

**Seminario Teoría del cine
Posgrado en historia del arte**

**Imparten: David Wood, Laura González
Sala José Revueltas, Centro Cultural Universitario**

Jueves de 10 a 14 h.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar Gonzalo, "Gilles Deleuze o la armonía del cine", en *Más allá del pueblo: imágenes, indicios y políticas del cine* (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2015), pp.21-44.
- Aitkin Ian, "The Redemption of Physical Reality: Theories of Realism in Grierson, Kracauer, Bazin and Lukács", en *European Film Theory and Cinema: a Critical Introduction* (Edinburgh, Edinburgh University Press, 2001), pp.162-202.
- Altman, Rick "¿Qué se suele entender por género cinematográfico?", en *Los géneros cinematográficos* (Barcelona/México, Paidós, 2000), pp. 33-53.
- Arnheim Rudolf, "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 *El cine como arte* (Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1971 [1933]), pp.35-51, 63-73.
- Badiou Alain, "El cine como experimentación filosófica", en Gerardo Yoel, *Pensar el cine* (Buenos Aires: Manantial, 2004).
- Balázs Béla, "Una estética del film", "Prehistoria", "El nuevo lenguaje", "El hombre visible", "Prólogo en tres discursos", en *El film: evolución y esencia de un arte nuevo* (Barcelona, G. Gili, 1978 [1952]), pp.16-27, 32-37, 245-249.
- Barbero Jesús Martín, *De los medios a las mediaciones: cultura, comunicación y hegemonía* (México: G. Gili, 1987)
- Baudry Jean-Louis, "Cine: los efectos ideológicos producidos por el aparato de base" [1970], *Lenguajes: Revista de Lingüística y Semiótica* 1.2, diciembre 1974, pp.53-67.
- "The Apparatus: Metapsychological Approaches to the Impression of Reality in the Cinema", en Leo Braudy and Marshall Cohen (eds.), *Film Theory and Criticism* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 299-318.Baudry_
- Bazin André, "Ontología de la imagen fotográfica", en *¿Qué es el cine?* (Madrid, Rialp, 1966), pp. 13-20.
- Brown William, "Roland Barthes. What Films Show Us and What They Mean", Murray Pomerance and R. Barton Palmer, eds, *Thinking in the Dark. Cinema, Theory, Practice* (London: Routledge, 2016), 113-124.
- Canudo Ricciotto, , "The Birth of the Sixth Art" (1911), en Scott MacKenzie (ed.), *Film Manifestos and Global Cinema Cultures: A Critical Anthology*. Berkeley: University of California Press, 2011
- Casas Armando et al, *Los (con)fines del arte: reflexiones desde el cine, el psicoanálisis y la filosofía* (México CUEC-UNAM, 2010) (¿?)
- Cavell Stanley, "Sights and Sounds", "Photograph and Screen", "Audience, Actor, and Star", "Types; Cycles as Genres", "Ideas of Origin", en *The World Viewed. Reflections on the Ontology of Film* (Harvard: Harvard University Press, 1971), 3-41.
- Cherchi Usai Paolo, *La muerte del cine: historia y memoria cultural en el medioevo digital* (Barcelona, Laertes, 2005 [2001]).
- Christie Ian, "Introduction: In Search of Audiences", en Ian Christie (ed.), *Audiences: Defining and Researching Screen Entertainment Reception* (Amsterdam, Amsterdam University Press, 2012), pp.11-21.

- Deleuze Gilles, "Puntas de presente y capas del pasado (Cuatro comentarios de Bergson)", en *La imagen-tiempo: estudios sobre cine 2* (Barcelona, Paidós, 2004 [1985]), pp.135-170.
- Domenech Catalá, Josep María, "Políticas de la realidad", *Revista da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS* 19:1 (2013), pp.314-334.
- Dorfman Ariel y Armand Mattelart, *Para leer al pato Donald: comunicación de masa y colonialismo* (Buenos Aires/México, Siglo XXI, 1972)
- Dyer Richard, "Las estrellas como fenómeno social", en *Las estrellas cinematográficas: historia, ideología, estética* (Barcelona/México, Paidós, 2001 [1979]), pp.17-52.
- Eisenstein Sergei, "El principio cinematográfico y el ideograma" y "Una aproximación dialéctica a la forma del cine", en *La forma del cine* (México, Siglo XXI, 1986 [1949]), pp. 33-64
- Erhart Julia, "Laura Mulvey Meets Catherine Tramell Meets the She-Man: Counter-History, Reclamation, and Incongruity in Lesbian, Gay, and Queer Film and Media Criticism", en Toby Miller y Robert Stam (eds.), *A Companion to Film Theory* (Malden/Oxford, Blackwell, 1999), pp.165-181.
- Flusser Vilem, "El gesto de filmar", en *Los Gestos* (Barcelona: Herder, 1994), 118-122
- Furstenau Marc, "Introduction. Film Theory: A History of Debates", en *The Film Theory Reader. Debates and Arguments* (London/New York, Routledge, 2010), 1-20.
- Getino Octavio y Fernando Solanas, "Hacia un tercer cine: apuntes y experiencias para el desarrollo de un cine de liberación en el Tercer Mundo" [1969], en *Hojas de cine: testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano*, vol. 1 (México, SEP/UAM/Fundación Mexicana y Cineastas, 1988), pp.29-62.
- Gunning Tom, "The Cinema of Attractions: Early Film, its Spectator and the Avant-Garde", en Thomas Elsaesser (ed.) *Early Cinema: Space, Frame, Narrative* (Londres, British Film Institute, 1990), pp.56-62.
- Hatch Kristen, "Judith Butler. Sex, Gender, and Subject Formation", Murray Pomerance and R. Barton Palmer, eds, *Thinking in the Dark. Cinema, Theory, Practice* (London: Routledge, 2016), 241-252.
- Keller Sarah, "Jan Epstein. Cinema's Encounter with Modern Life", en Murray Pomerance and R. Barton Palmer, eds, *Thinking in the Dark. Cinema, Theory, Practice* (London: Routledge, 2016), 42-53
- Kracauer Siegfried, "La reafirmación de la existencia física", en *Teoría del cine: la redención de la realidad física* (Barcelona, Paidós, 1989 [1960]), pp.66-88.
- Lennard Dominic, "Lacan. Giving All the Right Signs", en Murray Pomerance and R. Barton Palmer, eds, *Thinking in the Dark. Cinema, Theory, Practice* (London: Routledge, 2016), 89-100.
- Machado Arlindo, *El sujeto en la pantalla: la aventura del espectador, del deseo a la acción* (Barcelona, Gedisa, 2009)
- Metz Christian, "El significante imaginario" [1974] (extractos), en *El significante imaginario: psicoanálisis y el cine* (Barcelona, Paidós, 2001 [1977]), pp.19-32, 57-71. *Lenguaje y cine* (Barcelona, Planeta, 1973).
- Michel Manuel, "Brigitte y la bardolatría", en *El cine y el hombre contemporáneo* (Xalapa, Universidad Veracruzana, 1962), pp.53-64.
- Millán Moncayo Márbara, "¿Hacia una estética cinematográfica femenina?" *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales* 37.149 (1992): 177-188.
- Mitry Jean, *Semiotics and the Analysis of Film* (Londres, Athlone, 1999) (edición en español??)
- Moltke Johannes von, "Siegfried Kracauer. The Politics of Film and Criticism", Murray Pomerance and R. Barton Palmer, eds, *Thinking in the Dark. Cinema, Theory, Practice* (London: Routledge, 2016), 42-53
- Monsiváis Carlos, "Es el pachuco un sujeto singular: Tin Tan", *Intermedios* 2 (1992).
- Mulvey Laura, "Placer visual y cine narrativo", en Brian Wallis (ed.) *Arte después de la modernidad: nuevos planteamientos en torno a la representación* (Madrid, Akal, 2001), pp.365-377.
- Munsterberg Hugo, "The Means of the Photoplay" [1916] (de *The Film: A Psychological Study*), en Leo Braudy y Marshall Cohen (eds.), *Film Theory and Criticism: Introductory Readings*, 5^a ed. (New York/Oxford: Oxford University Press, 1999), pp.401-407.

- Quiroz Alberto, *Nociones de estética cinematográfica (con ejemplos mexicanos)* (México, 1942)
- Rodowick, D.N. *Elegy for Theory* (London/New York, Harvard, 2014).
- “The Discourse of Political Modernism”, en *The Crisis of Political Modernism: Criticism and Ideology in Contemporary Film Theory* (Berkeley, University of California Press, 1994 [1988]), pp.1-41.
- Rybin Steven, “Christian Metz. Dreaming a Language in Cinema”, Murray Pomerance and R. Barton Palmer, eds, *Thinking in the Dark. Cinema, Theory, Practice* (London: Routledge, 2016), 197-207.
- Scheibel Will, “Gilles Deleuze. On Movement, Time and Modernism”, Murray Pomerance and R. Barton Palmer, eds, *Thinking in the Dark. Cinema, Theory, Practice* (London: Routledge, 2016), 150-161.
- Stam, Robert, Robert Burgoyne y Sandy Flitterman-Lewis, “La teoría psicoanalítica del cine”, “El aparato cinematográfico”, “El espectador”, en *Nuevos conceptos de la teoría del cine: estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad* (Barcelona, Paidós, 1999 [1992]), pp.164-184.
- Torres San Martín Patricia, “Cine, recepción y audiencia”, en *Cine, género y jóvenes: el cine mexicano contemporáneo y su audiencia tapatía* (Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2011), pp.33-69.
- Truffaut François, “Une certaine tendance du cinéma français”, *Cahiers du cinéma* 31 (1954).
- Urbina Luis G. en Angel Miquel (ed.), *El nacimiento de una pasión. Luis G. Urbina: primer cronista mexicano de cine* (México: Universidad Pedagógica Nacional, 1991)
- Wollen, Peter “The Auteur Theory”, en *Signs and Meaning in the Cinema* (Bloomington, Indiana University Press, 1969), pp. 74-115.
- Xavier Ismail, *El discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia* (Buenos Aires, Manantial, 2005), 55-88
- Youngblood Gene, *Cine expandido* (Buenos Aires, Universidad Nacional Tres de Febrero, 2012)
- Zavala Lauro, “Hacia una semiología del discurso cinematográfico”, *Semiosis* 30-31 (1993), pp.175-186. “La teoría del cine en nuestra América”, *Archipiélago: Revista de Nuestra América*, no. 70 (octubre de 2010), 42-47.