

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2023-2**

Nombre del profesor (es):
Dr. David Wood y Dr. Juan Solís
Título de la actividad académica:
Pensar el cine
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Martes de 09.00 a 11.00 (Unidad de Posgrado) Funciones de cine en el CCU algunos jueves de 09.00 a 11.00 (fechas por confirmarse)
Cupo máximo del grupo
16
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>Este curso ofrece a las y los estudiantes una serie de herramientas teóricas y analíticas para abordar el estudio del cine. A través de una serie de proyecciones, lecturas y actividades de análisis, el curso busca fomentar una comprensión crítica del desarrollo histórico e intelectual del pensamiento teórico-analítico en torno al cine y ayudar a identificar metodologías conceptuales para nuevas investigaciones.</p> <p>Se recomienda que antes de iniciarse el semestre las y los estudiantes se familiaricen con los dos libros enumerados abajo en el inciso "Textos básicos": Stam, <i>Teorías del cine</i> y Xavier, <i>El discurso cinematográfico</i>.</p>
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<ol style="list-style-type: none">
1. Comprender el cine a partir del conocimiento de su pensamiento teórico y conceptual.
2. Fomentar una actitud comprensiva y crítica hacia las principales corrientes teóricas del cine.
3. Ayudar a la o al estudiante a conjugar métodos históricos, analíticos y teóricos en su propio trabajo de investigación.
4. Vincular el análisis teórico y formal del cine a través de la visualización, crítica y discusión de filmes en sala.

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)

80%

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).

Participación en clase (10%)

Presentación de tema/lectura al grupo (20%)

Trabajo intermedio (20%)

Ensayo final (50%)

Temario desglosado por sesión

Sesión 1. Pensar el cine: Introducción

31 enero

Sesión 2. ¿Qué es la teoría del cine?

7 febrero

Bibliografía obligatoria:

Robert Stam, *Teorías del cine: una introducción*. Barcelona: Paidós, 2001, pp.13-31.

Marc Furstenau, "Introduction. Film Theory: A History of Debates", en *The Film Theory Reader. Debates and Arguments*. London/New York, Routledge, 2010, pp.1-20.

Lauro Zavala, "La teoría del cine en nuestra América". *Archipiélago: Revista de Nuestra América*, no. 70 (octubre de 2010), pp.42-47.

Bibliografía adicional:

David Rodowick, "On the History of Film Theory", en *Elegy for Theory*. London/New York, Harvard University Press, 2014, pp.66-72.

Sesión 3. El cine como arte

14 febrero

Bibliografía obligatoria:

Maya Deren, "El cine como forma de arte" (1946), en Carolina Martínez (ed.), *El universo dereniano: textos fundamentales de la cineasta Maya Deren*. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2020, pp.85-96.

Sergei Eisenstein, "El principio cinematográfico y el ideograma" (1929), en *La forma del cine*. México, Siglo XXI, 1986, pp. 33-47.

José Revueltas, "Lugar del cine en el arte", en Rafael Portas y Ricardo Rangel (eds.), *Enciclopedia Cinematográfica Mexicana*. México, Publicaciones Cinematográficas, 1955, pp.14-35.

Bibliografía adicional:

Ricciotto Canudo, "The Birth of the Sixth Art" (1911), en Scott MacKenzie (ed.), *Film Manifestos and Global Cinema Cultures: A Critical Anthology*. Berkeley, University of California Press, 2011, pp.595-602

Rudolf Arnheim, "El cine y la realidad" y "La película completa", en *El cine como arte*. Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1971 [1933]), pp. 15-34; 125-130.

Germaine Dulac, "Aesthetics, Obstacles, Integral Cinégraphie" (1926), en Richard Abel (ed.), *French Film Theory and Criticism, a History/Anthology, 1907-1939. Vol.1: 1907-1929*. Princeton: Princeton University Press, 1988, pp.389-397

Filmografía:

Meshes of the Afternoon (Maya Deren, EU, 1943)

La línea general (Sergei Eisenstein, URSS, 1929)

Sesión 4. El cine como revelación de la realidad

21 febrero

Bibliografía obligatoria:

Siegfried Kracauer, "La reafirmación de la existencia física", en *Teoría del cine: la redención de la realidad física*. Barcelona, Paidós, 1989 [1960], pp.66-88.

André Bazin, "Ontología de la imagen fotográfica", en *¿Qué es el cine?*. Madrid, Rialp, 1966, pp. 13-20.

John Grierson, "Postulados del documental" (1934), en Joaquim Romaguera i Ramió y Homero Alsina Thevenet (eds.), *Textos y manifiestos del cine*. Buenos Aires, Corregidor, 1988.

Bibliografía adicional:

Josep María Domenech Catalá, "Políticas de la realidad", *Revista da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS* 19:1 (2013), pp.314-334.

Filmografía:

Araya (Margot Benacerraf, Venezuela, 1959)

Redes (Emilio Gómez Muriel/Fred Zinnemann, México, 1934)

Sesión 5. El cine como lenguaje

28 febrero

Bibliografía obligatoria:

Christian Metz, "On the Notion of Cinematographic Language" (1971), en Bill Nichols (ed.), *Movies and Methods*, vol. 1. Berkeley: University of California Press, 1976, pp. 582-589.

Jean Mitry, "Cine y lenguaje", en *Estética y psicología del cine*, 1. *Las estructuras*. Madrid, Siglo XXI, 1978, pp.44-64.

Bibliografía adicional:

Umberto Eco, "Sobre la articulación del código cinematográfico", en Pío Baldelli et al., *Problemas del nuevo cine*. Madrid: Alianza Editorial, 1971, pp.77-108.

Lauro Zavala, "Hacia una semiología del discurso cinematográfico", *Semiosis* 30-31 (1993), pp.175-186.

Filmografía:

Le gai savoir (Jean-Luc Godard, Francia, 1969)

Sesión 6. El cine como aparato ideológico

7 marzo

Bibliografía obligatoria:

Francisco A. Gomezjara y Delia Selene de Dios, "La función social del cine", en *Sociología del cine*. México, Secretaría de Educación Pública, 1973, pp.7-25.

Jean-Louis Baudry, "Cine: los efectos ideológicos producidos por el aparato de base" (1970), *Lenguajes: Revista de Lingüística y Semiótica* 1.2 (diciembre 1974), pp. 53-67.

Bibliografía adicional:

Noël Burch, "Film's Institutional Mode of Representation and the Soviet Response", *October*, vol. 11 (Winter 1979), pp.77-96.

Filmografía:

Peeping Tom (Michael Powell, Reino Unido, 1960)

Sesión 7. El cine como ojo colonizador y como arma descolonizadora

14 marzo

Bibliografía obligatoria:

Fatimah Tobing Rony, "Time and Redemption in the 'Racial Film' of the 1920s and 1930", en *The Third Eye: Race, Cinema, and the Ethnographic Spectacle*. Durham/London, Duke University Press, 1996, pp.129-156.

Jorge Sanjinés y Grupo Ukamau, "Cine revolucionario, cine antiimperialista" y "Problemas de la forma y del contenido en el cine revolucionario", en *Teoría y práctica de un cine junto al pueblo*. México, Siglo XXI, 1979, pp.49-66.

Bibliografía adicional:

Paul Schroeder-Rodríguez, "Teoría del Nuevo Cine Latinoamericano: de la militancia al neobarroco", *Valenciana*, vol. 6, no. 12 (julio-diciembre 2013).

Filmografía:

King Kong (Merian C. Cooper, Estados Unidos, 1933)

Sesión 8. El cine como vehículo del inconsciente

21 marzo

Bibliografía obligatoria:

Christian Metz, "El significante imaginario" [1974] (extractos), en *El significante imaginario: psicoanálisis y el cine*. Barcelona, Paidós, 2001 [1977], pp.19-32, 57-71.

Joanna Page, "Memoria y experimentación en el cine argentino contemporáneo", *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, no.18 (2005), pp.47-57.

Bibliografía adicional:

Robert Stam, Robert Burgoyne y Sandy Flitterman-Lewis, "La teoría psicoanalítica del cine", "El aparato cinematográfico", "El espectador", en *Nuevos conceptos de la teoría del cine: estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad*. Barcelona, Paidós, 1999 [1992], pp.164-184.

Filmografía:

Potestad (Luis Cesar D'Angiolillo, Argentina, 2003),

Sesión 9. El cine como dispositivo del patriarcado

28 marzo

Bibliografía obligatoria:

Laura Mulvey, "Placer visual y cine narrativo" (1975), en Brian Wallis (ed.) *Arte después de la modernidad: nuevos planteamientos en torno a la representación*. Madrid, Akal, 2001, pp.365-377.

Márgara Millán, *Derivas de un cine en femenino*. México, Bajo Tierra, 2021 [1999], páginas por confirmarse.

Teresa de Lauretis, "Alicia ya no. Feminismo, semiótica, cine". Madrid, Cátedra/ Universitat de Valencia, 1992, pp. 25-62.

Bibliografía adicional:

Linda Williams, "Film Bodies: Gender, Genre, and Excess", *Film Quarterly*, vol. 44, no. 4 (Summer 1991), pp.2-13.

Filmografía:

De cuerpo presente (Marcela Fernández Violante, México, 1997)

(4 abril: VACACIONES DE SEMANA SANTA)

Sesión 10. El cine como poesía y el cine de la poesía

11 abril

Bibliografía obligatoria:

Viktor Shklovsky, "Poetry and prose in cinema" (1927), en John Hill y Pamela Church Gibson (eds.), *Film Studies. Critical Approaches*. Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 63-64.

Luis Buñuel, "El cine, instrumento de poesía", *Revista de la Universidad de México*, vol. XIII, no.4, 1958, pp.1-2; 15.

Pier Paolo Pasolini, "El 'cine de poesía'" (1965), en *Cinema: el cine como semiología de la realidad*. México, CUEC-UNAM, 2006, pp.9-30.

Bibliografía adicional:

Octavio Paz, "El poeta Buñuel" (1957), en *Luis Buñuel: el doble arco de la belleza y de la rebeldía*. México, Fondo de Cultura Económica, 2012, pp.35-40.

Ben Bollig y David M.J. Wood, "Introduction: The Poetry-Film Nexus in Latin America", en *The Poetry-Film Nexus in Latin America*. Cambridge, Legenda, 2022, pp.1-25.

Filmografía:

Il deserto rosso (Michelangelo Antonioni, Italia, 1964)

Sesión 11. El cine como mediación

18 abril

Bibliografía obligatoria:

Jesús Martín Barbero, "Los medios masivos en la formación de las culturas nacionales", en *De los medios a las mediaciones: cultura, comunicación y hegemonía*. Bogotá, Convenio Andrés Bello, 2003, pp.223-244.

Ana Rosas Mantecón, "Pactos de entretenimiento" y "La edad de oro de la ciudad, las salas y los públicos", en *Ir al cine: antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas*. México, UAM/Gedisa, 2017, pp.68-74; 119-181.

Filmografía:

La mujer de nadie (Adela Sequeyro, México, 1937)

Una familia de tantas (Alejandro Galindo, México, 1949)

Sesión 12. El cine como atracción

25 abril

Bibliografía obligatoria:

Carlos Monsiváis, "Notas sobre cultura popular en México", *Latin American Perspectives*, vol.5, no.1 (Winter 1978), pp.98-118.

Tom Gunning, "The Cinema of Attractions: Early Film, its Spectator and the Avant- Garde" (1986), en Thomas Elsaesser (ed.), *Early Cinema: Space, Frame, Narrative*. Londres, British Film Institute, 1990, pp.56-62.

Bibliografía adicional:

Thomas Elsaesser, "Reexaminando el cine de atracciones: cambios epistémicos, realineamientos diegéticos y el retorno de Rube en los medios digitales", *Imagofagia: Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual*, no.3, 2011,

Filmografía:

Por primera vez (Octavio Cortázar, Cuba, 1967)

Sesión 13. El archivo del cine y el cine como archivo

2 mayo

Bibliografía obligatoria:

Paolo Cherchi Usai, *La muerte del cine: historia y memoria cultural en el medioevo digital*. Madrid, Laertes, 2020, páginas por confirmarse.

Wolfgang Ernst y Harun Farocki, "Towards an Archive for Visual Concepts", en Thomas Elsaesser (ed.), *Harun Farocki: Working on the Sightlines*. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, pp.261-286.

Bibliografía adicional:

Kimberly V. Tomadjoglou, "Film Compilation As Film Restoration?: borders, bricolage and *La venganza de Pancho Villa*", *Vivomatografías. Revista de estudios sobre precine y cine silente en Latinoamérica*, n. 2 (diciembre 2016), pp. 13-45.

Filmografía:

Nitrato d'argento (Marco Ferreri, Italia, 1996)

Arbeiter verlassen die Fabrik (Trabajadores saliendo de la fábrica) (Harun Farocki, Alemania, 1995)

Sesión 14. El cine como máquina pensante y como cuerpo sensible

9 mayo

Gilles Deleuze, "Cine, cuerpo y cerebro, pensamiento", en *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2* [1985]. Barcelona, Paidós, 2005, pp.251-286.

Laura Podalsky, "Affecting Legacies and Contemporary Structures of Feeling", en *The Politics of Affect and Emotion in Contemporary Latin American Cinema. Argentina, Brazil, Cuba and Mexico*. New York, Palgrave Macmillan, 2011, pp.81-100.

Bibliografía adicional:

Thomas Elsaesser y Malte Hagener, "Introduction. Film theory, cinema, the body and the senses", en *Film Theory: An introduction through the senses*. New York, Routledge, 2010, pp.1-12.

Filmografía:

Amores perros (Alejandro González Iñárritu, México, 2000)

Sesión 15.

16 mayo

Presentación y discusión de trabajos finales

Sesión 16.

23 mayo

Retroalimentación sobre el curso y despedida

Bibliografía recomendada

Textos básicos

Stam, Robert, *Teorías del cine: una introducción* (Barcelona: Paidós, 2001)

Xavier Ismail, *El discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia* (Buenos Aires, Manantial, 2005)

Bibliografía adicional

Aitkin Ian, "The Redemption of Physical Reality: Theories of Realism in Grierson, Kracauer, Bazin and Lukács", en *European Film Theory and Cinema: a Critical Introduction* (Edinburgh, Edinburgh University Press, 2001), pp.162-202.

Altman, Rick, *Los géneros cinematográficos* (Barcelona/México, Paidós, 2000)

Badiou, Alain, "El cine como experimentación filosófica", en Gerardo Yoel, *Pensar el cine* (Buenos Aires: Manantial, 2004).

Balázs, Béla, *El film: evolución y esencia de un arte nuevo* (Barcelona, G. Gili, 1978 [1952]).

Benjamin, Walter, *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica* (México, Itaca, 2003)

Braudy, Leo y Marshall Cohen (eds.) *Film Theory and Criticism: Introductory Readings* (New York /Oxford, Oxford University Press, 1999)

- Brown, William, "Roland Barthes. What Films Show Us and What They Mean", Murray Pomerance and R. Barton Palmer, eds, *Thinking in the Dark. Cinema, Theory, Practice* (London: Routledge, 2016), 113-124.
- Caughie, John, *Theories of Authorship* (London, Routledge, 1981)
- Cavell, Stanley, *The World Viewed. Reflections on the Ontology of Film* (Harvard: Harvard University Press, 1971).
- Christie, Ian (ed.), *Audiences: Defining and Researching Screen Entertainment Reception* (Amsterdam, Amsterdam University Press, 2012).
- Dalle Vacche, Angela (ed.) *The Visual Turn: Classical Film Theory and Art History* (New Brunswick, New Jersey/London: Rutgers University Press, 2003)
- Dorfman, Ariel y Armand Mattelart, *Para leer al pato Donald: comunicación de masa y colonialismo* (Buenos Aires/México, Siglo XXI, 1972)
- Dyer, Richard, *Las estrellas cinematográficas: historia, ideología, estética* (Barcelona/México, Paidós, 2001 [1979]).
- Erhart, Julia, "Laura Mulvey Meets Catherine Tramell Meets the She-Man: Counter-History, Reclamation, and Incongruity in Lesbian, Gay, and Queer Film and Media Criticism", en Toby Miller y Robert Stam (eds.), *A Companion to Film Theory* (Malden/Oxford, Blackwell, 1999), pp.165-181.
- Lindsay, Vachel, *The Art of the Moving Picture* (New York, MacMillan, 1915)
- Machado, Arlindo, *El sujeto en la pantalla: la aventura del espectador, del deseo a la acción* (Barcelona, Gedisa, 2009)
- Manovich, Lev, *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital* (Barcelona, Paidós, 2005 [2001])
- Mayne, Judith, *Cinema and Spectatorship* (London, Routledge, 1993)
- Michel, Manuel, *El cine y el hombre contemporáneo* (Xalapa, Universidad Veracruzana, 1962)
- Montiel, Alejandro, *Teorías del cine: el reino de las sombras* (Barcelona, Montesinos, 1992)
- Munsterberg, Hugo, "The Means of the Photoplay" [1916] (de *The Film: A Psychological Study*), en Leo Braudy y Marshall Cohen (eds.), *Film Theory and Criticism: Introductory Readings*, 5ª ed. (New York/Oxford: Oxford University Press, 1999), pp. 401-407.
- Pomerance, Murray y R. Barton Palmer, eds, *Thinking in the Dark. Cinema, Theory, Practice* (London: Routledge, 2016).
- Rodowick, D.N. *Elegy for Theory* (London/New York, Harvard, 2014).
- Shohat, Ella y Robert Stam, *Multiculturalismo, cine y medios de comunicación: crítica del pensamiento eurocéntrico* (Barcelona, Paidós, 2002)

Stam, Robert, Robert Burgoyne y Sandy Flitterman-Lewis, *Nuevos conceptos de la teoría del cine: estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad* (Barcelona, Paidós, 1999 [1992]).

Truffaut François, "Une certaine tendance du cinéma français", *Cahiers du cinéma* 31 (1954).

Wollen, Peter, *Signs and Meaning in the Cinema* (Bloomington, Indiana University Press, 1969).

Youngblood Gene, *Cine expandido* (Buenos Aires, Universidad Nacional Tres de Febrero, 2012)