

ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISION DE ROSARIO
Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe
Dirección Provincial de Educación Artística
Alem 3084 - 6° p. - 2000 Rosario - Argentina - 0341-472-8665 –
<http://www.epctv.edu.ar> - escuela@epctv.edu.ar

PROGRAMA DE ASIGNATURA

Carrera:	Realización Audiovisual
Asignatura:	CINE, TELEVISIÓN Y SOCIEDAD I
División:	2 do.
Turno:	Tarde y Noche
Año lectivo:	2021
Horas semanales:	3hs. cátedra
Docente:	Elida Moreyra
Modalidad:	MATERIA

Correlativas previas: - - -

Correlativas posteriores: - - -

Fundamentación del espacio:

La asignatura despliega una visión del cine en tanto tecnología. Involucra la sucesión de los distintos soportes para la comunicación en imágenes (fotografía, cine, tv, video, multimedia) considerándolos como productos culturales, desde fines de siglo XIX hasta la actualidad. Se trata de un abordaje desde tres perspectivas. En primer lugar la que los aborda desde el punto de vista de su realización material. En segundo lugar, haciendo centro en la producción simbólica implicada. En tercer lugar marcando las relaciones que se dan entre estos productos y la sociedad en que se gestan. De esta manera, el contenido conceptual de la asignatura se desarrolla en directa relación con disciplinas que serán su permanente marco: Historia, Semiótica, Lingüística, Comunicación, Antropología y Sociología.

Contenidos mínimos (según Plan de Estudios vigente).

Origen del cine. Período mudo. Manifiestos. Período sonoro. Escuelas y Movimientos. Expansionismo de Estados Unidos. Crisis industrial. El cine del Tercer Mundo. Orígenes de la Televisión. Desarrollo Tecnológico. Televisión y Educación. El mundo comunicado por la Televisión. Satélites. Penetración Cultural.

Objetivos Generales (Conocimientos, Destrezas, Actitudes)

- Incorporar conceptos y categorías relacionados con las disciplinas que se mencionan en la fundamentación del espacio.
- Propiciar la aplicación de esos conceptos y categorías al análisis de la dinámica sociohistórica y semioantropológica de la producción cultural en general así como a la de los medios de comunicación audiovisual implicados (cine y televisión) en particular. Profundizar en la aplicación de distintos modelos de analíticos, propuestos por las diversas corrientes teóricas y prácticas que se han desarrollado alrededor del discurso audiovisual.
- Desarrollar una conciencia crítica ante los conceptos transitados durante el dictado de la materia que les permita conectar los contenidos teóricos con las problemáticas que constituyen el entorno experiencial de los integrantes del curso. Estimular en los alumnos la

habilidad para actuar como agentes de cambio y de formación social, cultural, tecnológica y artística, promoviendo una actitud comprometida con la realidad integral de nuestro medio a través de la función socializadora que supone su proyección en el desempeño de la producción cinematográfica y televisiva.

- Valorar especialmente el desarrollo de excelencia en la comunicación verbal, tanto oral como escrita. Considerando que a lo largo de su actividad profesional deberán exponer en forma permanente sus proyectos, inquietudes y necesidades, es de fundamental importancia aprovechar este espacio para entrenar en capacidades expresivas que suelen ser deficientes a la llegada de los alumnos al nivel superior.

Desarrollo de contenidos

Unidad I - Los inicios del cine. (3 clases)

Antecedentes en el registro de la imagen en movimiento.

La estrategia comercial de los Lumiere. Sus primeros cortos.

El viaje a la Luna (G. Meliés)

La tensión entre documental y ficción en los principios del cine.

El desarrollo del lenguaje cinematográfico. Aportes de Estados Unidos, Unión Soviética y Europa. Propuesta de un modelo analítico.

El nacimiento de una nación e Intolerancia (D.W.Griffith)

El acorazado Potiomkin (S. Eisenstein)

Nosferatu el Vampiro (F.W. Murnau)

El comienzo de la teorización acerca del cine: Los primeros manifiestos.

El cine en el marco de la Gran Guerra. El futurismo y sus variantes.

Bibliografía de la Unidad I

Barnow, Erik

“Se vislumbran maravillas” en *El documental, Historia y Estilo*. Gedisa, Barcelona, 1996.

Eisenstein, Sergei

“Métodos del montaje” en Romaguera i Ramio y Alsina Thevenet, *Textos y Manifiestos del cine*. Cátedra, Madrid, 2003.

García Brusco, Carlos

“David Wark Griffith, o el nacimiento de un arte”

Verardi, Malena

“Documental y ficción en el cine de los comienzos” en Molfetta, Mognillanski y Santagada. *Teorías y prácticas del Audiovisual*, Teseo y ASAECA, Buenos Aires, 2010.

Unidad II – Vanguardias artísticas e industria cinematográfica. (4 clases)

El expresionismo alemán. *El Gabinete del Dr. Caligari* (R. Wiene)

El modernismo cinematográfico. *Metrópolis* (F. Lang)

El surrealismo. *El perro andaluz* y *La edad de oro* (L. Buñuel). *Entreacto* (René Clair).

El cine de Hollywood. La gran industria del espectáculo. Los estudios.

Las vanguardias europeas, ahora en Hollywood.

Las mujeres del cine silente.

El cine en América Latina. El sonoro en Argentina. *Los tres berretines* (Lumiton) y *Tango* (Sono Film)

La televisión: Desarrollo técnico y expresivo comunicacional paralelo en USA e Inglaterra.

Bibliografía de la unidad II

Calvo, Marina

Las mujeres en el cine silente. <https://elpalomitron.com/las-mujer-en-el-cine-i-la-epoca-silente/>

Eisner Lotte

“La génesis del film expresionista”, en *La pantalla demoníaca*, Cátedra, Madrid, 2003.

Nichols, Bill

“Modalidades documentales de representación” en *La representación de la realidad*, Paidós, Barcelona, 2000.

Romaguera i Ramio, J. Y Alsina Thevenet, H.

“La aportación de los surrealistas” en *Textos y Manifiestos del cine*, Cátedra, Madrid, 1993.

Xavier, Ismail

El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia.

Manatíal, Buenos Aires, 2008

Unidad III - Ideología, cine y propaganda durante la Segunda Guerra Mundial. (3 clases)

Olympia y El triunfo de la voluntad (L. Riefensthal)

Argentina, México y España frente a Hollywood por el mercado cinematográfico hispanoparlante.

Cine negro: *Pacto de sangre* (Billy Wilder)

El realismo clásico norteamericano: *Lo que el cielo nos da* (D. Sirk)

Censura y estrategias desplegadas para sortearla. Comunicación y expresión durante el macarthismo.

Bibliografía de la Unidad III

Althusser, Louis

“Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado”. En Slavoj Žižek, *Ideología, un mapa de la cuestión*. Fondo de Cultura Económica, México, 2003.

Hays, Will H.

Código de Censura de la M.P.P.A.

Stam, R.; Burgoyne, R. Y Flitterman-Lewis, S.

“Desde el realismo a la intertextualidad” en *Nuevos conceptos de la teoría del cine*. Paidós, Barcelona, 1999.

Unidad IV – La Postguerra. (3 clases)

Nuevos conceptos en teoría cinematográfica. El giro lingüístico.

El Cine Japonés.

Los niños de Tokio (Y. Ozu).

El neorrealismo italiano.

Obsesión (Luchino Visconti), *Humberto D* (Vitorio de Sica), *Paisá* (R. Rossellini)

Antropología de la América profunda: *La noche del cazador* (Ch. Laughton)

Bibliografía de la unidad IV

AAVV

“El neorrealismo italiano” en Romaguera i Ramio y Alsina Thevenet, *Textos y Manifiestos del cine*. Cátedra, Madrid, 2003.

Font, Dominique

Charles Laughton. La noche del cazador. Paidós, Barcelona, 1998.

Yoel, Gerardo

“El diseño en el cine japonés. Acerca de la sistemática Ozu” en Groisman, Martín y La Ferla, *El medio es el diseño*, Eudeba, Buenos Aires, 1998.

Unidad V – Décadas del ‘60 y ‘70. (4 clases)

Política de autor/Teoría de autor: *Los pájaros* (Alfred Hitchcock)

Los nuevos cines:

La Nouvelle Vague: *Sin aliento* (J.L. Godard)

New American Cinema: *Shadows* (J. Cassavetes)

El Free Cinema Inglés: *Billy, el embustero* (John Schlesinger)

El Nuevo Cine Alemán: *La angustia corroe el alma* (R. Fassbinder)

Sociosemiótica del cine. Dos casos: El nacimiento del “western spaghetti” y la saga “James Bond”.

La irrupción del Tercer Mundo en la escena cinematográfica internacional. El cine como “acto revolucionario”. *Actas de Marusia* (M. Littin), *La hora de los hornos* de “Cine Liberación” y *Los Traidores* de “Cine de la Base”. *La Batalla de Argelia* (G. Pontecorvo)

La aparición del vídeo: Nam June Paik y el videoarte.

Bibliografía de la unidad V

Mestman, Mariano

“Las rupturas del ‘68 en el cine de América Latina. Contracultura, experimentación y política”, en *Las rupturas del ‘68 en el cine de América Latina*. AKAL, CABA, 2016.

Sanchez-Biosca, Vicente

“De la improvisación de *Shadows* al azar frío de Wharhol” y “El resurgir de la vanguardia política: entre Jean-Luc Godard y Fernando Solanas” en *Cine y Vanguardias Artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras*. Paidós, Barcelona, 2004.

Tasker, Ivonne

“Aproximación al nuevo Hollywood” en J. Curran; D. Morley y V. Walkerdine, *Estudios Culturales y Comunicación*. Paidós, Barcelona, 1998.

Unidad VI – El nuevo Hollywood. Directores de fines del siglo XX. (5 clases)

Barton Fink (J. y E. Coen)

Los nuevos inmigrantes: *Arizona Dreams* (E. Kusturica) y *Amores Perros* (A. González Iñarritu)

Innovaciones en TV: *Twin Peaks*. (D. Lynch y otros)

Nuevas estrategias de producción, distribución y exhibición en la era del multimedia.

Cine y religión. *El sacrificio* de Andrei Tarkowski, *Contra viento y marea* de Lars Von Trier.

Posmodernidad en el cine: Variantes del concepto.

Globalización/Glocalización: El caso del Cine oriental (Japón, China, India, Taiwán, Corea...) *The Host* de Bong Joon-Ho.

La Neo-Televisión.

Bibliografía de la Unidad VI

Andach Fernando

“Una guía simbólica para turistas del orden de la interacción” en *El reality show*, Norma, Buenos Aires, 2003.

De Felipe, Fernando

Joel y Ethan Coen. Barton Fink. Paidós, Películas, Barcelona, 1999.

Eco, Umberto

“TV - La transparencia perdida” en Groisman, Martín y La Ferla, Jorge, *El medio es el diseño*, Eudeba, Bs.As., 1998.

Ledesma, Jerónimo

“Figuras de crisis en tres autores contemporáneos” en Km 111 N°4.

Unidad VII – Siglo XXI: Desarrollos tecnológicos y nuevas perspectivas teóricas en la investigación sobre el campo de las imágenes. (2 clases)

Los Estudios Visuales en el marco de las Ciencias Sociales del Siglo XXI. Hacia una geopolítica cinematográfica.

Educación y Comunicación: Tics en la escuela.

El Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.

Bibliografía de la unidad VII

Carlón, Mario. “¿Autopsia a la televisión?” <https://semioticaderedes-carlon.com/wp-content/uploads/2018/04/Carlón-autopsia-a-la-tv.pdf>

Jameson, Fredric.

La estética geopolítica. Paidós, Barcelona, 1955.

Lanza, Pablo

“Reflexiones sobre el problema del documental como género cinematográfico” en Moguillansky, Molfetta y Santagada, *Teorías y Prácticas del audiovisual*, Buenos Aires, Prometeo, 2010..

Sel Susana

“Introducción” en *La dimensión política en los estudios sobre cine*. Prometeo, Buenos Aires, 2007.

Trabajos prácticos

Se propone un menú de 4 (cuatro) trabajos prácticos. El alumno deberá elegir 2 (dos), y entregar 1 (uno) en cada cuatrimestre. Uno de estos dos trabajos debe ser escrito y otro deberá ser una producción audiovisual con características a convenir con el docente una vez elegido el tema. La aprobación de estos dos trabajos prácticos será condición de regularidad. La posibilidad de elegir el tema se funda en los intereses particulares de cada alumno, así como la elección del momento en que deberá entregarlo, propicia la planificación personal. Considerando la dinámica de producción que afrontan los alumnos en 2do. año, esta propuesta les permite diagramar en virtud de su disponibilidad personal de tiempo.

Trabajo Práctico N°1:

La teoría del montaje y el concepto de dialéctica en el cine de Eisenstein.

Guía:

- Contexto histórico de la teoría del montaje de Eisenstein. Discusiones.
- El cine como instrumento indispensable en la consolidación del proceso revolucionario.
- Niveles de la teoría del montaje. Relación con el concepto de dialéctica.
- Ejemplos extraídos de sus films.
- Aportes a la construcción del lenguaje cinematográfico. Relaciones de influencia.

Trabajo Práctico N°2:

La semiosis social. Análisis comparativo: La *screwball comedy*, *Sucedió una noche* (F. Capra) frente a la crítica *Tiempos Modernos* (Ch.Chaplin).

Guía:

- Contexto histórico de las producciones en cuestión.
- Concepto de “representación social” trabajado a partir del reconocimiento de características generales de los personajes y sus interrelaciones.
- Desarrollo de conceptos de “instancia de producción” – “instancia de reconocimiento” – “semiosis social”-
- Aplicación de esos conceptos a una comparación de las producciones involucradas.

Trabajo Práctico N°3:

Ideología: El concepto de ciencia en el cine. Los casos de *Metrópolis* (F. Lang), 2001, *Odisea del Espacio* (S. Kubrik), *Solaris* (Tarkovsky) y *Blade Runner* (R. Scott).

Guía:

- Contexto histórico-político de las producciones.
- Identificación de los conceptos de “ciencia”, “futuro”, “conocimiento”, “ideología” y “poder”, adoptados y desarrollados en cada uno de los films.
- Variedad de recursos de lenguaje aplicados a la construcción de esos conceptos.
- Desarrollo de conceptos de “instancia de producción” – “instancia de reconocimiento” – “semiosis social”-
- Aplicación de esos conceptos a una comparación de las producciones involucradas.

Trabajo Práctico N°4:

Una lectura comparativa (Mizoguchi/Ozu/Oshima/Kurosawa) sobre el cine japonés.

Guía:

- Las dos guerras mundiales y la producción cinematográfica en Japón.
- Flujo de influencias Oriente/Occidente evidenciada en el cine japonés.
- Lo global y lo local, versus, lo posmoderno y lo tradicional.

Evaluación:

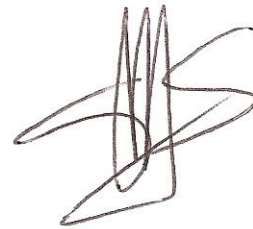
- gradual y continua,
- aplicada a evidenciar la incorporación de conceptos y categorías,
- valorando la aplicación de la mencionada incorporación al análisis de la producción audiovisual,
- considerando la formación de una actitud crítica, consciente de la importancia social de su rol profesional,
- atenta al cumplimiento de los trabajos prácticos solicitados,
- estricta en cuanto a una forma pertinente de presentación de los trabajos, tanto oral como escrita,
- adecuada a la realidad socioeducativa,
- con participación e integración grupal.

Requisitos para la Promoción Directa:

- Aprobación de 2 (dos) parciales, uno al final de la unidad II (junio) y otro al final de la unidad V (septiembre). Ambos con 8(ocho) o más, en primera instancia.
- Aprobación de 3(tres) Trabajos Prácticos.
- 75% de asistencia.
- Coloquio integrador.

Requisitos para Regularizar:

- Aprobación de 2 (dos) parciales, uno al final de la unidad II (junio) y otro al final de la unidad V (septiembre). Ambos tendrán un único recuperatorio.
- Aprobación de 2(dos) Trabajos Prácticos.
- 75% de asistencia.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and vertical strokes, positioned to the right of the text.

Mg. Elida Moreyra
Abril - 2021