



**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: ARTES

CÓDIGO N°: 16046 (Plan 2019)
0622 (Plan 1986)

MATERIA: ANÁLISIS, CRÍTICA Y ESTUDIOS SOBRE CINE (Plan 2019)
ANÁLISIS DE PELÍCULAS Y CRÍTICAS CINEMATográfICAS (Plan 1986)

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: PD

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL Ajustado a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL.

PROFESOR/A: VISCONTI MARCELA

1° CUATRIMESTRE 2024

AÑO: 2024

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES**

CÓDIGO N°: 16046 - 0622

MATERIA: ANÁLISIS, CRÍTICA Y ESTUDIOS SOBRE CINE (Plan 2019)

ANÁLISIS DE PELÍCULAS Y CRÍTICAS CINEMATOGRAFICAS (Plan 1986)

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL Ajustado a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL¹

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: PD

CARGA HORARIA: 96 HORAS

1° CUATRIMESTRE 2024

PROFESOR/A: VISCONTI MARCELA

EQUIPO DOCENTE:²

Jefe de Trabajos Prácticos: VELIZ MARIANO

Ayudante de Primera: ALARCÓN FERNANDA

Ayudante de Primera: MARTINELLI LUCAS

LAS FORMAS DEL TIEMPO EN EL CINE. USOS Y ACCIONES DE LA CRÍTICA.

a. Fundamentación y descripción

Este programa concibe el análisis filmico y el ejercicio de la crítica como resultante de los problemas concretos que las diversas perspectivas teórico-críticas permiten formular al objeto cinematográfico. En este sentido interesa plantear el conocimiento de las etapas de la crítica y sus relaciones con el avance de las ideas en la teoría a partir de recorridos conceptuales, y sus anclajes históricos, que son indisociables del devenir de las formas filmicas –desde el cine de los primeros tiempos a los cines de la modernidad, desde las nuevas olas hasta el cine contemporáneo–. Antes que una línea historiográfica, se plantea la historicidad de los trayectos críticos (la política de autores, el post estructuralismo, la crítica modernista, la Nueva Crítica angloamericana, los enfoques críticos contemporáneos en convergencia con la filosofía y los estudios culturales, la teoría filmica feminista y los estudios *queer*, el cine y la crítica cultural latinoamericana), los cuales son pensados poniendo atención a los factores geopolíticos que marcan una dirección predominante de norte a sur en la circulación de teorías y saberes.

El programa está organizado alrededor de la articulación entre cine y tiempo como un núcleo integrador que atraviesa los contenidos de cuatro unidades orientadas hacia distintas cuestiones. Las temporalidades y trayectos del análisis, la crítica y la teoría filmica; la narración y los cuerpos en el espacio-tiempo; el archivo y los tiempos en la Historia; las tramas temporales en las narrativas del siglo XXI delimitan zonas a explorar a lo largo de la cursada en base a un corpus de películas pertenecientes

1 Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1° y 2° cuatrimestre de 2024 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.

2 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.

a diferentes regímenes de representación y a distintos períodos, en combinación con otros géneros audiovisuales.

Como objeto de análisis, el cine (y sus derivaciones en otros lenguajes y formas estéticas contemporáneas) es pensado como el lugar que activa operaciones de lectura y de la crítica. En consecuencia, el análisis privilegiará distintos modelos (narratológico, estudios sobre la figuración, encuadres interdisciplinarios y otros) en función de su pertinencia con los recortes de corpus y de su productividad crítica para revelar –parafraseando a Roland Barthes– las preguntas que el cine puede formular al mundo. La propuesta del curso, en síntesis, consiste en un ida y vuelta entre cine y pensamiento, para comprender cómo el saber interpela a las películas. Pero además, cómo las películas pueden interpelar al saber.

b. Objetivos:

- Incorporar una plataforma teórico crítica como sustento de la práctica del análisis y la crítica de películas.
- Conocer y comprender los modos en que las nociones y conceptos se constituyen en herramientas para la actividad crítica en el campo del cine.
- Reconocer atributos formales, cualidades expresivas y significados en las películas que se analizan.
- Integrar los fundamentos teóricos desarrollados en la bibliografía con el abordaje crítico del corpus y ejercitar su presentación en términos de escritura crítica.
- Formular problemas y elaborar hipótesis de lectura fundamentadas y creativas a partir de una mirada crítica personal sobre las películas estudiadas.
- Ensayar una aproximación crítica a categorías estéticas asociadas a formas narrativas contemporáneas que procesan lo fílmico/audiovisual con otros lenguajes del arte bajo distintos formatos y soportes.

c. Contenidos:

UNIDAD 1: El análisis, la crítica y la teoría fílmica: temporalidades y trayectos.

Crítica y análisis de películas: correspondencia y relaciones con el devenir de las formas fílmicas. Etapas de la crítica y tradiciones teóricas. Cine, lenguaje y pensamiento. Realismo, referencialidad y función crítica. El modelo crítico baziniano. De la política de autores, el post estructuralismo y la crítica modernista a la Nueva Crítica angloamericana y los enfoques críticos contemporáneos en convergencia con otras disciplinas (filosofía, estudios culturales). Cine, teoría feminista y estudios *queer*. Ver de más: formas de mirar, modos de leer. Una “distancia apasionada”: la crítica como un acto de intervención política.

UNIDAD 2: Narración y figuración, cuerpos y espacio-tiempo.

Enunciación y narración, relato y diégesis. La construcción del espacio: mirada, punto de vista y punto de escucha. De la unidad espacial en la economía del cine clásico al quiebre y la fragmentación espacial en el cine moderno. La noción de autoría como problema. Cuerpos y espacio-tiempo: desplazamientos, trayectorias, paisajes. Poética del espacio y de la visión. Modos de ver: espacio y significaciones de género sexual. Organización del saber narrativo y focalización. La voz en su materialidad: voces inscriptas y voces flotantes. Figuración/representación. Los cuerpos de cine como una invención del siglo XX. Rostros e identidades mutantes. La construcción del cuerpo: biopolítica, tecnología y género sexual.

UNIDAD 3: Tiempo e Historia, voces y archivo.

El tiempo como categoría narrativa. Procedimientos filmicos y marcas temporales. Modos de narrar: linealidad, saltos, inversiones. La imagen-tiempo. Dispositivos narrativos de la subjetividad: recuerdo/memoria. Rupturas espacio-temporales. Disyunción de lo visual y lo sonoro en el flashback moderno. La condensación perceptiva como rasgo estético temporal. Registro de lo real, montaje y verosimilitud perceptiva. Figuras de la Historia: cuerpos, cuadro, visibilidad. El valor de lo sonoro en la construcción del fuera de campo. Cine y acontecimiento. Archivo y temporalidad. Usos y apropiaciones del archivo en el cine de ficción.

UNIDAD 4: Tramas temporales en las narrativas del siglo XXI.

Ficciones del presente. La duración y su percepción narrativa. La velocidad como rasgo espacio-temporal. Reformulaciones del tiempo y fragmentación. La extensión como forma narrativa. Negociaciones entre géneros y subgéneros. El cine como laboratorio de experiencias. Imágenes potenciales, imaginación material. Un cine que inventa formas. Tecnologías y estéticas sonoras y visuales. Montajes en el espacio y el tiempo: cine y museo. Labor crítica, disputas de sentidos y distribución de visibilidad. Escribir desde América Latina.

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si correspondiera:

UNIDAD 1

Filmografía obligatoria

s/d	[<i>Salida de la fábrica de cigarrillos “La Sin Bombo”</i>], [1904 / 1911]
Agnès Varda	<i>Varda by Agnès</i> (2019)
Alfred Hitchcock	<i>Rebecca</i> (1941) <i>Vertigo / Vértigo</i> (1958)
Jean-Luc Godard	<i>Historia(s) del cine / Histoire(s) du cinema</i> (1988-1998)
Josef von Sternberg	<i>Marruecos / Morocco</i> (1930) <i>La venus rubia / Blonde venus</i> (1932)
Martin Scorsese	<i>A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies</i> (1995)
Willian Wyler	<i>La loba / The Little Foxes</i> (1941) <i>Los mejores años de nuestra vida / The Best Years of Our Lives</i> (1946)

Bibliografía obligatoria

- AAVV (2007-2008) “Apuntes sobre la crítica de cine” (selección), revista *El ángel exterminador*.
- AAVV (2022) “Variaciones sobre la crítica. Una conversación con Josefina Sartora, Julia Kratje, Julia Montesorro y Paula Vázquez Prieto”, Sección Entrevistas, *Artes en Filo*, Revista del Departamento de Artes (FFyL, UBA), Nro. 3, diciembre 2022, pp. 62-81.
- Aumont Jacques (1998) *El rostro en el cine*. Barcelona: Paidós.
- Balazs Bela (1978) [1945] “El primer plano” y “El rostro del hombre”, *El film. Esencia de un arte nuevo*. Barcelona, Gustavo Gili.
- Barthes Roland (1986) “Diderot, Brecht, Eisenstein” y “El tercer sentido”, en *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*. Barcelona: Paidós.
- Barthes Roland (1977) “¿Qué es la crítica?” [1963], “Las dos críticas” [1963]. *Ensayos críticos*. Barcelona: Seix Barral.

- Bazin André (2006) [1948] “William Wyler o el jansenista de la puesta en escena”, *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp.
- Bou Nuria (2015) “La modernidad desde el clasicismo. El cuerpo de Marlene Dietrich en las películas de Josef von Sternberg”, *L'Atalante. Revista de estudios cinematográficos*, nro.19, enero-junio.
- Brenez Nicole (2021) “Creación de RebeldeMule (2006): Tareas de la crítica”, en *Cine de vanguardia. Instrucciones de uso*. Santiago de Chile: Metales pesados.
- Brenez Nicole (2020) “O papel da crítica: rememoração histórica e exigências contemporâneas”, en Cesar Amaranta, Marques Ana Rosa, Pimienta Fernanda y Leonardo Costa (eds.) *Desaguar em cinema: documentário, memória e ação com o CachoeiraDoc* [online]. Salvador: EDUFBA.
- Comolli Jean-Louis (2016) “Notas desordenadas sobre la necesidad de la crítica”, en *Cuerpo y cuadro. Cine, ética y política*. Buenos Aires: Prometeo.
- Comolli Jean Louis (2010) “El plus de real de Bazin”, *El cine contra espectáculo*. Buenos Aires: Manantial.
- Daney, Serge (2004), “André Bazin”, en *Cine, arte del presente*. Buenos Aires: Santiago Arcos.
- Didi Huberman Georges (2017) “‘De doble filo’ o de la historia (contrariada)”, en *Pasados citados por Jean-Luc Godard*. Santander: Shangrila.
- Godard Jean-Luc (2014) *Historia(s) del cine*. Libro primero. Cap. 1: Todas las historias. Buenos Aires: Caja negra.
- Hoberman James (2016) “El pop antes del pop: Welles, Sirk, Hitchcock”, “El crítico de cine de mañana, hoy”, *Escritos sobre cine norteamericano*. Buenos Aires: El cuenco de plata.
- Jacobs Lea (1988) “The Censorship of *Blonde Venus*: Textual Analysis and Historical Method”, *Cinema Journal*, Vol. 27, N° 3, traducción de la cátedra.
- Kaplan E. Ann (1998) [1983] “Fetichismo y represión de la maternidad en *La Venus rubia (Blonde Venus, 1932)* de von Sternberg”, en *Las mujeres y el cine. A ambos lados de la cámara*, Cátedra, Madrid.
- Ludmer Josefina (2015) *Clases 1985. Algunos problemas de teoría literaria*. Buenos Aires: Paidós.
- Martin Adrian (2012) *Last Day Every Day. Figural Thinking from Auerbach and Kracauer to Agamben y Brenez*. Nueva York: Babel Working Group. [Hay traducción al español].
- Modleski Tania (2021) [1988] “La mujer y el laberinto: *Rebeca*”, en *Las mujeres que sabían demasiado. Hitchcock y teoría feminista*. Madrid: El mono libre.
- Mulvey Laura (2021) “Diálogo intertextual y nueva teoría filmica feminista”, en Colaizzi Giulia (ed.) *Cine, interculturalidad y políticas de género*. Madrid: Cátedra.
- Mulvey Laura (1988) [1975] “Placer visual y cine narrativo”, *Documentos de trabajo* vol. 1, Centro de Semiótica y Teoría del Espectáculo, Valencia, Fundación Instituto Shakespeare/ Instituto de Cine y RTV y Minneapolis, University of Minnesota, julio.
- Oubiña David (2022) *Caligrafía de la imagen. De la política de los autores al cine de autor*. Buenos Aires: Prometeo.
- Oubiña David (2014) “Bazin, Deleuze y la crítica cinematográfica en Argentina”, *AdVersus*, XI, 26, junio.
- Richard Nelly (1997) “Intersectando Latinoamerica con el latinoamericanismo: saberes académicos, práctica teórica y crítica cultural”, *Revista Iberoamericana*, Vol. LXIII, Nro. 180, Julio-Setiembre.
- Scorsese Martin (2000) “Viaje con Martin Scorsese a través del cine norteamericano”, *Mis placeres de cinéfilo*. Barcelona: Paidós.
- Sontag Susan (1996) “The Decay of Cinema”, *The New York Times Magazine*, 25 de febrero. [Hay traducción al español].
- Visconti Marcela (ed.) (2023) *Ante la crítica. Voces y escrituras sobre cine*. Buenos Aires: Editorial FFyL-UBA.

Bibliografía complementaria

- Aumont Jacques (2020) *El montaje. La única invención del cine*. Buenos Aires: La marca.
- Badiou Alain (2004) “El cine como experimentación filosófica”, en Yoel G. (comp.) *Pensar el cine I*. Buenos Aires: Manantial.
- Bazin André (2007) [1951] “Para acabar con la profundidad de campo”, *Cahiers du Cinema España*, N° 1, mayo.
- Kracauer Siegfried (1996) *Teoría del cine. La redención de la realidad física*. Barcelona: Paidós.
- Pauls Alan (2003) “Daney, el tenis y la crítica” (sobre *Cine, arte del presente*, de Serge Daney), *Kilómetro 111*, N° 5.
- Sontag Susan (2005) [1964] “Contra la interpretación”. *Contra la interpretación*. Buenos Aires: Alfaguara.

UNIDAD 2

Filmografía obligatoria

- | | |
|--------------------|---|
| Agnès Varda | <i>Cleo de 5 a 7</i> (1961)
<i>Sin techo ni ley / Sans toit ni loi</i> (1985)
<i>Las playas de Agnès</i> (2008) |
| Claire Denis | <i>Chocolat</i> (1988)
<i>Bella tarea / Beau travail</i> (1999)
<i>Trouble every day</i> (2001) |
| Irving Rapper | <i>La extraña pasajera / Now, Voyager</i> (1942) |
| Joseph Mankiewicz | <i>La malvada / All about Eve</i> (1950) |
| María Paz González | <i>Lina de Lima</i> (2019) |
| Michael Curtiz | <i>Mildred Pierce</i> (1945) |
| Pedro Almodóvar | <i>Todo sobre mi madre</i> (1999)
<i>La piel que habito</i> (2011)
<i>La voz humana</i> (2020)
<i>Extraña forma de vida</i> (2023) |
| Robert Bresson | <i>Diario de un cura rural</i> (Robert Bresson, 1951)
<i>Pickpocket</i> (1959)
<i>El dinero / L'Argent</i> (1983) |
| Todd Haynes | <i>Mildred Pierce</i> (2011) |

Bibliografía obligatoria

- Alarcón Fernanda (2023) “Mujer paisaje”, en Visconti Marcela (ed.) *Ante la crítica. Voces y escrituras sobre cine*. Buenos Aires: Editorial FFyL-UBA.
- Aumont Jacques (2004) “Bresson y el encuentro”, “Bresson y el cinematógrafo”, en *Las teorías de los cineastas*. Barcelona: Paidós.
- Barnier Martin (2018) “Las películas con canciones a principios de los años 1960 y el caso de Cleo de 5 a 7” en Piedras, Pablo y Dufays, Sophie (eds) *Conozco la canción*. Buenos Aires: Librería.
- Barthes Roland (2008) [1978] “Representación”, *El placer del texto y lección inaugural*. Buenos Aires, Siglo Veintiuno.
- Bazin André (2006) [1966] “El diario de un cura rural y la estilística de Robert Bresson” en *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp.

- Bonitzer Pascal (2007) “Los fragmentos de la realidad”, en *El campo ciego. Ensayos sobre realismo en el cine*. Buenos Aires: Santiago Arcos.
- Bordwell David (1991) “Normas históricas y narración hollywoodiense”, *Archivos de la Filmoteca. Revista de estudios históricos sobre la imagen*, año 2, nro. 10, octubre/diciembre.
- Bresson Robert (1997) *Notas sobre el cinematógrafo*. Madrid: Ardora.
- Cavell Stanley (1997) *Contesting Tears: The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman*, cap. 3 “Ugly Duckling, Funny Butterfly: Bette Davis and Now, *Voyager*”, University Of Chicago Press.
- Colaizzi Giulia (2007) *La pasión del significante. Teoría de género y cultura visual*. Madrid, Biblioteca nueva.
- Conway Kelley (2007), “A New Wave of Spectators”: Contemporary Responses to Cleo from 5 to 7, *Film Quarterly*, Vol. 61, No. 1, otoño, pp. 38-47
- Cook Pam (2005) “Duplicity in *Mildred Pierce*”, en *Screening the Past. Memory and Nostalgia in Cinema*. Londres y Nueva York: Routledge.
- Couselo Jorge Miguel (1963) “Una nueva ola, sobre Cléo de 5 a 7”, *Tiempo de cine*, Nro. 14-15, año III, julio, p. 35.
- Cunha, Mariana y Catarina Andrade (2020) “Corpos pós-coloniais e desterritorialização: gestos e movimentos afetivos em *Bom trabalho* (Claire Denis, 1999)”, *Transversos*. Rio de Janeiro, nro. 19, agosto.
- Daney Serge (2004) “El órgano y la aspiradora (Bresson, El diablo, la voz off y algunas otras)”, “La rampa (bis)” y “*Sin techo ni ley* (Agnes Varda)”, en *Cine, arte del presente*. Buenos Aires: Santiago Arcos.
- Di Cori Paola (2016) “Cuori di patata. Agnès Varda, rizomatica e interstiziale”, *Leússein. Rivista di studi umanistici*. Año IX, n 1-2-3, enero-diciembre.
- Doane Mary Ann (2003) [1983] “A voz no cinema: a articulacao de corpo e espaço”, en Xavier I. (org) *A Experiência do Cinema*. Río de Janeiro: Graal.
- Flitterman-Lewis Sandy (2003) [1993] “*Sin techo ni ley*, de Agnes Varda: El retrato imposible de la feminidad”, en *20 ans de théories féministes sur le cinéma*, CinemAction N° 67. Ficha de cátedra.
- Flitterman-Lewis Sandy (2000) “Agnes Varda and the Woman Seen” (cap. 8), en “*To Desire Differently. Feminism and the French Cinema*. Chigago: University of Illinois.
- Jacobs Lea (1981) “*La extraña pasajera*: algunos problemas de enunciación y diferencia sexual”, *Camera obscura* n°7. Ficha de cátedra.
- Kaplan E. Ann (1998) Review: *Contesting Tears: The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman* by Stanley Cavell, *Film Quarterly*, Vol. 52, No. 1, otoño, pp. 77-81.
- Kuhn Annette (1991) “La máquina de placer”, en *Cine de mujeres. Feminismo y cine*. Madrid: Cátedra.
- Lopate Philippe (2016) “*Diario de un cura rural*. La vida espiritual de las películas”, en *Totalmente, tiernamente, trágicamente*. Santiago de Chile: Universidad Diego Portales.
- Martin Adrian (2008) “Prefacio” y “Claire Denis y el cine del cuerpo”, en *¿Qué es el cine moderno?* Santiago de Chile: Uqbar.
- Martin Adrian (1999) “*El dinero*. Robert Bresson”, en Yañez Murillo Manu (ed.) (2014) *Film Comment. Una antología*. Buenos Aires: INCAA.
- Metz Christian (1991) “Voz-Yo y sonidos emparentados”, en *L'enontiation impersonnelle ou le site du film*, Meridiens Klincksieck, traducción de la cátedra.
- Mirizio Annalisa (2014) *Los antimodernos del cine: una retaguardia de la vanguardia*. Madrid: Pigmalión.
- Nacache Jacqueline (2006) *El actor de cine*. Barcelona: Paidós.
- Quart Barbara y Agnes Varda (1986-1987) “Agnes Varda: A Conversation”, *Film Quarterly*, vol. 40 Nro. 2, invierno, pp. 3-10.

- Rosenbaum Jonathan (2018) “Hombres insatisfechos: *Bella tarea*”, en *Adiós al cine, bienvenida la cinefilia. La cultura cinematográfica en transición*. Buenos Aires: Monte Hermoso.
- Sellier Genovieve (2008) *Masculine Singular. French New Wave Cinema*. Durham & London: Duke University Press.
- Sontag Susan (2005) [1964] “Estilo espiritual en las películas de Robert Bresson”, en *Contra la interpretación*. Buenos Aires: Alfaguara.
- Soto Moira (2005) “La bella tarea de Claire”, suplemento Las 12, Diario *Página 12*.
- Williams Linda (2003) “Mildred Pierce, la Segunda Guerra mundial y la teoría feminista del cine”, Ficha de cátedra.
- Williams Linda (1991) “Film Bodies: Gender, Genre, and Excess”, *Film Quarterly* Vol. 44, N° 4, verano.
- Zunzunegui Santos (2001) “Sistema Bresson” e “Inteligencia de las manos. *Pickpocket* (1959)”, en *Robert Bresson*. Madrid: Cátedra.

Bibliografía complementaria

- Bellour Raymond (2016) *Pensamientos del cine. Las películas que acompañamos. El cine que intentamos recuperar*. Santander: Shangrila.
- Bresson Robert (2014) *Bresson por Bresson. Entrevistas (1943-1983)*. Buenos Aires: El cuenco de plata.
- Chateau Dominique (2009) “La búsqueda de lo figural”, en *Cine y filosofía*. Buenos Aires, Colihue.
- Chion Michel (2004) “Revelación de la voz”, “Sobre la voz-yo” y “El acusmaseo”, en *La voz en el cine*. Madrid: Cátedra.
- De Lauretis Teresa (1984) *Alicia ya no. Feminismo, Semiótica, Cine*. Madrid: Cátedra.
- Dolar Mladen (2008) *Una voz y nada más*. Buenos Aires: Manantial.
- Gaudreault André y Francois Jost (1995) [1990] *El relato cinematográfico*. Barcelona: Paidós.
- Haraway Donna (1991) *Ciencia, cyborgs y mujeres*. Madrid, Cátedra.
- Heath Stephen (2000) “Espacio narrativo”. Ficha de cátedra, FFyL, UBA.
- Vanoye Francis y Anne Goliot-Lete (2008) *Principios de análisis cinematográfico*. Madrid: Abada.
- Xavier Ismail (2008) *El discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia*. Buenos Aires: Manantial.

UNIDAD 3

Filmografía obligatoria

- | | |
|--------------------|--|
| Alain Resnais | <i>Noche y niebla / Nuit et Bruillard</i> (1956)
<i>El año pasado en Marienbad</i> (1961)
<i>La guerra ha terminado / La guerre est finie</i> (1966) |
| Christian Petzold | <i>Phoenix</i> (2014)
<i>Undine</i> (2020) |
| Helena Solberg | <i>A entrevista</i> (1966) |
| Jean Louis Comolli | <i>Ante los fantasmas / Face aux fantômes</i> (2009) |
| Laszlo Nemes | <i>El hijo de Saúl / Saul fia</i> (2015) |
| Lucas Gallo | <i>1982</i> (2019) |
| Marco Bellocchio | <i>Vincere</i> (2009) |
| Orson Welles | <i>El extraño / The Stranger</i> (1946) |
| Sam Fuller | <i>Prohibido / Verboten!</i> (1959)
<i>Batallón Rojo I / The Big Red One</i> (1980) |

Bibliografía obligatoria

- Bevilacqua Gilda (2015) “Representación y representabilidad de la ‘solución final’ y el Holocausto en *The Stranger*”, *Toma Uno*, nro. 4.
- Bordwell David (1985) *La narración en el cine de ficción*. Barcelona: Paidós.
- Caen Michel (1967) *The Times Change*, *Cahiers du Cinema-English*, febrero.
- Comolli Jean Louis (2015) *Cuerpo y cuadro. Cine, ética, política. Volumen 1: La máquina-cine y la obstrucción de lo visible*. Buenos Aires: Prometeo.
- Comolli Jean-Louis (2002) “Del realismo como utopía”, en *Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine*. Buenos Aires: Simurg.
- Damisch Hubert (2005) “Montaje del desastre”, *Cahiers du cinema*, Nro. 599.
- Daney Serge (2005) “Resnais y la escritura del desastre”, en *Cine, arte del presente*. Buenos Aires: Santiago Arcos.
- Deleuze Gilles (2018), “Hipótesis sobre la imagen-tiempo cinematográfica” (Clase 17), “Los estados cristalinos. La imagen-tiempo y las capas de pasado” (Clase 21), “Las puntas de presentes y las capas de pasado. Recapitulación del curso y comentarios finales” (Clase 22), en *Cine III. Verdad y tiempo. Potencias de lo falso*. Buenos Aires: Cactus.
- Deleuze Gilles (2009) “La imagen óptico-sonora en el neorrealismo italiano y la nouvelle vague”, en *Cine I. Bergson y las imágenes*. Buenos Aires: Cactus.
- Deleuze Gilles (1996) [1985] “Más allá de la imagen-movimiento”, “Del recuerdo a los sueños”, “Puntas de presente, capas de pasado”, en *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*. Barcelona: Paidós.
- Delorme Stéphane y Jean-Philippe Tessé (2010) “Un melodrama futurista”, Entrevista con Marco Bellocchio, *Cahiers du Cinema-España*, n° 35, junio.
- Didi-Huberman Georges (2016) “Salir de la oscuridad”, Carta a László Nemes, *Caimán Cuadernos de Cine*, N°45, enero.
- Didi-Huberman Georges (2015) Parte I: “Abrir los campos, cerrar los ojos: imagen, historia, legibilidad”, en *Remontajes del tiempo padecido. El ojo de la historia 2*. Buenos Aires: Biblos, pp. 13-67.
- Fran Luis (2014) “La fe y la creencia en el cine”, sitio web *Hacerse la crítica*.
- Fuller Samuel (2010) [2002] “El campo de concentración de Falkenau”, Fragmento de *A Third Face*, publicado en *Cahiers du Cinema España*, Nro. 35, junio.
- Lindeperg Sylvie (2016) *Noche y niebla. Un film en la historia*. Buenos Aires: Prometeo.
- Oubiña David (2020) “El cine y el mal (sobre *Shoah*, de Claude Lanzmann)”, en *Ceremonias de lo invisible. Apuntes sobre el cine y la guerra*. Santiago de Chile: Metales pesados.
- Paula Romina (2021) “Ave Fénix”, *Eldiarioar.com*, 17 de julio.
- Pena Jaime (2016) “Viaje al corazón de la muerte”, Entrevista a Laszlo Nemes, *Caimán. Cuadernos de Cine*, N°45, enero.
- Quintana Ángel (2010) “La estrategia de la araña”, *Cahiers du Cinema-España*, nro. 35, junio.
- Ranciere Jacques (2013) *Figuras de la historia*. Buenos Aires: Eterna cadencia.-
- Sarris Andrew (1967) “Oda a la vieja izquierda”, *Cahiers du Cinema-English*, Febrero.
- Scorsese Martin (2000) “Samuel Fuller: el movimiento como emoción”, *Mis placeres de cinéfilo*. Barcelona: Paidós.
- Silva Nuria (2014) “Ser o no ser. Sobre *Ave Fénix*”, en *Hacerse la crítica*. Disponible en: <https://hacerselacritica.com/ser-o-no-ser-por-nuria-silva/>
- Truffaut, Francois (1994) “Verboten!” (1975), en *The films in my life*. Nueva York: First Da Capo Press.
- Urrutia Neno Carolina y Ana Fernández (2020) *Bordes de lo real en la ficción. Cine chileno contemporáneo*. Santiago de Chile: Metales pesados.

- Vancheri Luc (2011) “*The Stranger* (1946), Orson Welles”, en *Les pensées figurales de l’image*. Paris: Armand Colin.
- Veliz Mariano y Marcela Visconti (eds.) (2019) *Relatos sobre Malvinas. Guerra, memoria y archivo*. Buenos Aires, Editorial FFyL-UBA.

Bibliografía complementaria

- Aguilar Gonzalo (2008) “Gilles Deleuze o la armonía del cine”, *Kilómetro 111*, N° 7.
- Didi-Huberman Georges (2004) *Imágenes pese a todo*. Barcelona: Paidós.
- Font Domenec (2002) *Paisajes de la modernidad*. Barcelona: Paidós.
- Gardies René (comp.) (2014) *Comprender el cine y las imágenes*. Buenos Aires: La marca.
- Monterde José Enrique (2015) “Christian Petzold. Identidad y culpabilidad”, *Caimán*, nro. 39, junio.
- Pena Jaime (2015) “Phoenix: Año cero”, *Caimán*, nro. 39, junio.
- Rancière Jacques (2005) “De una imagen a otra. Deleuze y las edades del cine”, en *La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine*. Barcelona: Paidós.
- Sietty Emmanuel (2004) *El plano en el origen del cine*. Barcelona: Paidós.

UNIDAD 4

Filmografía obligatoria

- | | |
|---|--|
| Alice Rohrwacher | <i>Lazzaro Felice</i> (2018) |
| Camila José Donoso | <i>Casa Roshell</i> (2017) |
| Dominga Sotomayor y Carla Simón | <i>Correspondencia</i> (2020) |
| Joana Pimenta y Adirley Queirós | <i>Mato secco em chamas</i> (2022) |
| Kelly Reichardt | <i>Meek’s Cutoff</i> (2010)
<i>First Cow</i> (2019)
<i>Showing up</i> (2022) |
| Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles | <i>Bacurau</i> (2019) |
| Lucrecia Martel | <i>MUTA</i> (2011)
<i>Camarera de piso</i> (2021) |
| Quentin Tarantino | <i>Bastardos sin gloria / Inglourious Basterds</i> (2009)
<i>Django sin cadenas / Django Unchained</i> (2012)
<i>Los ocho más odiados / The Hateful Eight</i> (2015) |
| Renata Pinheiro | <i>Amor, plástico e barulho / Amor, plástico y ruido</i> (2013)
<i>Praça Walt Disney / Plaza Walt Disney</i> (2011) |
| Sean Baker | <i>Tangerine</i> (2015)
<i>Florida Project</i> (2017) |

Bibliografía obligatoria

- Aguilar Gonzalo (2017) “El recorrido infinito de la imagen: el cine expandido en la era de la instalación”, en Rodríguez Alejandra y Cecilia Elizondo (comps.) *Tiempo archivado. Materialidad y espectralidad en el audiovisual*. Bernal: UNQ.
- Alarcón Fernanda (2016) “Modelos, espectros y mariposas”, *Imagofagia*, revista de AsAECA, N° 13.

- Amado Ana (2016) “Inscripciones de la letra en la memoria”, Revista *Afuera. Estudios de crítica cultural*, Nro. 16, marzo.
- Barriónuevo Cecilia y Marcelo Alderete (comps.) (2020) *¿Qué será del cine? Postales para el futuro*. Buenos Aires: INCAA.
- Bernini Emilio (2012) “Las series de televisión y lo cinematográfico. Algunas notas”, *Kilómetro III*, N° 20.
- Bevilacqua Gilda (2012) “Del discurso ‘histórico’ al ‘cinematográfico’: *Bastardos sin gloria* y la construcción de la historia, en Nigra Fabio (coord.) *Visiones gratas del pasado: Hollywood y la construcción de la Segunda Guerra Mundial*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Bonitzer Pascal (2007) “La metamorfosis”, en *Desencuadros. Cine y pintura*. Buenos Aires: Santiago Arcos.
- Bourriaud Nicolás (2014) *Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Castanha Cesar (2021) “Para habitar esta paisagem”, Revista *Cinetica*, 15 de junio.
- Cesar Amaranta “Conviver com o cinema: curadoria e programação como intervenção na História”, en Cesar Amaranta, Marques Ana Rosa, Pimienta Fernanda y Leonardo Costa (eds.) *Desaguar em cinema: documentário, memória e ação com o CachoeiraDoc* [online]. Salvador: EDUFBA.
- Crary Jonathan (2015) *24/7 Capitalismo tardío y el fin del sueño*. Buenos Aires: Paidós.
- Daney Serge (2004) “¿Qué pide el clip?” en *Cine, arte del presente*. Buenos Aires: Santiago Arcos.
- Dantas Daiany F., Santos Isaiana y Nolasco Renata I. F. (2017) “Amor, plástico e barulho: protagonismo e rivalidade femininas como elementos estéticos e narrativos no cinema pernambucano”, en Karla Holanda y Marina Cavalcanti Tedesco (orgs.) *Feminino e plural. Mulheres no cinema brasileiro*. Campinas: Papirus.
- Fisher Mark (2016) “Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo”, en *Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?* Buenos Aires, Caja Negra.
- Foundas Scott (2014) “Kino Über Alles”, en Manu Yañez Murillo (comp.), *Film Comment. Una antología*. Buenos Aires: INCAA.
- Fusco Katherine y Nicole Seymour (2017) “Duration: *Meek’s Cutoff*”, en *Kelly Reichardt*, Urbana, Chicago and Springfield, University of Illinois Press.
- Granero Lucas (2021) “Sobre la tierra de los libres y el hogar de los valientes. *First Cow*”, *La vida útil*, nro. 4.
- Guimarães Victor (2022) “Escribir y programar desde Latinoamérica”, sitio web *Con los ojos abiertos*, 10 de septiembre.
- Guimarães Victor (2019) “Érase una vez Brasil: *Bacurau* y *A vida invisível*: dos caminos para el cine brasileño”, sitio web *Con los ojos abiertos*, 21 de octubre.
- Jameson Fredric (2002) “Cultura y capital financiero”, en *El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo (1983-1998)*. Buenos Aires, Manantial.
- Koza Roger (2016) “La nación de los hombres dolarizados”, *Con los ojos abiertos*.
- Kratje Julia (2020) “Mutaciones barrocas, claroscuras electroluminiscentes”, sitio web *Con los ojos abiertos*, marzo.
- Machado Arlindo (2015) *Pre-cine y Post-cine en diálogo con los nuevos medios digitales*. Buenos Aires: La Marca.
- Martinelli Lucas (2021) “Fulgor de sertão. Crítica de *Bacurau* (Kleber M. Filho y Juliano Dornelles, 2019)”, *En la otra isla. Revista de Audiovisual Latinoamericano*. Buenos Aires.
- Owen Grace (2017) “I have a story that needs to be told: *Tangerine*, storytelling, and public space”, *The Queer Foundation Scholar*, Winter (traducción de la cátedra).
- Paszkievicz Katarzyna (2018) “Genre in the Margins: Kelly Reichardt’s *Meek’s Cutoff*”, en *Genre, Authorship and Contemporary Women Filmmakers*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Soto Calderón Andrea (2022) *Imaginación material*. Santiago de Chile: Metales pesados.

Souto Mariana y Mônica Campo (2022) “*Muta: Monstrosity and Mutation*”, en Natalia Christofolletti Barrenha, Julia Kratje y Paul R. Merchant (eds.) *ReFocus: The Films of Lucrecia Martel*, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Trímboli Javier (2019) “A propósito de Bacurau”, *Kilómetro 111*. Disponible en: <http://kilometro111.cine.com.ar/bacurau-pastillas-para-todos-y-todas/>

Bibliografía complementaria

AAVV (2009) Dossier Quentin Tarantino, *Cahiers du cinema - España*, nro. 26, septiembre.

La Ferla Jorge y Sofía Reynal (comps.) (2012) *Territorios audiovisuales. Cine. Video. Televisión. Documental. Instalación. Nuevas tecnologías. Paisajes mediáticos*. Buenos Aires: Librería.

Ludmer Josefina (2010) “Temporalidades”, en *Aquí América Latina. Una especulación*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Russo Eduardo (2017) “Poéticas de pasajes, querella de dispositivos. Raymond Bellour, el cine y el arte contemporáneo”, *La Fuga* [online] N° 19.

Steyerl Hito (2014) “¡Corten! Reproducción y recombinación”, *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja negra.

NOTA: Durante la cursada se podrán incluir cambios o agregados en los títulos de la bibliografía y la filmografía obligatorias consignados en este programa.

e. Organización del dictado de la materia:

La materia se dicta en modalidad presencial atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL la cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo Lectivo 2024.

Materia de grado (Bimestrales, Cuatrimestrales y Anuales):

Podrá dictar hasta un treinta por ciento (30%) de sus clases en modalidad virtual. El dictado virtual estará compuesto exclusivamente por actividades asincrónicas que deben complementar tanto las clases teóricas como las clases prácticas.
--

En caso de contar con más de 350 estudiantes inscriptos, las clases teóricas se dictarán en forma virtual.
--

El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar se informarán a través de la página web de cada carrera antes del inicio de la inscripción.

- Carga Horaria:

Materia Cuatrimestral: La carga horaria mínima es de 96 horas (noventa y seis) y comprenden un mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases.

f. Organización de la evaluación:

OPCIÓN 2

Régimen de PROMOCIÓN DIRECTA (PD)

Establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17.

El **régimen de promoción directa** consta de 3 (tres) instancias de evaluación parcial. Las 3 instancias serán calificadas siguiendo los criterios establecidos en los artículos 39° y 40° del Reglamento Académico de la Facultad.

Aprobación de la materia:

La aprobación de la materia podrá realizarse cumplimentando los requisitos de alguna de las siguientes opciones:

Opción A

- Asistir al 80% de cada instancia que constituya la cursada (clases teóricas, clases prácticas, clases teórico-prácticas, etc.)
- Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con un promedio igual o superior a 7 puntos, sin registrar ningún aplazo.

Opción B

- Asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes.
- Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia, y obtener un promedio igual o superior a 4 (cuatro) y menor a 7 (siete) puntos entre las tres evaluaciones.
- Rendir un EXAMEN FINAL en el que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

Se dispondrá de **UN (1) RECUPERATORIO** para aquellos/as estudiantes que:

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.

La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia.

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.

La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:

Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral.

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en condición de libre.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE

EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y el equipo docente de la materia.

g. Recomendaciones

Se recomienda a quienes se inscriban en esta materia poseer los conocimientos básicos sobre el lenguaje cinematográfico.



Dra. Marcela Visconti
Profesora Titular