UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
VILLA MARIA

INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO

DE CIENCIAS HUMANAS

CARRERA

Lic. en Diseño y Producción Audiovisual

ASIGNATURA

Historia del Cine

DOCENTE RESPONSABLE

Mgter. Pedro A. Klimovsky

CUERPO DOCENTE

Titular: Mgter Pedro A. Klimovsky

Ciclo Lectivo: 2017

INDICE

I- IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

II- OBJETIVOS DEL CURSO

III- CONTENIDOS

IV- METODOS DE EVALUACION

V- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

VI- LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

VII- BIBLIOGRAFIA

I- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

DENOMINACIÓN: HISTORIA DEL CINE

CÓDIGO: 2EP 4124

CICLO: DE PROFUNDIZACIÓN

CARRERA: LIC. EN DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

INSTITUTO

- CIENCIAS HUMANAS

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS

- CUARTO AÑO

CRÉDITO HORARIO SEMANAL: 4 (CUATRO) Horas

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 132 HORAS

CONDICIONES PARA CURSAR / RENDIR

Cursar: Tener regularizada la materia Educación Visual y Estética de la Imagen.
Rendir: Tener aprobada la materia Educación Visual y Estética de la Imagen

DÍAS Y HORARIOS DE CLASES DE CONSULTA

MIÉRCOLES DE 9 HS. A 13 HS.
LOS HORARIOS DE CONSULTA SE ACUERDAN CON LOS ALUMNOS.

II – OBJETIVOS DEL CURSO

La asignatura ofrece a los alumnos una visión general de la Historia del Cine, desde sus orígenes a la actualidad. Comenzando por el cine mudo y pasando por los principales periodos, los alumnos deberán reconocer los problemas sociales, políticos y estéticos que caracterizaron las diversas etapas.

OBJETIVOS GENERALES

- Promover la adquisición de los conocimientos básicos de la historia y del desarrollo de la cinematografía y de su lenguaje.
- Proponer una mirada de la historia del cine en un marco más general del desarrollo sociocultural y político que acompañaron la aparición y desarrollo de la industria cinematográfica y del cine como arte.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fomentar la investigación de las diversas concepciones teóricas desarrolladas alrededor del cine como nuevo arte y de los estilos y producciones a que éstas dieron lugar.
- Fomentar el desarrollo de criterios realizativos a partir del conocimiento de los estilos y corrientes de las distintas épocas y nacionalidades.
- Promover la búsqueda del conocimiento histórico, en este caso del cine en particular, tras la hipótesis de que este conocimiento acrecienta las posibilidades de comprensión y disfrute de las obras y además es herramienta clave para tratar de elucidar las complejidades del mundo en el que vivimos

III – CONTENIDOS

Unidad 1: Orígenes del cine.
La imagen, el movimiento y la mirada en el siglo IXX - La revolución Industrial y el cine. El mito - Inventos previos: Entre la ciencia, la magia y el juego.
El Salon Indien: Los Lumière - Méliès - Orígenes en USA: Edison - Las Empresas: Pathe; Gaumont - La Guerra de los Trust y el Nacimiento de Hollywood - Desarrollo de un lenguaje y modo de expresión "Primitivo": Melies, la Escuela de Brighton; Ferdinand Zecca, Louis Feullade, Alice Guy, Edwin Porter. - Del entretenimiento al arte: El film d´art - La épica italiana, luces y sombras danesas. –
El slapstick: Max Linder, Mack Sennett, el “primer” Chaplin.
Griffith.: La constitución de un nuevo “Lenguaje”. El Modo de Representación Institucional (MRI) - La búsqueda de la legitimidad y la consolidación del cine Narrativo

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
El Cine en su Época; Lacolla, Enrique; Ferreira Editor, 2003.
Historia del Cine; Gubern, Román, Ed. Lumen, 1998.

FILMOGRAFIA OBLIGATORIA
Cortos de los Hermanos Lumière
Cortos de Méliès (Viaje a la luna y otros)
Cortos de E. Porter (The Great Train Robbery (El gran robo al tren) y otros) – Escuela de Brighton (Diversos cortos)
D. W. Grifith: The Sealed Room / La habitación clausurada - A Corner in Wheat - The Mothering Heart / Corazón maternal y otros cortos. The Birth of a Nation (El nacimiento de una nación).
Primeros de cortos de Chaplin. – El pibe.

Unidad 2: Una era de revoluciones
Las vanguardias: La revolución en la calle y la revolución en el arte.
El Expresionismo alemán: Wiene, Murnau, Lang, Pabst.
Realismo soviético (El cine militante, no el realismo socialista): Vertov, Eisenstein, Pudovkin, Dovjenko.
Impresionismo francés: Delluc, Dulac, Epstein.
El preciosismo danés: Carl T. Dreyer
Manifiestos y Primeras Teorías del cien. Canudo, Delluc, Epstein, Esenstein.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
El Cine en su Época; Lacolla, Enrique; Ferreira Editor, 2003.
Historia del Cine; Gubern, Román, Ed. Lumen, 1998.

FILMOGRAFIA OBLIGATORIA
El gabinete del Dr. Caligari – Robert Wiene
Nosferatu – El ultimo (La ultima Carcajada) – F.W. Murnau

Metropolis - Friz Lang
Die Freudlose Gasse (Bajo la máscara del placer) - Georg Wilhelm Pabst
Bronenosets Potemkin (El acorazado Potemkin) - S.M. Eisenstein
La madre - Vsevolod Pudovkin
La pasión de Juana de Arco – Carl Th. Dreyer

Unidad 3: Nace un gigante
El Cine Norteamericano: Hollywood y el desarrollo de las grandes empresas.
El establecimiento de un modo de producción. El Star System. La Constitución y consolidación de los géneros.
Otra revolución: El nacimiento del sonoro. La re-configuración de un lenguaje
La guerra y la decadencia del cine europeo - El cine del Faccio y del Reich
El cine clásico: Capra, Hawks, Cukor, Vidor, Ford, etc.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
El Cine en su Época; Lacolla, Enrique; Ferreira Editor, 2003.
Historia del Cine; Gubern, Román, Ed. Lumen, 1998.
El cine clásico de Hollywood (Primera parte: Pag 1 a pag. 96), David Bordwell, Kristin Thompson, Jane Staiger, Ed. Paidos. 1997

FILMOGRAFIA OBLIGATORIA
Cantando bajo la lluvia – Stanley Donen, Gene Kelly
El artista – Michel Hazanavicius
(Estas películas corresponden a otros períodos históricos pero tematizan los conflitos y los cambios que significo la aparición del sonoro en el cine)
M – Fritz Lang
El Angel azul – Joseph von Sterngerg
Bajo los techos de paris – Rene Clair
Frank Capra: Mr. Deeds Goes to Town / El secreto de vivir o Mr. Smith Goes to Washington / Caballero sin espada.
El mago de Oz - Lo que el viento se llevó – Victor Fleming
John Ford: La diligencia – Viñas de ira.

Unidad 4: Guerra y pos-guerra
Antes de la Guerra: Realismo poético: Renoir, Vigo, Carné, Clair.
La Guerra y la posguerra en USA – Fisuras del clasicismo: Kane – Welles
La Serie Negra.
El Neorrealismo italiano: Rossellini, De Sica, Visconti.
Renoir y Rosellini: Antecedentes del cine moderno
El Mc Carthysmo y la Casa de Brujas en Hollywood (Una película Macabra)
Rupturas con el clasicismo (Manierismo) - La generación perdida.
Los nuevos cines: Free cinema, Nuevo cine Aleman.
La Nouvelle vague: Godart, Truffaut, Chabrol, Rohmer.
Free cinema. Nuevo cine alemán.
Bergman, Antonioni, Pasolini, Visconti, Fellini.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

El Cine en su Época; Lacolla, Enrique; Ferreira Editor, 2003.
Historia del Cine; Gubern, Román, Ed. Lumen, 1998.
Los cines contemporáneos. F. J. Gomez Tarin.

FILMOGRAFIA OBLIGATORIA

El muelle de las brumas – Marcel Carné
Las reglas del juego – Jean Renoir
El ciudadano Kane – Orson Welles
Casablanca – Micheal Curtiz
El halcón maltes - Jungla de asfalto (Mientras la ciudad duerme) – John Huston
Al borde del abismo – Howard Hawks
Ladrón de bicicletas – Vittorio De Sica
Roma ciudad Abierta – Roberto Rossellini
La tierra tiembla – Luchino Visconti
La Strada – Federico Fellini
Hiroshima mi amor – Alain Resnais
El desprecio – Jean Luc Godard
Extraños en el paraíso – Jim Jarmush

IV – MÉTODOS DE EVALUACIÓN

CONDICIONES DE CURSADO – REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN

REQUERIMIENTOS

Para acceder al cursado regular de la materia los alumnos deberán tener **"regularizada"** la materia **"- Educación Visual y Estética de la Imagen"** de tercer y **"aprobada" Historia del arte.**

La cátedra **no admitirá alumnos en carácter de condicionales**, que no tuviesen las correlativas correspondientes regulares o aprobadas según corresponda.

Para acceder al examen final y a la aprobación definitiva del seminario los alumnos deberán tener **"aprobada"** la materia **"- Educación Visual y Estética de la Imagen"** de tercer año y **"aprobadas"** las materias correlativas correspondientes que fija el plan de estudios de la carrera.

<u>Condiciones de los Alumnos</u>

La cátedra considerará ALUMNOS REGULARES a aquellos que, al finalizar el ciclo lectivo, haya asistido al **80% de las clases teóricas, y teórico/prácticas**; realizado el **80% de los prácticos** y **aprobado tres parciales con cuatro (4) como mínimo.**

La cátedra considerará ALUMNOS PROMOCIONALES a aquellos que, al finalizar el ciclo lectivo, hayan asistido al **80% de las clases teóricas y teórico/prácticas**; realizado el **80% de los prácticos**, y aprobado **tres parciales con siete (7) como mínimo.** Para promocionar la materia deberán rendir un Coloquio final.

Exámenes Parciales

Durante el ciclo lectivo los alumnos deberán rendir tres exámenes parciales teóricos, en forma escrita. Existirá una instancia de recuperación de uno de dichos parciales.

La instancia de recuperación será tanto para los alumnos que por algún motivo no hubiesen podido asistir al examen parcial el día de su realización, como para aquellos que hubiesen sido reprobados.

También podrán recuperar el examen parcial aquellos alumnos que hubiesen alcanzado una calificación menor de siete, pudiendo optar de este modo por la promocionalidad de la materia.

Prácticos

Los prácticos serán solicitados con la antelación correspondiente y se dará por escrito la consigna de los mismos. Su presentación es condición obligatoria, deberán realizar y aprobar como mínimo el 80% y todos tendrán al menos una instancia de recuperación.

Quienes no entreguen los trabajos prácticos en la fecha fijada por la cátedra perderán la instancia de recuperación.

Exámenes Finales

Los alumnos regulares se examinaran rindiendo 3 (tres) temas desarrollados en las clases teóricas durante el cursado regular de la materia.

Los alumnos libres se examinaran rindiendo un examen escrito primero en donde analizaran, contextualizando en época y condiciones de producción, tres películas de la filmografía obligatoria, referentes insoslayables de los periodos u movimientos trabajados en clase.

Aprobada esta etapa rendirán el examen teórico (oral u escrito según disponibilidad de tiempo y espacio) donde desarrollaran 5 de los temas desarrollados en clase.

V – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La cátedra se plantea la realización de entre 4 y 6 trabajos prácticos. Es obligatoria la presentación del 100% de T.P. y deberán ser aprobados en el 80% por ciento del caso para quienes se propongan promocionar.
Tendrán recuperatorio sólo aquellos que hayan sido entregados en término. Se recibirán trabajos fuera de término, hasta con una semana de retraso pero automáticamente perderán la opción de recuperar.

VI – LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

Se desarrollan clases teórico/prácticas donde se explican los temas claves y las terminologías básicas para la comprensión de la materia, donde se realizan análisis de material y se explica la implementación y modos de ejecución de prácticos que realizan los alumnos.

VII – BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- El Cine en su Época; Lacolla, Enrique; Ferreira Editor, 2003.
- Historia del Cine; Gubern, Román, Ed. Lumen, 1998.

Estos textos cubren los núcleos temáticos de todas las unidades.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- El Cine Clásico de Hollywood; Bordwell, D.; Thompsom, K. y Staiger, J.; Ed. Paidos; 1997.
- El Tragaluz del Infinito; Burch, Noel; Ed. Cátedra; 1995.
- Historia del Cine Mundial; Sadoul, George; Ed. Siglo XXI, 1985.
- Historia General del Cine; VV.AA., tomos I al XII, Ed. Cátedra, 1995.
- Hollywood: El Sistema de Estudios; Gomery, Douglas; Ed. Verdoux; 1991.
- La Cultura del Cine; Benet, Vicente J.; Paidos Comunicación, 2004.
- Teoría y Práctica de la Historia del Cine, Allen, Robert y Gomery, Douglas; Paidós Comunicación, 1995.

Mgter. Pedro A. Klimovsky