

APRECIACIÓN DE CINE A TRAVÉS DE SU HISTORIA

Objetivo General

Proporcionar a los alumnos, un panorama vasto de la historia del cine y las herramientas teóricas para saber apreciar la formación, consolidación y evolución del lenguaje cinematográfico. Se busca brindar las bases sólidas de una cultura cinematográfica, deseable en los profesionales de cualquier campo de las ciencias de la comunicación.

Unidad I

Orígenes e invención del cinematógrafo (1895-1916)

- Invención del cinematógrafo
 - Antecedentes
- Pioneros
 - Thomas Alva Edison
 - Cine de Lumière
 - Cine de Méliès
 - Escuela de Brighton
 - El cine se hace industria
 - Charles Pathé

Films a considerar: Primeras películas de todos los tiempos (de brevísima duración menos de un minuto) Thomas Alva Edison- Monkeyshines N°1 (1889-90) Imagen casi imperceptible, Monkeyshines N°2 (1889-1990) mejora la imagen pero sigue fuera de foco; Dickson greeting (1891) Imagen nítida; Blacksmithing scene (1893) Primagen perfecta de kinetoscopio.

Louis Lumière - Sortie d'usine Lumière à Lyon (Salida de los obreros de la fábrica Lumière de Lyon), Debarquement du congrès de photographes à Lyon (Desembarco del Congreso de fotógrafos en Lyon); Repas de bébé (La comida del Bebé), Arroiseur arrosé (El regador regado); Partie d'écarté (Partida de cartas), Arrivée du train en gare de la Ciotat (La llegada del tren a la estación de la Ciotat); Démolition d'un mure (Demolición de un muro). Todas de (1895)

Georges Méliès- Le Voyage dans la Lune (Viaje a la luna, 1902)

Escuela de Brighton- Granma's Reading glass (La abuela leyendo con lupa, 1900) Dir. George Albert Smith; Attack on a China mission (Ataque a una misión china, 1900) Dir. James Williamson.

Unidad 2

Evolución del cine en el mundo

¿Cómo era el cine antes de 1908?

- Francia. La Film d' Art, aportaciones
- Estados Unidos. La Consolidación del lenguaje cinematográfico,

David Wark Griffith

- Cine Italiano, reconstrucción épico-espectacular y la diva italiana.

Fragmentos de films a considerar: L'Assassinat du Duc de Guise (EL asesinato del duque de Guisa, 1908) Dir. A. Calmettes-Le Bargy; The Birth of a Nation (El Nacimiento de una nación, 1914) Dir. David Wark Griffith. Intolerance (Intolerancia, 1916) Dir. David W. Griffith.

Unidad 3

El arte mudo (1918-1929)

(Dos clases)

El cine mudo ocupa un lugar único, aislado y distinguido en la historia del arte mundial, fenómeno sin paralelo.

- Escuela Sueca, incorporación del paisaje al drama fílmico.
- Alemania, expresionismo, kammerspielfilme.
- Francia, impresionismo, vanguardias.
- URSS, creación del montaje.
- Hollywood aportes: el producer, el star system y los estudios cinematográficos.

Fragmentos de films a considerar: Das Cabinet des Dr. Caligari (El gabinete del doctor Caligari, 1920) Dir. Robert Wiene; Un chien andalou (Un perro andaluz, 1929) Dir. Luis Buñuel; El acorazado Potemkin (1925) Dir. Sergei M. Eisenstein; The kid (El Chico, 1921) Dir. Charles Chaplin.

Unidad 4

El arribo del sonido

- Cronología de inventos que culminaron en el cine sonoro
- The Jazz Singer (1927)
- Alemania, cine nazi.
- Francia, Realismo Poético

Fragmentos de films a considerar: The jazz Singer (EL cantante de jazz, 1927) Dir. Alan Crosland; L'Atalante (1934) Dir. Jean Vigo

Unidad 5

Seis años de cine, seis años de guerra (1939-1945)

- Inglaterra, el cine como instrumento informativo.
- Estados Unidos, Orson Welles realiza Citizen Kane (1941). Película que consolida el lenguaje cinematográfico, en el contexto del cine sonoro.
- México y la época de oro, la producción mexicana aumenta considerablemente
- Francia, la propaganda Staffel.

Fragmento de film a considerar: Citizen Kane (Ciudadano Kane, 1941) Dir. Orson Welles.

Unidad 6

Neorrealismo italiano y otras cinematografías en el marco de la Guerra Fría (1945-1959)

- El neorrealismo italiano
- Francia, Cinema Verité a cargo de aliento documental.
- Japón, El documental atómico recoge los bombardeos, estos documentos fílmicos fueron destruidos o "desaparecidos" por el gobierno norteamericano argumentando que eran antidemocráticos.
- Estados Unidos, maccartismo, investigación inquisitorial sobre las ideas y creencias políticas de la gente del cine, la generación perdida y fin del monopolio cinematográfico.

Fragmentos de films a considerar: Roma città aperta (Roma ciudad abierta, 1945) Dir. Roberto Rosellini; Chronique d'un été (Crónica de un verano, 1961) Dir. Edgar Morin y Jean Rouch.

Unidad 7

Innovaciones cinematográficas (1957-1969)

(Dos clases)

- Nouvelle vague francesa, antecedentes, fundadores, Los críticos del Cahiers du cinemá, La Rive Gauche.
- Free cinema Inglés, antecedentes, maestros y películas
- New american Cinema, antecedentes, direct cinema, underground cinema
- Joven cine alemán, maestros y películas

Fragmentos de films a considerar: Les quatre cents coups, (Los cuatrocientos golpes, 1959) Dir. François Truffaut; Looking back in anger (Mirando hacia atrás con ira, 1958), Dir. Tony Richardson; Reminiscences of a Journey to Lithuania (Reminiscencias de un viaje a Lituania, 1972) Jonas Mekas; Eat (1963), Kiss (1963) y Empire state (1964), Dir. Andy Warhol; Der junge Törless (El joven Törless, 1966) Volker Schlöndörff.

Unidad 8

Aproximación al cine de los setenta

Predominio de los autores cinematográficos

Apogeo del cine de autor, dos casos.

- Andrei Tarkovsky
- Ingmar Bergman

Fragmentos de films a considerar: Ivanovo detstvo (La infancia de Ivan, 1962) Dir. Andrei Tarkovsky, Smultronstället (Fresas salvajes, 1957) Dir. Ingmar Bergman.

Unidad 9

Los años ochenta

- Consideraciones generales

Década en la que el video se impuso como la forma más popular de ver y hacer cine.

- New Hollywood. Directores Estadounidenses que comenzaron en los años setenta y que para los ochenta realizaron sus mejores trabajos, entre ellos Denis Hooper, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Woody Allen, Steven Spielberg.

Fragmentos de films a considerar: Easy rider (Busco mi destino, 1969) Dir. Denis Hooper; Woodstock (Woodstock Tres días de paz y música, 1970) Michael Wadleigh; Taxi Driver (1976) Dir. Martin Scorsese;

Unidad 10

Los años noventa y el cine del nuevo milenio

Las cinematografías mundiales de la década de los noventa llenaron las pantallas de nuevos géneros y temáticas que describen el fin del milenio, estos se encuentran delimitados entre la ultra violencia y la problemática juvenil de un futuro incierto entre otros temas desarrollados en el marco del cine de autor, y la llegada del último movimiento cinematográfico del siglo XX "Dogma 95".

Generalización del cine digital.

Fragmentos de films a considerar: Trainspotting (1995) Dir. Dany Boyle, Dobermann, (1997) Dir. Jan Kounen; Kids (1995) Dir. Larry Clarck; Idioterne (Los idiotas, 1998) Dir. Lars Von Trier.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Albera, François, **L'Avant-garde au cinéma**, Ed. Armand Colin cinéma, París, 2005, ISBN 2-200-26860-2, 192pp.

Arnheim, Rudolph, **El cine como arte**, Editorial Arte y Literatura, Ciudad de la Habana 1981, pp.27-164.

Aumont, Jacques y Michel Marie, **Diccionario teórico y crítico del cine**, La Marca Editora, Buenos Aires, 2006, ISBN 950-889-132-7, 253 pp.

Barnouw, Erik, **El documental, historia y estilo**, Gedisa editorial, tercera reimpresión, Barcelona, 2005, ISBN 978-84-7432-563-8, 358pp.

Brunius, Jaques B., **En marge du cinéma française**, Arcanes, Col. Ombres Blanches, París, 1954, 184 pp.

Buñuel, Luis, **Mi último suspiro**, Plaza & Janes, México, 1988, ISBN 284-01-34074-8, 251 pp.

Canudo Ricciotto, **Manifeste des sept arts**, Nouvelles Editions Séguier, París, 1995, ISBN 2-84049-052-8, 30pp.

Caro Pio, **El neorrealismo cinematográfico italiano**, Ed. Alameda, Col. Estela, Eisenschitz, Bernard, et al., **Le cinéma expressionniste allemand, Splendeurs d'une collection**, Éditions de La Martinière, La cinémathèque Française, París, 2006, ISBN 978-2-7324-3497-1, 238pp.

Gubern, Román, **Historia del Cine**, Lumen, Barcelona, 2003, ISBN 8426411797, 572 pp.

Hueso, Ángel Luis, **El cine y el siglo XX**, Ariel Historia, Barcelona, 1998, ISBN 84-344-6601-5, 267pp.

Kelly, Richard, **El título de este libro es Dogma95**, Alba editorial, Col. Trayectos, Barcelona, 2001, ISBN 84-8428-093-4, 342pp.

Kuenzli, E. Rudolf (Ed.), **Dada and surrealist film**, The MIT Press, Londres, 2001, (primera impresión N.Y. 1987) ISBN 0-262-61121-X, 254pp.

Kyrou, Ado, **Le surréalisme au cinéma**, Ramsay Poche Cinéma, 1985, France, ISBN 2-85956-452-7, pp. 151-159.

Labarrère, André Z., **Atlas du cinéma**, Encyclopédies d'aujourd'hui, La Pochothèque, Librairie générale Française, España, 2002, ISBN 2-253-13-015-X, 607pp.

Ledo, Margarita, **Del cine ojo a Dogma 95, paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental**, Paidós Comunicación 141, Col. Cine. Barcelona, 2004, ISBN 84-493-1349-X, 204pp.

Legrand, Catherine y Jacques Legrand (realización), **Chronique du cinéma**, Edition Chroniques, Bélgica, 2002, ISBN 2205-05324-8, 1054 pp.

Nichols, Bill, **La representación de la realidad, cuestiones y conceptos sobre el documental**, Paidós, Comunicación, núm. 93, Barcelona, 1997, ISBN 84-493-0435-0, 389pp.

Pilard, Philippe, **El cine británico**, Flash, Acento Editorial, Madrid, 1998, ISBN 84483-0376-8, 95pp.

Quintana, Ángel, **Fábulas de lo visible, El cine como creador de realidades**, Acantilado, Barcelona, 2003, ISBN 84-95359-84-7, 312 pp.

Romaguera I Ramió, Joaquim y Homero Alsina Thevenet, (eds.), **Textos y manifiestos del cine**, Cátedra, Madrid, 1989, ISBN 84-376-0845-7, 572 pp.

Rossés, Montserrat, **Nuevo cine alemán**, Ediciones JC, Col. Imágenes, núm.15, Madrid, 1991, ISBN 84-85741-65-X, 185pp.

Sadoul, Georges, **Historia del cine mundial, desde los orígenes**, siglo XXI, México, 1987, ISBN 9682305330, 844 pp.

Sadoul, Georges, "A 100 años de distancia: Louis Lumière entrevistado por Georges Sadoul", en **Estudios Cinematográficos**, año 1, núm. 3, verano 1995, CUEC, UNAM, pp.50-52.

Sánchez-Biosca, Vicente, **Cine y vanguardias artísticas, conflictos, encuentros, fronteras**, Paidós, Sesión Continua, núm.16, Barcelona, 2004, ISBN 84-493-1528-X, 272pp.

Sargent, Amy, **British cinema a critical history**, BFI Publishing, Londres, 2005. ISBN 1-84457-066-5, 374pp.

Siclier, Jacques, **La nueva ola**, Ediciones Rialp, Madrid, 1962, 148pp Verdone, Mario, **El neorrealismo**, UNAM. Cuadernos de cine, núm.26, México 1979, 129pp.