

**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: Ajustado a lo dispuesto por REDEC-2024-2526-UBA-DCT#FFYL

PROFESOR/A: VISCONTI MARCELA

1° CUATRIMESTRE 2025

AÑO: 2025

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: Ajustado a lo dispuesto por REDEC-2024-2526-UBA-DCT#FFYL

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: PD

CARGA HORARIA: 96 HORAS

1° CUATRIMESTRE 2025

PROFESOR/A: VISCONTI MARCELA

EQUIPO DOCENTE:¹

Jefe de Trabajos Prácticos: VELIZ MARIANO

Ayudante de Primera: ALARCÓN FERNANDA

Ayudante de Primera: MARTINELLI LUCAS

ANTE LA CRÍTICA. USOS Y ACCIONES

a. Fundamentación y descripción

¿Qué crítica queremos? Formulada desde América Latina, la pregunta plantea una cuestión cinematográfica fundamental en torno al ejercicio de una crítica que, en pie de reciprocidad con su objeto, sea capaz de ampliar las fronteras y los pliegues de las imágenes y sonidos que animan las pantallas. ¿Cómo organizar un pensamiento? ¿dónde situarlo? ¿qué chispas de sentido puede producir en un presente que se constituye en la aceleración y la inflación visual como vías de desconexión con ciertos órdenes de lo real? Frente a un régimen visual/audiovisual que se sustenta en la repetición de las mismas imágenes, ¿cómo construir percepciones de aquello que no posee capacidad de ser imaginado? ¿Cuál es la potencia de una imagen como acontecimiento que puede desestabilizar el campo visual? Estas cuestiones e interrogantes atraviesan la propuesta de la materia para pensar la crítica, sus usos y acciones. Entendemos la crítica como una actividad y un acto de intervención cuya apuesta es doble. Se trata de establecer una distancia que desactive la repetición de los lugares comunes sedimentados, con vistas a ampliar, complejizar y diversificar el mapa de la sensibilidad. La labor crítica, entonces, consiste en producir un posicionamiento –una *distancia apasionada*– para intervenir en la lucha por la distribución de visibilidad en el cine, el arte, la cultura. Construir pensamiento para disputar sentidos, percepciones y formas de la imaginación sobre el mundo que existe y otros mundos posibles.

Este programa concibe el ejercicio de la crítica y el análisis fílmico como resultante de los problemas concretos que en distintos momentos 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 indisolubles del devenir de las formas fílmicas –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 (política de autores, post estructuralismo, crítica modernista, nueva crítica angloamericana, enfoques críticos contemporáneos en convergencia con la filosofía y los estudios culturales, teoría fílmica feminista y estudios *queer*, cine y

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

crítica cultural latinoamericana), los cuales siempre son pensados desde los marcos de legibilidad del presente y atendiendo 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 fílmica; 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 a diferentes regímenes de representación y a distintos lugares y períodos, en combinación con otras producciones visuales y 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 enfoques (narratológico, estudios sobre la figuración, crítica cultural, encuadres interdisciplinarios) en función de su pertinencia con los recortes de corpus y de su productividad crítica para revelar 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 y a la vez 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 y lo audiovisual.
- 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: Ante la crítica: historia, temporalidades, trayectos.

La crítica: historización y correspondencias con el devenir de las formas fílmicas. Trayectos críticos y estudios de cine: de la política de autores a los enfoques críticos contemporáneos. Líneas, procesos, movimientos, vocabularios. Teoría feminista y estudios *queer*. Cine, lenguaje y pensamiento. Realismo, referencialidad y función crítica. Clasicismo/Modernidad: cuerpos, rostros, voces. Plasticidad visual: borde y velo. El desgarrar de las imágenes. Lo visual de lo visible. La imagen como acontecimiento dentro del campo visual. Forma plástica, palabra poética. Cuerpos de cine, una invención del siglo XX. Posicionalidad y deslocalizaciones: modos de ver, formas 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. Cuerpos y espacio-tiempo: desplazamientos, trayectorias, paisajes. Figuras modernas, cuerpos en tránsito: errancia, deambular, vagabundo. Un cine que inventa formas. La imagen-tiempo. Figuración/representación. Poéticas del espacio, figuras 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. Circulaciones y dispositivos de escucha: musicalidad, afectos y des/territorialización. La noción de autoría en disputa: desvíos, desplazamientos, aperturas.

UNIDAD 3: Tiempo e Historia, voces y archivo.

El tiempo como categoría narrativa. Procedimientos fílmicos y marcas temporales. Modos de narrar: linealidad, saltos, inversiones. Dispositivos narrativos de la subjetividad: recuerdo/memoria. Repetición y síntoma. Rupturas espacio-temporales. Disyunción de lo visual y lo sonoro. Registro de lo real, montaje y puesta en escena. Figuras de la Historia: cuerpos, cuadro, visibilidad. Dinámicas del fuera de campo: tensión espacial, potencia temporal. El valor de lo sonoro en la construcción del fuera de campo. Acusmática y modos de escucha. Máscaras y disfraces de la voz. Archivo y temporalidad. Usos y apropiaciones del archivo en el cine de ficción. Cine y acontecimiento: la interrupción, el intervalo y el diferimiento como estrategias de sentido. Reconfiguraciones críticas del pasado: la irrupción de la Historia.

UNIDAD 4: Flujos espaciales, tramas temporales en las narrativas del siglo XXI.

El cine como laboratorio de experiencias. Usos de la ficción en las narrativas del presente. Negociaciones entre géneros y subgéneros. La extensión como forma narrativa. Reformulaciones del tiempo: ritmos e intensidades. La velocidad como rasgo espacio-temporal: aceleración, lentitud, detención. Cuerpos y temporalidades más allá del capital. Animalidad, afectos, paisajes multiespecies. Puesta en escena de lo cotidiano: una poética de lo insignificante. Extractivismo y estética, colonialismo y subalternidad. Zonas de insurgencia y sentidos de lo común. La construcción del cuerpo: biopolítica, tecnología y género sexual. Rostros e identidades mutantes. Políticas de la crítica: dislocamientos de la mirada, escuchas latinoamericanas. Montajes en el espacio y el tiempo: cine y museo.

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

UNIDAD 1

Películas

Agnès Varda	<i>Varda by Agnès</i> (2019)
George Stevens	<i>Gigante / Giant</i> (1956)
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)
Lucrecia Martel	<i>Camarera de piso</i> (2021)
William Wyler	<i>La loba / The Little Foxes</i> (1941)

Otros materiales

s/d [Salida de la fábrica de cigarrillos “La Sin Bombo”], [1904 / 1911]

Lecturas

AAVV (2007-2008) “Apuntes sobre la crítica de cine” (selección), revista *El ángel exterminador*.

- AAVV (2024) “Variaciones sobre la crítica. Una conversación con Josefina Sartora, Julia Kratje, Julia Montesoro y Paula Vázquez Prieto”, en Visconti Marcela (ed.) *Ante la crítica. Voces y escrituras sobre cine*. Buenos Aires: Editorial FFyL-UBA.
- 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.
- Bonitzer Pascal (2007) “La metamorfosis”, en *Desencuadros. Cine y pintura*. Buenos Aires: Santiago Arcos.
- 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 (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 (2017) “Notas desordenadas sobre la necesidad de la crítica”, en *Cuerpo y cuadro. Cine, ética y política 2. Frustración y liberación y la necesidad de la crítica*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- 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.
- Jacobs Lea (1988) “The Censorship of *Blonde Venus*: Textual Analysis and Historical Method”, *Cinema Journal*, Vol. 27, Nº 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.
- Moulet Luc (2021) [1993] “Gary Cooper: la inmortalidad de la esfinge”, en *Política de los actores*. Madrid: Gong Ediciones.
- 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 (2014) “Bazin, Deleuze y la crítica cinematográfica en Argentina”, *AdVersuS*, XI, 26, junio.
- Ranciere Jacques (2005) “Una fábula sin moral: Godard, el cine, las historias”, en *La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine*. Barcelona: Paidós.
- Richard Nelly (1997) “Intersectando Latinoamérica con el latinoamericanismo: saberes académicos, práctica teórica y crítica cultural”, *Revista Iberoamericana*, Vol. LXIII, Nro. 180, Julio-Setiembre.
- Solnit Rebecca (2021) “Giganta”, en *La madre de todas las preguntas*. Madrid: Capitán Swing.
- Sontag Susan (1996) “The Decay of Cinema”, *The New York Times Magazine*, 25 de febrero. [Hay traducción al español].
- Soto Calderón Andrea (2020) “Repensar la crítica” y “El desgarró de las imágenes”, en *La performatividad de las imágenes*. Santiago de Chile: Metales pesados.

Lecturas complementarias

- Aumont Jacques (1998) *El rostro en el cine*. Barcelona: Paidós.
- Barthes Roland (1986) “Diderot, Brecht, Eisenstein” y “El tercer sentido”, en *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*. Barcelona: Paidós.

- Hoberman James (2016) “El crítico de cine de mañana, hoy”, *Escritos sobre cine norteamericano*. Buenos Aires: El cuenco de plata.
- Nacache Jacqueline (2006) *El actor de cine*. Barcelona: Paidós.
- 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.
- Sontag Susan (2005) [1964] “Contra la interpretación”. *Contra la interpretación*. Buenos Aires: Alfaguara.
- Soto Calderón Andrea (2022) *Imaginación material*. Santiago de Chile: Metales pesados.

UNIDAD 2

Películas

Agnès Varda	<i>Cleo de 5 a 7</i> (1961)
<i>Sin techo ni ley / Sans toit ni loi</i> (1985)
<i>La felicidad</i> (1965)
<i>Las playas de Agnès</i> (2008)
Andrey Konchalovsky	<i>La historia de Assia Klachina, que amó pero no quiso casarse</i> (1966)
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)
Luchino Visconti	<i>La tierra tiembla / La terra trema</i> (1948)
Michael Curtiz	<i>Mildred Pierce</i> (1945)
Roberto Rossellini	<i>Europa 51</i> (1952)
Todd Haynes	<i>Mildred Pierce</i> (2011)

Otros materiales

Cindy Sherman
(Fotografías)	<i>Untitled Film Stills</i> (1977-1980)

Lecturas

- Alarcón Fernanda (2024) “Mujer paisaje”, en Visconti Marcela (ed.) *Ante la crítica. Voces y escrituras sobre cine*. Buenos Aires: Editorial FFyL-UBA.
- Amado Ana (s/d) “Espacio y cine: una política del lugar (Apuntes de una lectura)”. Disponible en: https://www.rayandolosconfines.com/critica_amado.html
- 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) “El realismo cinematográfico y la escuela italiana de la liberación” y “*La terra trema*”, en *Qué es el cine*. Madrid: Rialp.
- 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.
- Buch, Esteban (2023) “Los amantes de Hollywood”, en *Playlist. Música y sexualidad*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

- 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
- 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) “*Sin techo ni ley* (Agnes Varda)”, en *Cine, arte del presente*. Buenos Aires: Santiago Arcos.
- Deleuze Gilles (1996) [1985] “Más allá de la imagen-movimiento”, en *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*. Barcelona: Paidós.
- 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 (2018), “Hipótesis sobre la imagen-tiempo cinematográfica” (Clase 17), en *Cine III. Verdad y tiempo. Potencias de lo falso*. Buenos Aires: Cactus.
- DeRoo Rebecca (2018) “Estrategias filmicas y feministas: el cuestionamiento de los ideales de la felicidad en *Le bonheur*”, en *Agnes Varda entre el cine, la fotografía y el arte*. Traducción de Fernanda Alarcón.
- Doane Mary Ann (2003) [1983] “A voz no cinema: a articulacao de corpo e espacio”, en Xavier Ismail (org) *A Experiência do Cinema*. Río de Janeiro: Graal.
- Eseverri Máximo (coord.) (2010) *Raab / Visconti. La tierra tiembla*. Buenos Aires: Eudeba.
- 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.
- Jaudon Raphaël (2024) “Situation des œuvres et inscription dans le sensible”, en *Cinemas politiques, lecture esthétique: Cinq thèses sur l'engagement des films*. París: UGA Editions. Traducción de la cátedra.
- Krauss Rosalind (1993) *Cindy Sherman 1975-1993*. Nueva York: Rizzoli International Publications.
- Kuhn Annette (1991) “La máquina de placer”, en *Cine de mujeres. Feminismo y cine*. Madrid: Cátedra.
- Martin Adrian (2008) “Prefacio” y “Claire Denis y el cine del cuerpo”, en *¿Qué es el cine moderno?* Santiago de Chile: Uqbar.
- Mulvey Laura (1991) “A Phantasmagoria of the Female Body: The Work of Cindy Sherman”, *New Left Review*, Nro. 188.
- Prysthon Angela (2012) “Música, afecto y transposiciones postcoloniales”, *La Furia Humana*, v. 14, pp. 1-4.
- Ranciére, Jacques (1991) “Un niño se mata”, en *Breves viajes al país del pueblo*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- 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 & Londen: Duke University Press.
- Soto Moira (2005) “La bella tarea de Claire”, suplemento Las 12, Diario *Página 12*.
- Walton Saige (2016) “Fabricating Films: The Neo-Baroque Folds of Claire Denis”, en Walter Moser, Angela Ndaliansis, and Peter Krieger (eds.) *Neo-Baroques: From Latin America to the Hollywood Blockbuster*. Leiden: Brill.

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.

Lecturas complementarias

Cook Pam (2005) “Duplicity in *Mildred Pierce*”, en *Screening the Past. Memory and Nostalgia in Cinema*. Londres y Nueva York: Routledge.

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.

Dolar Mladen (2008) *Una voz y nada más*. Buenos Aires: Manantial.

Heath Stephen (2000) “Espacio narrativo”. Ficha de cátedra, FFyL, UBA.

Martin Adrian (2012) *Last Day Every Day. Figural Thinking from Auerbach and Kracauer to Agamben y Benez*. Nueva York: Babel Working Group. [Hay traducción al español].

Metz Christian (1991) “Voz-Yo y sonidos emparentados”, en *L'enonciation impersonnelle ou le site du film*, Meridiens Klincksieck, traducción de la cátedra.

Oubiña David (2022) *Caligrafía de la imagen. De la política de los autores al cine de autor*. Buenos Aires: Prometeo.

UNIDAD 3

Películas

Bernardo Bertolucci *La estrategia de la araña / Strategia del ragno* (1970)

Dominga Sotomayor y Carla Simón *Correspondencia* (2020)

Christian Petzold *Phoenix* (2014)

Helena Solberg *A entrevista* (1966)

Marco Bellocchio *Vincere* (2009)

Orson Welles *El extraño / The Stranger* (1946)

Paz Encina *Ejercicios de memoria* (Paz Encina, 2017)

Sam Fuller *Prohibido / Verboten!* (1959)
Batallón Rojo I / The Big Red One (1980)

Valeria Sarmiento *La Femme au foyer / La dueña de casa* (1976)

Otros materiales

Lotty Rosenfeld *Cautivos* (1989)

(acciones de arte, videoinstalaciones) *Una milla de cruces sobre el pavimento* (1979)
Registro de obra en el Pabellón de Chile en la 56a. Bienal de Arte de Venecia “Poéticas de la disidencia” (2015)

Lecturas

Bevilacqua Gilda (2015) “Representación y representabilidad de la ‘solución final’ y el Holocausto en *The Stranger*”, *Toma Uno*, nro. 4.

Borges Jorge Luis (1987) [1951] “Tema del traidor y del héroe”, en *La muerte y la brújula*. Buenos Aires: Emece.

Caldwell Lesley y Sara Street (2000) Identidad y masculinidad en *La estrategia de la araña y El ocaso de una vida*. Ficha de cátedra.

- Damisch Hubert (2005) “Montaje del desastre”, *Cahiers du cinema*, Nro. 599.
- Delorme Stéphane y Jean-Philippe Tessé (2010) “Un melodrama futurista”, Entrevista con Marco Bellocchio, *Cahiers du Cinema-España*, n° 35, junio.
- 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.
- Farocki, Harun (2015) “Mostrar a las víctimas”, en *Desconfiar de las imágenes*. Buenos Aires: Caja negra.
- Franc 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.
- Kirkwood Julieta (2021) “Hay que tener niñas bonitas”, en *Preguntas que hicieron movimiento. Escritos feministas, 1979-1985*. Concón: Banda Propia.
- López Paz (2021). “‘La naturaleza es una pose muy difícil de sostener’. Sobre el primer cine de Valeria Sarmiento”, en Cuneo, Bruno y Fernando Pérez V. (eds.), *Mirada oblicua. El cine de Valeria Sarmiento*. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado.
- Holanda Karla (2018) “A entrevista de Helena. Em torno de *A Entrevista* (1966)”, en Amaral, Leonardo y Carla Italiano (orgs.), *Catálogo Retrospectiva Helena Solberg*. Belo Horizonte: Filmes de Quintal.
- Mirizio Annalisa (2014) “Una fuga imposible. *La estrategia de la araña* de Bertolucci”, en *Los antimodernos del cine: una retaguardia de la vanguardia*. Madrid: Pígalión.
- Monterde José Enrique (2015) “Christian Petzold: identidad y culpabilidad”, *Caimán*, nro. 39, junio.
- Paula Romina (2021) “Ave Fénix”, *Eldiarioar.com*, 17 de julio.
- Pena Jaime (2015) “Phoenix: Año cero”, *Caimán*, nro. 39, junio.
- Quintana Ángel (2010) “La estrategia de la araña”, *Cahiers du Cinema-España*, nro. 35, junio.
- Ranciere Jacques (2013) “Frente a la desaparición”, en *Figuras de la historia*. Buenos Aires: Eterna cadencia.
- Richard Nelly (2024) “Figuras, cuerpos y narrativas del imaginario de la revuelta” y “Activar la imaginación crítica en torno a los signos”, en *Tiempos y modos. Política, crítica y estética*, Santiago de Chile: Planeta.
- 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/>
- Vancheri Luc (2011) “*The Stranger* (1946), Orson Welles”, en *Les pensées figurales de l’image*. Paris: Armand Colin. Traducción para la cátedra: Eleonora García
- Veliz Mariano (2017) “Un archivo anacrónico y disyuntivo”, *la Fuga*, nro. 20. Disponible en: <http://2016.lafuga.cl/un-archivo-anacronico-y-disyuntivo/860>.

Lecturas complementarias

- Didi-Huberman Georges (2016) “By the desires (Fragments on What Makes Us Rise Up), en *Uprisings*. Paris: Gallimard/ Jeu de Paume. Hay traducción al español.
- Font Domenec (2002) *Paisajes de la modernidad*. Barcelona: Paidós.
- Richard Nelly (2018), “Introducción”, en Richard N. (ed.) *Arte y política 2005-2015*. Proyectos curatoriales, textos críticos y documentación de obras. Santiago de Chile: Metales pesados.
- Scorsese Martin (2000) “Samuel Fuller: el movimiento como emoción”, *Mis placeres de cinéfilo*. Barcelona: Paidós.
- Truffaut, Francois (1994) “Verboten!” (1975), en *The films in my life*. Nueva York: First Da Capo Press.

UNIDAD 4

Películas

- Apichatpong Weerasethakul *Memoria* (2021)
- Carolina Adriaola *Harley Queen* (2019)

y José Luis Sepúlveda

Federico León *Estrellas* (2007)

y Marcos Martínez

Jia Zhang-ke *Lejos de ella / Mountains May Depart* (2015)

Joana Pimenta y
Adirley Queirós *Mato seco em chamas* (2022)

Kelly Reichardt
Meek's Cutoff (2010)
First Cow (2019)
Showing up (2022)

Kleber Mendonça Filho
y Juliano Dornelles *Bacurau* (2019)

Lucrecia Martel *MUTA* (2011)

Quentin Tarantino
Bastardos sin gloria / Inglourious Basterds (2009)
Django sin cadenas / Django Unchained (2012)
Los ocho más odiados / The Hateful Eight (2015)

Renata Pinheiro
Azucar (2017)
Praça Walt Disney / Plaza Walt Disney (2011)
Superbarroco (2008)

Sean Baker *Tangerine* (2015)

Wong Kar Wai *Con ánimo de amar* (2000)

Otros materiales

Rosana Paulino
(obra visual) Dossier de obras de la serie Mangué (2023)

Lecturas

Alarcón Fernanda (2024) “Zama. La dimensión desconocida” en *Cruzando géneros. Un recorrido por el cine de Lucrecia Martel*. Buenos Aires: EUDEBA.

Alarcón Fernanda (2016) “Modelos, espectros y mariposas”, *Imagofagia*, revista de AsAECA, N° 13.

Amado, Ana (2010) “Presencias reales. Los Otros y los límites de la (auto)representación”, *Boletín de la BNC*, nro. 125.

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.

Bentes Ivana (2019) “*Bacurau* e a síntese do Brasil brutal”, revista *Cult*, online.

Castanha Cesar (2021) “Para habitar esta paisagem”, Revista *Cinetica*, 15 de junio.

Cesar Amaranta (2020) “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.

Daney Serge (2004) “¿Qué pide el clip?” en *Cine, arte del presente*. Buenos Aires: Santiago Arcos.

De los Ríos, Valeria (2022) *Vida animal. Figuras no humanas en el cine, la literatura y la fotografía*, “Introducción” y “Presencia animal en la literatura y cine latinoamericanos contemporáneos”. Santiago de Chile: Metales pesados.

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.
- Foster Hal (2015) “Precario”, en *Malos nuevos tiempos*. Madrid: Akal.
- 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.
- Granero Lucas (2023) “Escucho un mundo nuevo”, *La Vida útil*, nro.6.
- 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.
- Jones Kent (2009) “Con ánimo de amar”, en *Evidencia física. Escritos selectos sobre cine*. Santiago: Uqbar.
- Koza Roger (2016) “La nación de los hombres dolarizados”, *Con los ojos abiertos*.
- Kratje Julia (2020) “Mutaciones barrocas, claroscuros electroluminiscentes”, sitio web *Con los ojos abiertos*, marzo.
- Maia Guilherme y Iara Sydenstricker (2024) “Tropicália, Cinema Novo y protesta. Nostalgia y utopía en el proyecto de canciones de *Bacurau* (Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles, 2019)”, en Piedras, Pablo y Sophie Dufays (eds.) *Reconozco la canción (volumen 1). Tramas musicales en los cines posclásicos de América Latina y Europa*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- 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.
- Martinelli Lucas (2024) “Canciones y labios trans: *Tangerine* (Sean Baker, 2016) y *Una mujer fantástica* (Sebastián Lelio, 2018)”, en Piedras, Pablo, Valdéz María y Lucía Rodríguez Riva (eds.) *Reconozco la canción (volumen 2). Tramas musicales en los cines posclásicos de América Latina y Europa*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Owen Grace (2017) “I have a story that needs to be told: *Tangerine*, storytelling, and public space”, *The Queer Foundation Scholar*, Winter. Traducción para la cátedra: Francisca Pérez Lence.
- Paszkiwicz Katarzyna (2018) “Genre in the Margins: Kelly Reichardt’s *Meek’s Cutoff*”, en *Genre, Authorship and Contemporary Women Filmmakers*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Steyerl Hito (2014) “¿Es el museo una fábrica?”, *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja negra.
- Trímboli Javier (2019) “A propósito de *Bacurau*”, *Kilómetro 111*. Disponible online.
- Zgaib Iván (2023) “*Mato seco em chamas*”, *La vida útil. Revista de cine*, Nro. 6.

Lecturas complementaria

- AAVV (2009) Dossier Quentin Tarantino, *Cahiers du cinema - España*, nro. 26, septiembre.
- 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.
- Giorgi Gabriel (2014) *Formas comunes. Animalidad, cultura, biopolítica*. Buenos Aires: Eterna cadencia.
- Giunta Andrea e Igor Simões (2024) *Amefricana*, catálogo, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.
- Haraway Donna (1991) *Ciencia, cyborgs y mujeres*. Madrid, Cátedra.
- 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.

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-2024-2526-UBA-DCT#FFYL la cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo Lectivo 2025.

Materia de grado (Bimestrales, Cuatrimestrales y Anuales):

Las materias de grado pueden optar por dictar hasta un treinta por ciento (30%) de sus clases en modalidad virtual. El dictado virtual puede incluir actividades sincrónicas y asincrónicas. El porcentaje de virtualidad adoptado debe ser el mismo para todas las instancias de dictado (clases teóricas, clases prácticas, clases teórico-prácticas, etc.).

Además del porcentaje de virtualidad permitida, aquellas materias de grado que tengan más de 350 estudiantes inscriptos/as y no cuenten con una estructura de cátedra que permita desdoblar las clases teóricas, deberán dictar en forma virtual sincrónica o asincrónica la totalidad de las clases teóricas. En caso de requerir el dictado presencial de la totalidad o una parte de las clases teóricas, estas materias podrán solicitar una excepción, que será analizada por el Departamento correspondiente en articulación con la Secretaría de Asuntos Académicos a fin de garantizar las mejores condiciones para la cursada.

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:

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 la materia contar con conocimientos básicos sobre el lenguaje cinematográfico.

Dra. Marcela Visconti
Profesora Titular