, 1985, *Estudios sobre Cine II. La imagen- tiempo*, Barcelona, Paidós, 1985

Del Rincón Yohn, María, 2015, "Una comparación de las teorías del cine documental de Bill Nichols y Carl Plantinga: fundamentos, definiciones y categorizaciones", en *Revista Cine Documental*, N°11, pp. 29. Disponible en: <https://revista.cinedocumental.com.ar/pdf/11/11-Art2.pdf>

Della Volpe, y otros, *Problemas del nuevo cine*, Alianza, Barcelona

Dyer, Richard, 2001, *Las estrellas cinematográficas: historia, ideología, estética*, Paidós, Barcelona

Eco, Umberto, 1972, *La estructura ausente*, Lumen, Barcelona

Fanon, Frantz, 1963, *Los condenados de la tierra*, FCE, México

Getino, O. y Solanas, F., 1988. "Hacia un tercer cine. Apuntes y experiencias para el desarrollo de un cine de liberación en el tercer mundo", en *Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano* (vol. 1, pp. 23-50), Universidad Autónoma Metropolitana, México

Gledhill, Christine, 2000, "Rethinking genre", en Christine Gledhill y Linda Williams, *Reinventing Film Studies*, Arnold, Londres

Haskell, Molly, 2016, *From reverence to rape: the treatment of the women in the movies*, University of Chicago Press

Jameson, Fredric, 1991, *Posmodernismo, La lógica cultural del capitalismo avanzado*, Paidós, Barcelona

Kilómetro 111, N° 6, Destinos de la teoría, Santiago Arcos, Buenos Aires

King, Barry, 1985, "Articulating Stardom", September, *Screen* 26(5), Oxford University Press. Disponible en: https://is.muni.cz/el/phil/jaro2017/FAVBKalt1/um/68312076/13-Articulating_stardom_167-182.pdf

Kuhn, Anette, 1991, *Cine de mujeres, Cine y feminismo*, Cátedra, Madrid

Magny, Joël, 2005, *Vocabularios del cine*, Paidós, Barcelona

Mc Robbie, Angela, 2005, *Postmodernism and popular culture*, Routledge, Londres-Nueva York

Metz, Christian, 2002, *Ensayos sobre la significación en el cine*, Paidós, Barcelona

Metz, Christian, 2001, *El significante imaginario*, Paidós, Barcelona

Morin, Edgar, 1964, *Las estrellas del cine*, Eudeba, Buenos Aires

Mulvey, Laura, 2019, *Afterimages, On cinema, women and changing times*, University Chicago Press

Mulvey, Laura, 2011, "Cine, feminismo y vanguardia", en Youkali, *Arte (s) / Feminismo (s)*, N°11, Cuenca, España

Neale, Steve, 2005, *Genre and Hollywood*, Routledge, Londres y Nueva York

Nichols, Bill, 1997, *La representación de la realidad*, Paidós, Barcelona

Oubiña, David, 2020, "El film como máquina de sentido: Peter Wollen y el estructuralismo británico en la década de 1970", *Comunicación y medios*, N° 41, Universidad de Chile. Disponible en: <https://boletinjidh.uchile.cl/index.php/RCM/article/view/53135/62081>

Pethő, Agnes, 2018, *Approaches to Studying Intermediality in Contemporary Cinema*, Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, 15, pp. 165–187 Disponible en: [approaches-to-studying-intermediality-in.pdf](https://www.uchile.cl/~comunicacion-y-medios/2018/10/18/10-18-2018-approaches-to-studying-intermediality-in.pdf)

Rancière, Jacques, 2005, *La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine*, Paidós, Barcelona

Rocha, Glauber, 1971, "El 'cinema nuovo' y la aventura de la creación", en *Problemas del nuevo cine*, Alianza, Madrid

Shohat, Ella, Stam Robert, 2002, *Multiculturalismo, cine y medios de comunicación, Crítica del pensamiento eurocéntrico*, Paidós, Barcelona

Silverman, Kaja, 1988, *The Acoustic Mirror, The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema*, Indiana University Press

Stam, Robert y otros, 1999, *Nuevos conceptos en la teoría del cine: estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad*, Paidós, Barcelona

Stam, Robert, 2001, *Teorías del cine*, Paidós, Barcelona

Tudor, Andrew, 1975, *Cine y comunicación social*, Gustavo Gili, Barcelona

Zizek, Slavoj (comp.), 1994, *Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió a preguntarle a Hitchcock*, Manantial, Buenos Aires

Modalidad de cursada

Virtual, con encuentros sincrónicos semanales y comunicaciones asincrónicas donde se ofrecen lineamientos para la lectura y el abordaje de los materiales.

Tutorías virtuales para presentación de trabajos individuales.

Formas de evaluación

Presentar un trabajo grupal de análisis de un *film* a partir de un listado propuesto por la docente, de películas argentinas y latinoamericanas contemporáneas, o preparar para la discusión un texto teórico en forma grupal. Al finalizar el seminario, entregar en los plazos establecidos institucionalmente un ensayo monográfico donde se realice el análisis de un corpus fílmico a partir de alguno/s de los ejes abordados.

Requisitos para la aprobación del seminario

Para aprobar el seminario se debe presentar por escrito un trabajo ensayístico de entre 10 y 15 páginas, en el que se analice un corpus determinado, a partir de alguna o algunas de las teorías utilizadas.