

Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Seminario de la Maestría en Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino

Teoría y Análisis del Texto Fílmico

Docente/s a cargo: Satarain, Mónica

Carga horaria: 32 hs

Cuatrimestre, año: 1º, 2021

Fundamentación

El propósito del presente seminario es aportar a los maestrandos los conocimientos pertinentes acerca de los estudios contemporáneos en Teoría y Análisis del Texto Fílmico que resultan indispensables para su trabajo de investigación cinematográfica.

El estado actual de nuestro campo disciplinar en relación al análisis cinematográfico que considera el filme como texto, las perspectivas teóricas que ha incorporado y las lecturas particulares que se han producido en la región son parte sustancial del presente programa. Para comprender el fenómeno teórico que ha considerado al filme como un texto pasible de abordajes diversos, es fundamental conocer el aporte de los primeros teóricos que no sólo entendieron el constructo fílmico desde un punto de vista formal, sino además revisar las teorías que sumaron la noción de autor del texto y lo que esto conlleva para el investigador contemporáneo.

Incorporar las nuevas conceptualizaciones que aportan categorías como la de análisis de los cines transnacionales permite realizar lecturas transversales e interdisciplinarias, propias y pertinentes al cine contemporáneo y a los objetivos curriculares de esta carrera.

Objetivos

Objetivo general: Lograr que el maestrando conozca y aplique las diversas metodologías de análisis del filme en el marco de la historia cinematográfica mundial, nacional y regional.

Objetivos particulares:

- 1) Examinar las teorías del texto confrontando en cada caso las propuestas de las líneas de investigación más relevantes.
- 2) Orientar a los maestrandos acerca de las posibilidades teóricas implicadas en los distintos modos de abordaje del análisis filmico.
- 3) Guiar a los maestrandos en la selección de textos específicos del área y en la lectura crítica de estos diferentes abordajes.
- 4) Revisar el estado de la cuestión en el campo de la teoría y el análisis del filme en un campo en construcción como el argentino y latinoamericano.

Unidad I.

Las teorías del cine, la noción de texto y el concepto de autor

Escribir con la cámara: un nuevo lenguaje. La escuela francesa y la política de los autores. El concepto de director-artista. Las relecturas de la historia y la cultura. De la era de oro de los estudios a la era de los autores. Los nuevos paradigmas teóricos:

El filme como texto.

La adaptación de la institución a los tiempos de la industria. Los medios masivos y el cine como arte. La reconversión de los públicos en el cine moderno.

El nacimiento del espectador. El fenómeno de la hibridación en los géneros cinematográficos. La transgresión de la norma: la huella del autor.

Unidad II.

Los cines contemporáneos y lo transnacional

Mundialización y cultura. La ciudad global en el cine contemporáneo.

La era postcolonial: dilemas y tensiones entre lo global y lo local.

La occidentalización de la cultura. El tardo capitalismo. Cine y fronteras.

El concepto de cine transnacional. Los nuevos temas de la agenda cinematográfica: exilio. género, autorreflexividad del discurso. La transculturación como fenómeno. Geopolítica y estéticas interculturales. El cine y la representación social de las culturas. Las teorías del campo y las teorías metodológicas.

Unidad III.

Los análisis de los cines nacionales. Escenarios geográficos globales

Los nuevos mapas y los escenarios globales del cine. Los autores nacionales: producción y distribución de la obra. La transdisciplina en las teorías del cine.

Cine y sociedad. El concepto de nación y de cultura en la representación cinematográfica. Los cines independientes. El multiculturalismo en los cines contemporáneos. Las exclusiones simbólicas. Los nuevos roles: las "*film commission*" en la producción cinematográfica local. El imaginario geopolítico del

cine. Los espacios ficcionales transnacionales: una nueva división geográfica global.

FILMOGRAFIA:

UNIDAD I:

Good morning, Babilonia (1988) Paolo y Vittorio Taviani

La grande bellezza (2013) Paolo Sorrentino

Camila (1984) – María Luisa Bemberg

Babel (2006) Alejandro González Iñárritu

800 balas (2002) Álex de la Iglesia

La cordillera (2017) Santiago Mitre

UNIDAD II:

Amores perros (2000) Alejandro González Iñárritu

Siete días en La Habana (2012) Trapero, Del Toro, Noé, Cantet, Suleiman, Medem, Tabio

Amolda (2013) Lucía Puenzo

Un amor en Florencia (1985) James Ivory

Las acacias (2011) Pablo Giorgelli

The Joker (2019) Todd Phillips

UNIDAD III:

Ferzan Ozpetek / Tengo algo que decir (2010) Ferzan Ozpetek

Los abrazos rotos (2009) Pedro Almodóvar

El laberinto del Fauno (2007) Guillermo Del Toro

El abrazo partido (2003) Daniel Burman

Manhattan (1979) Wood Allen

El hombre de al lado (2010) G. Duprat- M. Cohn

Bibliografía general

Alexandre Astruc, 1948. *Nacimiento de una nueva vanguardia. La camera stylo*. Revista L'Ecran Francaise.

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

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

Font. Domenec. 2002 *Paisajes de la modernidad. Cine europeo 1960-1980*. Barcelona. Paidós.

González Requena, Jesús. 2012. *Clásico, manierista, postclásico. Los modos del relato en el cine de Hollywood*. Valladolid. Castilla ediciones.

Imbert. Gérard. 2010. *Cine e imaginarios sociales*. Madrid. Catedra

Leff, Leonard. 1991. *Hitchcock & Selznick*. Barcelona. Editorial Laertes

Sánchez Biosca, Vicente, 2004. *Cine y Vanguardias Artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras*. Barcelona. Paidós

Zavala, Lauro 2005. *Elementos del discurso cinematográfico*. UNAM México

Bordwell, D. Thompson.K. 1993 *El arte cinematográfico*. Barcelona. Paidós.

Casetti, Francesco. 1997. *El Film y su espectador*. Barcelona. Catedra.

Guerin,, Marie Anne 2004. *El relato cinematográfico. Sin relato no hay cine*. Barcelona. Paidós.

Zavala. Lauro 2000. *Permanencia voluntaria. El cine y su espectador*. Biblioteca Universidad Veracruzana. México.

Comolli, Jean Louis. *Filmar para ver. Escritos de Teoría y Crítica de Cine*. Buenos Aires. Simurg

Xavier. Ismail. 2008. *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia*. Buenos aires. Manantial

Bautista, Esther. Fecé, Josep Lluís 2014. *Identidad diferencia y ciudadanía en el Cine transnacional contemporáneo*. Barcelona. UOC Press

VVAA ,2005. *La imagen como vehiculo de identidad nacional (en cuadernos de Cine Argentino)* Buenos Aires.INCAA

Ballo, Jordi. Perez, Xavier. 2005 *Yo ya he estado aquí. Ficciones de la repetición*. Barcelona. Anagrama

Vargas. Juan Carlos (comp.) 2011 *Tendencias del cine Iberoamericano en el nuevo milenio. Argentina. Brasil. España. y México*. Universidad de Guadalajara. México

Cortés, María Lourdes 2008. *La pantalla rota. Cien años de cine en Centroamérica*. Casa de las Américas. La Habana.

Rosambaum, J- Martín, A. 2011. *Mutaciones del cine contemporáneo*. Madrid. Errata Naturae

Sarris, Andrew. 1996. *The American cinema. Directors and Directions. 1929-1968*. Nueva York. Perseus Books Group.

Torres San Martín, Patricia. 2011. *Cine Genero y jóvenes. El cine mexicano contemporáneo*. Universidad de Guadalajara. México

Modalidad docente

Clases que desarrollen los contenidos teóricos necesarios para cumplir el objetivo metodológico del programa. Presentación de teorías modélicas de análisis del filme.

Para confrontar puntos de vista que contemplen algunos de los diferentes abordajes posibles.

Discusiones críticas acerca de las teorías presentadas en forma general en una primera etapa y en forma individual en una segunda instancia. Supervisión de trabajos según los cronogramas previamente acordados con el grupo.

Formas de evaluación

Para aprobar el Seminario se debe presentar por escrito un trabajo que contemple los siguientes puntos

Tema elegido

Perspectiva teórica de abordaje

Corpus considerado
Bibliografía

Requisitos para la aprobación del seminario

Se deben cumplimentar 32 horas del curso. Organizadas de la siguiente manera:
20 hs de Encuentros grupales entre cursantes y docente a cargo del Seminario.
8 hs de Encuentros con Investigadores del área que presenten sus proyectos.
4 hs de Encuentros con los Investigadores tutoriales.