

HISTORIA Y ANÁLISIS DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO 2024-1

Mtro. Ignacio Stabile

ignaciostabile@filos.unam.mx

Área: Conocimiento Histórico
Subárea 2 - Arte contemporáneo

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La capacidad del cine de captar no sólo una propiedad del mundo visible, sino también su gran poder ilusorio al proyectar imágenes en movimiento y sonido, generaron reacciones y profundas reflexiones en cuanto a sus posibilidades de representación y efectos sobre el espectador cinematográfico. El cine permite representar realidades e involucrar al público en la vida imaginaria creada por el film. Para lograrlo, los cineastas desarrollaron y aplicaron diversos aparatos, según la época, para apelar a instancias afectivas, racionales, así como también a la sensibilidad y al intelecto del espectador frente a la pantalla.

Las imágenes en movimiento, en tanto transmisores de ideas, han ido evolucionando su forma de comunicar de acuerdo a avances técnicos y expresivos. Ello supuso la llegada de un nuevo lenguaje visual en el cual cada elemento estético por separado adquiere una función y una dimensión precisa al inscribirse dentro de la totalidad fílmica estructurando una narrativa. Por lo tanto, las producciones cinematográficas son una propuesta para interpretar el pasado y comprender, entre otras perspectivas, cómo se representa la realidad en un contexto específico.

En el desarrollo de la cinematografía existieron acumulaciones de experiencias, diálogos, intercambios, paralelismos y similitudes entre variadas tendencias, estilos y formas de producción, tanto de tradición local como internacional. Aunque hablamos de procesos y rupturas no quiere decir que las nuevas modalidades se impusieran como una tabula rasa sobre las anteriores, sino que se prolongaron en una convivencia dentro de un espacio visual ampliado. Las modernizaciones observadas, no son más que actualizaciones de los conceptos básicos de la imagen fílmica. Un movimiento cinematográfico consta no solo de películas sino también de las actividades de cineastas concretos, por ese motivo el análisis de las imágenes en movimientos es más que señalar las cualidades estilísticas y formales.

El alcance del curso reside en que los alumnos comprendan a los principales sucesos y experiencias cinematográficas como complejos procesos históricos, adquieran herramientas metodológicas para abordar el discurso de las imágenes en movimiento. Para cada proceso cinematográfico, esbozaremos los factores relevantes que lo afectan. Estos factores incluyen, situación de la industria cinematográfica, teorías artísticas sostenidas por los propios cineastas, los cambios tecnológicos pertinentes y elementos del contexto socioeconómico de la época. Todo ello, ayuda a explicar cómo surgió un movimiento concreto, qué condicionó a su desarrollo y qué afectó a su declive. El seminario proporcionará un contexto para películas concretas y diversos movimientos. De esta manera y junto con otros cursos básicos sobre la historia de expresiones artísticas y la cultura visual, ayudará al estudiante a abordar el cine y la imagen en movimiento con rigor y complejidad.

Metodología

El curso desarrollará a través de conferencias el comentario y discusión de lecturas obligatorias y complementarias para abordar históricamente a los procesos cinematográficos. En cada sesión se proyectarán fragmentos de películas para introducir a los alumnos en el debate crítico señalando los elementos discursivos de las imágenes en movimiento. Cada dos clases los alumnos deberán ver una película completa y presentar un breve análisis según las consignas que el profesor indique. Posteriormente, serán los alumnos quienes, a través de presentaciones pondrán en práctica el análisis de los distintos elementos de la forma cinematográfica a partir de secuencias cinematográficas. En sus exposiciones los alumnos deberán demostrar que son capaces de contextualizar la producción y recepción de las películas, identificar el proceso histórico en el que emergen las películas o los movimientos cinematográficos, así como problematizar los distintos niveles del lenguaje cinematográfico.

OBJETIVOS

Que los alumnos comprendan la historia del cine desde sus orígenes hasta finales del siglo XX, como un proceso complejo en el que interactúan diversas series discursivas: artísticas, estéticas, sociales, económicas, políticas, tecnológicas y culturales en general. Se propone que los estudiantes realicen investigaciones analíticas y descriptivas sobre diversas cinematografías, insertándolas dentro de un proceso histórico junto con herramientas de

análisis y teóricas del lenguaje cinematográfico. Los alumnos conocerán los principales procesos cinematográficos mundiales, para poner en práctica estrategias de análisis y pensamiento de cine desde los conceptos discutidos en el seminario. El alumno deberá comprender, explicar e interpretar el espacio cinematográfico junto con los contextos que rodean a las imágenes. El alumno deberá poder problematizar la circulación de películas como resultado de un complejo proceso histórico. Se pretende que los alumnos reconozcan los diversos niveles de discurso de las imágenes en movimiento, así como también distinguir mecanismos ideológicos y formales de los principales movimientos cinematográficos.

CONTENIDO

El contenido del curso está contemplado cubrirse en el período de dos semestres consecutivos, aunque los alumnos pueden incorporarse en la segunda parte. En la primera parte se contempla que el alumno adquiera nociones básicas sobre el lenguaje cinematográfico, elementos teóricos y metodológicos para acercarse al estudio del cine. En la segunda se estudiarán los casos y movimientos más importantes en el desarrollo de la imagen en movimiento. El curso abarca el espacio histórico correspondiente al período 1896-1970 aproximadamente.

En aspectos teóricos y prácticos el curso estará dedicado a revisar en forma analítica y crítica el desarrollo de la cinematografía desde sus inicios hasta finales del siglo XX. Se hará énfasis en el desarrollo del cine clásico y sus elementos formales.

Se abordarán conceptualizaciones sobre el cine y el entendimiento del lenguaje cinematográfico a través de una introducción al lenguaje cinematográfico.

Se revisará el funcionamiento de las formas narrativas, la puesta en escena, el uso de la cámara, el montaje, el sonido y la música, dando luz a los diferentes movimientos cinematográficos y los contextos en los que se embarcan.

Posteriormente, nos abocaremos a estudiar los orígenes, características, principales obras y autores de las diferentes modernizaciones que permitieron nuevos paradigmas estéticos, como el neorrealismo, la nueva ola francesa, y las adaptaciones en México y América Latina.

TEMARIO

INTRODUCCIÓN	Clase 1	<ul style="list-style-type: none"> • Conceptos, contenido y objetivo del curso. • Estrategias de evaluación. • Planteamiento sobre la historicidad del cine y sus diversas formas de análisis histórico. 	Allen, Robert y Douglas Gomery, "La historia del cine como historia", pp. 17-29" en <i>Teoría y práctica de la historia del cine</i> , Ediciones Paidós, Barcelona, Buenos Aires, 1995.
UNIDAD 1	Clase 2	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué es el cine? • El invento: Edison y los hermanos Lumière. • El impacto social de la imagen en movimiento. 	André Bazin, "Ontología de la imagen fotográfica", en <i>¿Qué es el cine?</i> , Madrid, Rialp, 1966, pp. 13-20. Zielinsky, Siegfried, "Acerca del surgimiento del film cinematográfico en la tensa relación entre técnica y cultura" pp. 53-73 en Faustich, Werner y Helmut Korte, (comp.), <i>Cien años de cine. 1895-1995</i> , Vol I, Siglo XXI Editores, México, 1995.
	Clase 3	<ul style="list-style-type: none"> • El cine y las artes: su relación con el teatro, la literatura y la pintura. • Mèlies, Pathé y Pastrone. 	Rudolf Arnheim, "La producción de una película" (extractos): "Uso artístico de las proyecciones sobre una superficie plana", "Uso artístico de la delimitación de la imagen y de la distancia al objeto", en <i>El cine como arte</i> , Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1971, pp.35-51, 63-73. Béla Balazs, "Una estética del film", "Prehistoria", "El nuevo lenguaje", "El hombre visible", "Prólogo en tres discursos", "La cámara creativa" en <i>El film: evolución y esencia de un arte nuevo</i> , Barcelona, G. Gili, 1978, pp.16-27, 32-37, 38-43, 245-249.
	Clase 4	<ul style="list-style-type: none"> • La escuela de Brighton y Porter. 	Aumont, Jacques y Michel Marie, "Hacia un análisis del film", <i>Análisis del film</i> . Barcelona, Paidós, 2009. Capítulo 1. Bordwell, David y Kristin Thompson, <i>El arte cinematográfico</i> , McGraw-Hill, México, 2003. Capítulos 2 y 3.
	Clase 5	<ul style="list-style-type: none"> • David W. Griffith • La narración como sistema formal: el flujo de la información de la historia, convenciones narrativas y rupturas 	Brunetta, Gian Piero. <i>Nacimiento del relato cinematográfico (Griffith 1908-1912)</i> . Madrid, Cátedra (pp. 39-61), 1978.
	Clase 6	<ul style="list-style-type: none"> • Elementos formales: puntos de vista y montaje. 	Bordwell, David y Kristin Thompson, <i>El arte cinematográfico</i> , McGraw-Hill, México, 2003. Capítulos 4 y 5 Marcel, Martin, "El montaje" pp. 144-177, en <i>El lenguaje del cine</i> , Gedisa, Barcelona, 2002.
	Clase 7	<ul style="list-style-type: none"> • Elementos formales: puesta en escena, sonido y música. 	Bordwell, David y Kristin Thompson, <i>El arte cinematográfico</i> , McGraw-Hill, México, 2003. Capítulos 6 y 7. Marcel, Martin, "Los fenómenos sonoros" pp.118-143, en <i>El lenguaje del cine</i> , Gedisa, Barcelona, 2002.
	Clase 8	<ul style="list-style-type: none"> • El estilo cinematográfico: relaciones entre el plano, puesta en escena, montaje y sonido. 	Aumont, "El análisis de la imagen fílmica", en <i>Análisis del film</i> , pp.175-203. Bordwell, David y Kristin Thompson, <i>El arte cinematográfico</i> , McGraw-Hill, México, 2003. Capítulos 6 y 8
UNIDAD 2	Clase 9	<ul style="list-style-type: none"> • El modelo de Hollywood: la industria del cine • Géneros y narrativas 	Bordwell, David, Kristin Thompson y Janet Staiger, <i>El cine clásico de Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción hasta</i>

		<ul style="list-style-type: none"> • Posguerra y "nuevos cines": modernizaciones 	<p>1960, Ediciones Paidós, Barcelona, Buenos Aires, 1997. pp. 171-190 y 269-290</p> <p>Talens, Jenaro y Santos Zunzúnegui, <i>Historia General del Cine, Signo e Imagen, Madrid, Cátedra, 1998.</i></p> <p>Hobsbawn, Eric, "La revolución cultural" pp. 322-345, en <i>Historia del Siglo XX</i>, Crítica, Barcelona, 1995.</p>
	Clase 10	<ul style="list-style-type: none"> • Teoría y práctica del cine soviético • El cine-ojo de Dziga Vertov • El cine de Eisentein y Pudovkin 	<p>Faustich, Werner y Helmut Korte, (comp.), <i>Cien años de cine. 1895-1944, El cine como fuerza social</i>, Vol II, Siglo XXI, Editores, México, 1995.</p> <p>Ismail, Xavier, "Las experiencias de Kulechov", "El realismo de la visión del mundo", "El realismo crítico explicitado" y "Eisentein: del montaje de atracciones al cine intelectual" en <i>El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia</i>, Manantial, Buenos Aires, 2008. pp. 62-77 y 171-182.</p> <p>Sergei Eisenstein, "El principio cinematográfico y el ideograma" y "Una aproximación dialéctica a la forma del cine", en <i>La forma del cine</i>, México, Siglo XXI, 1986, pp. 33-64.</p>
	Clase 11	<ul style="list-style-type: none"> • Los "nuevos cines" europeos • La subjetividad en el cine y la construcción de nuevos discursos 	<p>Ismail Xavier, "Del naturalismo al realismo crítico", en <i>El discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia</i>, pp. 55-88.</p> <p>Sorlin, Pierre, "La Resistencia" en <i>Cines europeos, sociedades europeas. 1939-1990</i>, Barcelona, Paidós, 1985.</p>
	Clase 12	<ul style="list-style-type: none"> • Neorrealismo italiano • Nueva ola francesa 	<p>Bazin, André, "El realismo cinematográfico y la escuela italiana de la liberación", en Bazin, A. <i>¿Qué es el cine?</i>, Madrid, Rialp, 1999; ps. 285-395.cine</p> <p>Casetti, Francesco: <i>Teorías del Cine</i>, Madrid, Cátedra, 1994. Capítulo: "Cine y realidad"; ps. 31-41.</p>
UNIDAD 3	Clase 13	<ul style="list-style-type: none"> • Inicios y desarrollo de la industria cinematográfica en América Latina: géneros, tendencias y narrativas. 	<p>De los Reyes, Aurelio y David M. J. Wood (coords.), <i>Cine mudo latinoamericano: inicios, nación, vanguardias y transición</i>, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, México, 2015</p> <p>Paranaguá, Paulo Antonio, <i>Tradición y modernidad en el cine de América Latina</i>, Barcelona, 1992.</p>
	Clase 14	<ul style="list-style-type: none"> • Los usos del cine por el Estado: México y el Instituto Internacional de Cinematografía Educativa y el documental peronista. 	<p>Gudiño Cejudo, María Rosa, <i>Educación higiénica y cine de salud en México 1925-1960</i>, Colmex, México, 2016.</p> <p>Kruger, Clara, <i>Cine y Peronismo. El estado en escena</i>, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.</p>
	Clase 15	<ul style="list-style-type: none"> • Cinematografías por fuera de los márgenes industriales: El Grupo Nuevo Cine en México y la Escuela de Santa Fé de Fernando Birri en Argentina. 	<p>León Frías, Isaac, <i>El Nuevo Cine Latinoamericano de los años sesenta</i>, Universidad de Lima, Lima, 2013.</p>

			<p><i>Hojas de Cine, Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano</i>, 3 Vol. SEP, UAM, Fundación Mexicana de Cineastas, México, 1988.</p> <p>Birri, Fernando, <i>La Escuela Documental de Santa Fe</i>, Prohistoria Ediciones, Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe, Rosario, 2008.</p>
	Clase 16	<ul style="list-style-type: none"> • Cine político en América Latina. 	<p>Vellegia, Susana, <i>La máquina de la mirada, Los movimientos cinematográficos de ruptura y el cine político latinoamericano en las encrucijadas de la historia</i>, Ediciones Ciespal, Quito, 2010.</p> <p>Mestman, Mariano (coord.), <i>Las rupturas del 68' en el cine de América Latina: contracultura, experimentación y política</i>, Akal, Buenos Aires, 2016.</p> <p>Mestman, Mariano, "La hora de los hornos, el Peronismo y la imagen del Che", <i>Secuencias. Revista de Historia del cine</i> 10 (1999).</p>

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del curso contempla: asistencia al 80% de las clases (10%), la participación y discusión de las lecturas y temas (25%), la entrega de un ensayo crítico sobre una película o movimiento cinematográfico de medio curso (30%) y un ensayo final sobre algunos de los temas vistos en el curso previa presentación y aprobación de caso de estudio (35%).

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Allen, Robert y Douglas Gomery, *Teoría y práctica de la historia del cine*, Ediciones Paidós, Barcelona, Buenos Aires, 1995.
- Altman, Rick, *Los géneros cinematográficos*, Paidós, Barcelona, 2000.
- Arheim, Rudolf, *El cine como arte*, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1971.
- Aumont, Jacques y Michel Marie, *Análisis del film*. Barcelona, Paidós, 2009.
- Balázs, Bela, *El Film: Evolución y esencia de un arte nuevo*, Gustavo Gilli, Barcelona, 1978.
- Bazin, André, *¿Qué es el cine?*, Rialp, Madrid, 1966.
- Benet, Vicente J., *La cultura del cine: introducción a la historia y la estética del cine*, Paidós, Barcelona, 2004.
- Birri, Fernando, *La Escuela Documental de Santa Fe*, Prohistoria Ediciones, Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe, Rosario, 2008.
- Bordwell, David y Kristin Thompson, *El arte cinematográfico*, McGraw-Hill, México, 2003.

- Bordwell, David, Kristin Thompson y Janet Staiger, *El cine clásico de Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*, Ediciones Paidós, Barcelona, Buenos Aires, 1997.
- Brunetta, Gian Piero. *Nacimiento del relato cinematográfico (Griffith 1908-1912)*, Cátedra, Madrid, 1978.
- Casetti, Francesco y Federico di Chio, *Cómo analizar un film*, Paidós, Barcelona, 1991.
- De la Vega Alfaro Eduardo, *La industria cinematográfica mexicana, perfil histórico-social*, UDG, México, 1991.
- _____, *Historia Documental del cine mexicano*, Universidad de Guadalajara, 1987.
- De los Reyes, Aurelio y David M. J. Wood (coords.), *Cine mudo latinoamericano: inicios, nación, vanguardias y transición*, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, México, 2015.
- Dudley Andrew, *Las principales teorías cinematográficas*, Ediciones Rialp, Madrid, 1993.
- Eisenstein, Sergei, *La forma del cine*, México, Siglo XXI, 1986.
- Eisenstein, Sergio M., *Reflexiones de un cineasta*, Editorial Lumen, Barcelona, 1970.
- Faustich, Werner y Helmut Korte, (comp.), *Cien años de cine. 1895-1995*, Vol I, II y III, Siglo XXI Editores, México, 1995.
- García Riera, Emilio, *Breve Historia del cine mexicano*, CONACULTA, México, 1998.
- _____, *Medio siglo de cine mexicano (1896-1947)*, Trillas, México, 1987.
- Gudiño Cejudo, María Rosa, *Educación higiénica y cine de salud en México 1925-1960*, Colmex, México, 2016.
- Hobsbawn, Eric, *Historia del Siglo XX*, Crítica, Barcelona, 1995.
- Hojas de Cine, Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano*, 3 Vol. SEP, UAM, Fundación Mexicana de Cineastas, México, 1988.
- Kruger, Clara, *Cine y Peronismo. El estado en escena*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.
- Marcel, Martin, *El lenguaje del cine*, Gedisa, Barcelona, 2002.
- Mestman, Mariano (coord.), *Las rupturas del 68' en el cine de América Latina: contracultura, experimentación y política*, Akal, Buenos Aires, 2016.
- _____, "La hora de los hornos, el Peronismo y la imagen del Che", *Secuencias. Revista de Historia del cine* 10 (1999).
- Palacio, Manuel y Pedro Santos. *Historia General del Cine. Vol. VI. La transición del mudo al sonoro* Madrid, Cátedra, 1996 (Signo e Imagen)
- Paranaguá, Paulo Antonio, *Tradición y modernidad en el cine de América Latina*, Barcelona, 1992.
- Pudovkin, Vsevolod I., *El actor en el film*, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1972.
- Romaguera i Ramió, Joaquim, Homero Alsina Thevenet (eds.), *Textos y manifiestos del cine: estética, escuelas, movimientos, disciplinas, innovaciones*, Madrid, Cátedra, 1989
- Russo, Eduardo. *El cine clásico Itinerarios, variaciones y replanteos de una idea*, Buenos Aires, Manantial, 2008
- Solanas, Fernando y Octavio Getino, *Cine, cultura y descolonización*, México, Siglo XXI Editores, 1973.
- Sorlin, Pierre, *Cines europeos, sociedades europeas. 1939-1990* Paidós, Barcelona-Buenos Aires-México, 1996.
- Talens, Jenaro y Santos Zunzúnegui, *Historia General del Cine*, Signo e Imagen, Madrid, Cátedra, 1998.
- Xavier, Ismail, *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia*, Manantial, Buenos Aires, 2008.

Filmografía

La salida de los obreros de la fábrica (Lumiere, 1895)
La llegada del tren (Lumiere, 1896)
¡Que viva México! (Sergei Eisenstein, 1932)
¡Vámonos con Pancho Villa! (Fernando De Fuentes, 1936)
Alemania, año cero (Roberto Rossellini, 1948)
Allá en el Rancho Grande (Fernando de Fuentes, 1936)
Canoa (Felipe Cazals, 1976)
Cuando los chicos se van (Juan Bustillo Oro, 1941)
El acorazado Potemkin (Sergei Eisenstein, 1929)
El ciudadano Kane (Orson Welles, 1941)
Enamorada (Emilio Fernández, 1948)
Epopeyas de la Revolución Mexicana (Gustavo Carrero, 1963)
La fórmula secreta (Rubén Gámez, 1965)
La hora de los hornos (Grupo Cine Liberación, 1968)
La mujer del puerto (Arcady Boytler, 1936)
La tierra tiembla (Luchino Visconti, 1948)
Ladrón de bicicletas (Vittorio De Sica, 1948)
Las hurdes (Luis Buñuel, 1932)
Los 400 golpes (François Truffaut, 1959)
Los olvidados (Luis Buñuel, 1950)
Memorias de un mexicano (Carmen Toscano, 1950)
México: la revolución congelada (Raymundo Gleyzer, 1970)
Octubre (Sergei Eisenstein, 1926)
Pelota de Trapo (Leopoldo Torre Ríos, 1948)
Raíces (Benito Alazraki, 1954)
Reed, México insurgente (Paul Leduc, 1973)
Rosaura a las 10 (Mario Soffici, 1958)
Santa (Antonio Moreno, 1931)
Sin aliento (Jean-Luc Godard, 1960)
The Birth of a Nation (D.W. Griffith, 1915)
Viaje a la luna (Georges Melies, 1902)
El asalto al tren (Porter, 1903)

La selección podrá variar de acuerdo a los intereses de los alumnos.