

HISTORIA DEL CINE CINE Y LAS ARTES AUDIOVISUALES I

CURSADA COMPLEMENTARIA

VERANO 2023

Prof. Titular: Lic y Prof. Gabriela A. Fernández

Docentes a cargo:

Lic y Prof. Gabriela Andrea Fernández, Lic. Leonardo Martínez Bordagaray

MAIL: hdc1complementaria@gmail.com

DÍAS Y HORARIOS

4 clases (una por semana)

Día: Miércoles

Horario: de 15 a 18 hrs.

MODALIDAD

La cursada complementaria de Historia del cine y las Artes Audiovisuales I se desarrollará de manera virtual con un encuentro sincrónico por semana. Constará de clases teórico-prácticas donde se trabajará la vinculación y relación de los contenidos de la materia haciendo hincapié en la relación CONTEXTO-INDUSTRIA-LENGUAJE para analizar la cinematografía de cada país, establecer comparaciones con las del resto y reflexionar sobre los aportes que hace cada una al lenguaje y a la industria. De esta forma, los temas no serán necesariamente desarrollados en el orden dispuesto en el programa.

Apuntamos a la construcción del conocimiento mediante el intercambio entre pares. Por lo tanto, les pedimos que todas las clases lleven leída y vista la bibliografía y filmografía, que les solicitaremos con antelación, para poder llevar adelante este intercambio entre docentes y compañeros. Además, cada clase se darán consignas para la elaboración de trabajos prácticos individuales y domiciliarios. Para la aprobación de la cursada se deberá tener el 100% de estos trabajos entregados y aprobados. Con la aprobación de la cursada complementaria se cumple con la instancia escrita que se requiere en la mesa de finales.

Las cuatro clases sincrónicas se realizarán a través de la plataforma Google Meet. Los links para acceder a las videoreuniones serán enviados 10 minutos antes del horario estipulado a los mails que brindaron al momento de inscribirse en la cursada.

Para poder ingresar pedimos que tengan cámara, micrófono y utilicen sus nombres y apellidos como aparecen en la lista de inscripción. Pueden modificarlo desde el perfil de la cuenta de

mail que vayan a usar para acceder a la reunión. Quienes no aparezcan con esos nombres no se les dará acceso.

Tomamos estas medidas para cuidar, lo mejor posible, este espacio de aprendizaje que es de todos. Les pedimos responsabilidad y compromiso para construir en cada clase un ambiente agradable y respetuoso.

MATERIALES

*** Todos los materiales están disponibles en nuestro blog dentro de la pestaña MATERIAL**

BLOG: <http://histcine1.blogspot.com/>

CONTRASEÑA PESTAÑA MATERIAL: materialhc1fdaunlp

CLASE 1: Temas: 1, 2, 3a

BIBLIOGRAFÍA

Requerida:

- Cousins, Mark (2015). Introducción. En *Historia del cine* (pp. 7 - 17). España, Barcelona: Blume
- Abel, Richard (1998). "Del esplendor a la miseria del cine francés". En J. Tálens y S. Zunzunegui (Eds.) *Historia General del cine Volumen I* (pp. 11-39). Madrid, España: Editorial Cátedra
- Brunetta, Gian Piero. "La narración: del 'Kolossal' al realismo" En J. Tálens y S. Zunzunegui (Eds.) *Historia General del cine Volumen III* (pp. 75-112). Madrid, España: Edición Cátedra.
- Carmona, Ramón (1998). "De los orígenes de la fotografía a la factoría Edison. El nacimiento del cine en Estados Unidos". En J. Tálens y S. Zunzunegui (Eds.) *Historia general del cine. Volumen I* (pp. 39-78). Madrid, España: Edición Cátedra
- Dall'Asta, Mónica (1998). "La articulación espacio-temporal del cine de los orígenes". En J. Tálens y S. Zunzunegui (Eds.) *Historia general del cine. Volumen I* (pp. 287-302). Madrid, España: Edición Cátedra
- Gubern, Román [1969] (1992). "Los fantasmas del Salon Indien". En *Historia del cine 1* (pp. 35-45). Barcelona, España: Editorial Baber
- Gubern, Román [1969] (1992). "La guerra del trust y la fundación de Hollywood". En *Historia del cine 1* (pp. 115-122). Barcelona, España: Editorial Baber
- Maranghello, César (2004). Los pioneros (1896-1910). En *Breve historia del cine argentino* (pp. 11-21). Buenos Aires, Argentina: Laertes
- Maranghello, César (2004). "Primera expansión de la producción (1911 - 1920)". En *Breve historia del cine argentino* (pp. 23-38). Buenos Aires, Argentina. Laertes

Complementaria:

- A.A.V.V. "Los pioneros británicos". *Historia universal del cine* (pp. 55-58). Ed. Planeta
- Aumont, Jacques (1998). Lumière. En J. Tálens y S. Zunsunegui (Eds.) *Historia general del cine. Volumen I* (pp. 79-107) Madrid, España: Edición Cátedra.
- Cuarterolo, Andrea (2009). "Los antecedentes del cine político y social en la Argentina" (1986-1933). En A. Lusnich y P. Piedras (Eds.) *Una historia del cine político y social en Argentina. 1896-1969* (pp. 145-172). Buenos Aires, Argentina: Editorial Nueva Librería.
- Paoletta, Roberto. "Méliès o la llave de los sueños". En *Historia del cine mudo*. (pp. 50-60)
- Sanchez Biosca, Vicente (1996). "La articulación del espacio escénico". En *El montaje cinematográfico. Teoría y análisis* (pp. 143 - 158). Barcelona: Editorial Paidós.

FILMOGRAFÍA

- *L'arrivée d'un train à La Ciotat* (La llegada de un tren a la estación Ciotat, Louis Lumiere, 1895)
- *La sortie de l'usine Lumière à Lyon* (La salida de la fábrica Lumière, Louis y Auguste Lumière, 1895)
- *Débarquement du congrès des photographes à Lyon* (Desembarco del congreso de fotografía en Lyon, Louis y Auguste Lumière, 1895)
- *Sadow* (Edison Manufacturing Company, 1896)
- *The kiss* (El beso, Edison Manufacturing Company, 1896)
- *La fee aux choux* (El hada de los repollos, Alice Guy, 1896)
- *Operaciones del Dr Posadas* (Eugenio Py, 1899)
- *Grandma's reading glass* (Los lentes de la abuela, George Albert Smith, 1900)
- *Le voyage dans la lune* (El viaje a la luna, Georges Méliès, 1902)
- *Life of an american fireman* (primera versión) (Vida de un bombero americano, Edwin S. Porter, 1903)
- *Rescued by Rover* (Rescatado por Rover, Cecil Hepworth, 1905)
- *Les résultats du féminisme* (Los resultados del feminismo, Alice Guy Blaché, 1906)
- *L'assassinat du Duc de Guise* (El asesinato del Duque de Guiza, André Calmettes y Charles Le Bargy, Francia, 1908)
- *La revolución de Mayo* (Mario Gallo, 1909)
- *Cabiria* (Giovanni Pastrone, 1914)
- *Amalia* (Enrique García Velloso, 1914)

- *Nobleza Gaucha* (Humberto Cairo, Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera, 1915)
- *Les vampires* (Louis Feuillade, 1915). Capítulo 1: La tête coupée
- *Assunta Spina* (Francesca Bertini, Gustavo Serena, 1915)
- *The Birth of a Nation* (David Wark Griffith, 1915)

CLASE 2: Temas: 3b, 4, 5, 8

BIBLIOGRAFÍA

Requerida:

- Gubern, Román (1969) [2014]. "Alba y ocaso del cine danés". En *Historia del cine* (pp. 62-66). Editor digital: Titivilus
- Gubern, Román (1969) [2014]. "Esplendor nórdico". En *Historia del cine* (pp. 111-115). Editor digital: Titivilus
- Gubern, Román [1969] (1992). "El Sturn Und Drang Alemán" En *Historia del cine 1* (pp. 224-240). Barcelona, España: Editorial Baber
- Gubern, Román [1969] (1992). "De Los Monstruos al Realismo" En *Historia del cine. 1* (pp. 260-268). Barcelona, España: Editorial Baber
- Gubern, Román (1969) [2014]. "Apogeo de Hollywood". En *Historia del cine* (pp.155-164). Editor digital: Titivilus.
- Maranghello, César (2004). "Primera expansión de la producción (1911-1920)". En *Breve historia del cine argentino* (pp. 23-38). Buenos Aires, Argentina: Laertes
- Maranghello, César. "La artesanía discontinua de la ficción (1921-1927)". En *Breve historia del cine argentino* (pp. 39-54). Buenos Aires, Argentina: Laertes

Complementaria:

- Cuarterolo, Andrea (2009). "Los antecedentes del cine político y social en la Argentina" (1986-1933). En A. Lusnich y P. Piedras (eds.) *Una historia del cine político y social en Argentina. 1896-1969* (pp. 145-172). Buenos Aires, Argentina: Editorial Nueva Librería.
- Elsaesser, Thomas (1995). "Del Kaiser a la crisis de Weimar". En J. Talens y S. Zunzunegui (Eds.) *Historia General del cine Volumen III* (pp. 13-58). Madrid, España: Edición Cátedra.
- Félix-Didier, Paula (1995). "El grito expresionista". En *Film N°3*.
- Krakauer, Siegfried (1947). "5. Caligari". En *De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán* (pp. 63-77). Editorial Paidós.
- Peña, Fernando (2012). "1886-1932". En *100 años de cine argentino* (pp. 15-47). Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos.

- Staiger, Janet (1995). "El modo de producción en Hollywood durante la transición del mudo al sonoro". En J. Talens. y S. Zunzunegui (Eds) *Historia General del cine Volumen VI* (pp. 109-125). Madrid, España: Editorial Cátedra.

FILMOGRAFÍA

- *Terje Vigen* (Victor Sjöström, 1917)
- *Juan Sin Ropa* (George Benoit, 1919)
- *Das cabinet des Dr. Caligari* (El gabinete del Doctor Caligari, Robert Wiene, 1919)
- *Nosferatu, eine symphonie des grauens* (*Nosferatu, una sinfonía del horror*, F.W. Murnau, 1922)
- *Der letzte mann* (El último, F.W. Murnau, 1924)
- *The big parade* (El gran desfile, King Vidor 1925)
- *The phantom of the opera* (El fantasma de la ópera, Rupert Julian, 1925)
- *The gold rush* (La quimera del oro, Charles Chaplin, 1925)
- *Metropolis* (Fritz Lang, 1927)
- *Perdón viejita* (José Agustín Ferreyra, 1927)
- *La Passion de Jeanne d'Arc* (La pasión de Juana de Arco, Carl Theodor Dreyer, 1928)
- *La quena de la muerte* (Nelo Cosimi, 1929)
- *Die büchse der Pandora* (La caja de Pandora, G.W. Pabst, 1929)

CLASE 3: Temas: 6 y 7

BIBLIOGRAFÍA

Requerida:

- Darias, Iván & Huot-Sordot, Guido Cortell (1995) "Las aportaciones expresivas de los directores soviéticos". En Talens, J. y Zunzunegui S. (coord), *Historia General del Cine. Volumen V* (pp. 303-327). Madrid, España: Editorial Cátedra.
- Sanchez Noriega, Vicente (2002). 16. Las vanguardias: del impresionismo al surrealismo. En *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión* (pp. 252-266). Madrid, España: Alianza Editorial. Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/1u28XXjlcLiWBXnKzsCGWXT4sO-VHTPGf/view?usp=sharing>
- Sadoul, Georges (1960). "Cap XVIII La explosión soviética". En *Historia del Cine I* (pp. 203-218). Buenos Aires, Argentina: Ediciones Nueva Visión

Complementaria:

-Leyda, Jay (1960). *Kino: historia del cine ruso y soviético*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Universitaria de Buenos Aires. Capítulos 1 y 3-5

-Mariniello, Silvestra (1995). "Cine y sociedad en los años de oro del cine soviético". En Talens, J. y Zunzunegui S. (coord), *Historia General del Cine. Volumen V* (pp. 211-258). Madrid, España: Editorial Cátedra.

-Palacios, Manuel (1995). "Cine de Vanguardia". En Talens, J. y Zunzunegui S. (coord), *Historia General del Cine. Volumen V Europa y Asia 1918-1930*. Madrid, España: Editorial Cátedra.

FILMOGRAFÍA

-*Posle smerti (Hasta después de muerta, Eugeni Bauer, 1916)*

-*Lichtspiel Opus 1 (Opus I, Walter Ruttmann 1921)*

-*La souriante Madame Beudet (La sonriente Madame Beudet, Germaine Dulac, 1923)*

-*Le retour à la raison (El retorno a la razón, Man Ray, 1923)*

-*Symphonie diagonale (Sinfonía diagonal, Viking Eggeling, 1924)*

-*Entr'acte (Entreacto, René Clair, 1924)*

-*Stachka (La huelga, Sergei Eisenstein, 1925)*

-*Bronenosets Potyomkin (El acorazado Potemkin, Sergei Eisenstein, 1925)*

-*Mat (La madre, Vsevolod Pudovkin, 1926)*

-*Pozakonu (Por la ley, Lev Kuleshov, 1926)*

-*Disque 957 (Germaine Dulac, 1928)*

-*Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt (Berlín: Sinfonía de una gran ciudad, Walter Ruttmann, 1927)*

-*La coquille et le clergyman (La caracola y el clérigo, Germaine Dulac, 1928)*

-*Un chien andalou (Un perro andaluz, Luis Buñuel, 1929)*

-*Chelovek s kino-apparatom (El hombre de la cámara, Dziga Vertov, 1929)*

-*Zemlya (La tierra, Alekzandr Dovzhenko, 1930)*

CLASE 4: Temas: 9, 10, 11, 12

BIBLIOGRAFÍA

Requerida:

-Belton, John. (1995) "Cine sonoro: tecnología y estética". En Talens, J. y Zunzunegui S. (Coord) *Historia General del Cine. Volumen VI* (pp. 230-241). Madrid, España: Cátedra.

-Castro de Paz, José Luis (1995). "Pioneros del sonido en Europa". En Talens, J. y Zunzunegui S. (Coord) *Historia General del cine Volumen VI* (pp.177 a 209). Madrid, España: Cátedra.

-Gubern, Roman (1969) [2014]. "El mito de la prosperidad" en *Historia del cine* (pp. 186-201). Editor digital: Titivilus.

-Gubern, Roman (1969) [2014] "El naturalismo poético francés". En *Historia del cine* (pp. 202-210). Editor digital: Titivilus.

-Maranghello, César (2004). "La difícil transición al sonoro (1928-1932)". En *Breve historia del cine argentino* (pp. 55-68). Buenos Aires, Argentina. Laertes

-Peña, Fernando Martin (2012). "1933-1941". En *100 años de cine argentino* (pp. 49-82). Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos.

Complementaria:

-Muscio, Giuliana. (1995) "El New Deal". En Talens, J. y Zunzunegui S. (Coord) *Historia General del cine Volumen VI* (pp. 15 a 45). Madrid, España: Cátedra.

-Staiger, Janet (1995). "El modo de producción en Hollywood durante la transición del mudo al sonoro". En Talens, J. y Zunzunegui S. (Coord) *Historia General del cine Volumen VI* (pp. 125-145). Madrid, España: Cátedra.

FILMOGRAFÍA

-*The jazz singer* (*El cantante de Jazz*, Alan Crosland, 1927)

-*Blackmail* (*La muchacha de Londres / Chantaje*, Alfred Hitchcock, 1929)

-*Sous les toits de Paris* (*Bajo los techos de París*, René Clair, 1930)

-*M. Eine Stadt sucht einen Mörder* (*M, el vampiro de Düsseldorf*, Fritz Lang, 1931)

-*Dracula* (*Tod Browning*, 1931)

-*Scarface* (*Caracortada*, Howard Hawks, 1932)

-*Tango* (*Moglia Barth*, 1933)

-*Los tres berretines* (*Lumiton*, 1933)

-*42nd street* (*Calle 42*, Lloyd Bacon, 1933)

-*Le crime du monsieur Lange* (*El crimen del Sr. Lange*, Jean Renoir, 1936)

-*Muchachos de la ciudad* (*José Agustín Ferreyra*, 1937)

-*La vuelta al nido* (*Leopoldo Torres Ríos*, 1938)

-*Le jour se lève* (*Amanece*, Marcel Carné, 1939)

-*Prisioneros de la tierra* (Mario Soffici, 1939)