

Seminario Teoría del cine

Posgrado en Historia del Arte

Imparten: David Wood, Laura González

Con la colaboración especial de:
José Ramón Mejía (Seminario Universitario
Análisis Cinematográfico)
Mara Huerta (Posgrado en Historia del Arte)

Sala Edificio del Posgrado F-207
Sala José Revueltas
Centro Cultural Universitario

Jueves de 10 a 14 h
Febrero a mayo 2017

1. Introducción

2 de febrero

Introducción al curso, presentación de metodología y discusión grupal

Alain Badiou, "El cine como experimentación filosófica", en Gerardo Yoel, *Pensar el cine* (Buenos Aires: Manantial, 2004).

Filmografía

Fragmentos de *Ana, 3 minutes* (Naomi Kawase, 2011)

2. ¿Qué es la teoría del cine?

9 de febrero

moderador(a): Laura González-Flores, David Wood

lecturas (obligatorias)

Marc Furstenau, "Introduction. Film Theory: A History of Debates", en *The Film Theory Reader. Debates and Arguments* (London/New York, Routledge, 2010), 1-20.

D.N. Rodowick, "On the History of Film Theory", 66-72, "Genres of Theory", 72-80, en *Elegy for Theory* (London/New York, Harvard, 2014).

lecturas complementarias

Alain Badiou, "El cine como experimentación filosófica", en Gerardo Yoel, *Pensar el cine* (Buenos Aires: Manantial, 2004).

Lauro Zavala, "La teoría del cine en nuestra América", *Archipiélago: Revista de Nuestra América*, no. 70 (octubre de 2010), 42-47.

Proyección. Sala Revueltas, 10:00 am

Pendiente

3. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cine? El cine como aparato

16 de febrero

moderador(a): Mara Huerta

lecturas (obligatorias)

Jean-Louis Baudry, "Cine: los efectos ideológicos producidos por el aparato de base" [1970], *Lenguajes: Revista de Lingüística y Semiótica* 1.2, diciembre 1974, pp.53-67.

Ismail Xavier, "Las aventuras del dispositivo (1978-2004)", en *El discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia* (Buenos Aires: Manantial, 2005), 235-283.

lecturas complementarias

Louis Althusser, "Ideología y aparatos ideológicos del Estado", en *Ideología y aparatos del Estado. Freud y Lacan* (Buenos Aires: Nueva visión, 1988)

Jean-Louis Baudry, "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.

Vilem Flusser, "El gesto de filmar", en *Los Gestos* (Barcelona: Herder, 1994), 118-122

Proyección. Sala Revueltas, 10:00 am

Tiempos modernos (Charles Chaplin, 1936), 1h25

Peeping Tom (Michael Powell, 1960) 1h41

4. FICUNAM

23 de febrero

5. ¿Qué relación tiene el cine con ... la percepción?

2 de marzo

moderador(a): **David Wood**

lecturas (obligatorias)

Hugo Munsterberg, "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*, 5ª ed. (New York/Oxford: Oxford University Press, 1999), pp.401-407.

Tom Gunning, "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.

lecturas complementarias

Selección de crónica de Luis G. Urbina en Angel Miquel (ed.), *El nacimiento de una pasión. Luis G. Urbina: primer cronista mexicano de cine* (México: Universidad Pedagógica Nacional, 1991)

Proyección. Sala Revueltas, 10:00 am

Programa de cortometrajes de Gabriel Veyre y Claude Bon Bernard (México, 1895-1896) y de Georges Méliès (Francia, 1898-1909)

6. ¿ Qué relación tiene el cine con.... lo real?

9 de marzo

moderador(a): David Wood

lecturas (obligatorias)

André Bazin, "Ontología de la imagen fotográfica", en *¿Qué es el cine?* (Madrid: Rialp, 1966), pp. 13-20.

Siegfried Kracauer, "La reafirmación de la existencia física", en *Teoría del cine: la redención de la realidad física* (Barcelona: Paidós, 1989 [1960]), pp.66-88.

Ismail Xavier, "Del naturalismo al realismo crítico", en *El discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia* (Buenos Aires: Manantial, 2005), pp. 55-88.

lecturas complementarias

Stanley Cavell, "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* (New York: Viking Press, 1971), pp. 3-41.

Josep María Catalá Domenech, "Políticas de la realidad", *Revista da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS* 19:1 (2013), pp.314-334.

Sarah Keller, "Jan Epstein. Cinema's Encounter with Modern Life", en Murray Pomerance y R. Barton Palmer, eds, *Thinking in the Dark. Cinema, Theory, Practice* (London: Routledge, 2016), pp. 42-53.

Johannes von Moltke, "Siegfried Kracauer. The Politics of Film and Criticism", en Murray Pomerance y R. Barton Palmer, eds, *Thinking in the Dark. Cinema, Theory, Practice* (London: Routledge, 2016), pp. 42-53.

Ian Aitkin, "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.

Ismail Xavier, "El realismo revelador y la crítica al montaje", en *El discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia* (Buenos Aires: Manantial, 2005), pp. 89-129.

Proyección. Sala Revueltas, 10:00 am

Los olvidados (Luis Buñuel, 1950), 88 min

Filme para ver en casa:

La regla del juego (Jean Renoir, 1939)

7. ¿ Qué relación tiene el cine con.... el arte ?

16 de marzo

moderador(a): Mara Huerta

lecturas (obligatorias)

Ricciotto, Canudo, "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).

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 *El cine como arte* (Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1971 [1933]), pp.35-51, 63-73.

lecturas complementarias

Béla Balazs, "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.

D.N. Rodowick, "Canudo Ricciotto and the Aesthetic Discourse", 80-89 , y "On the Way to language", 82-96, en *Elegy for Theory* (London/New York: Harvard UP, 2014).

Alberto Quiroz, *Nociones de estética cinematográfica* (con ejemplos mexicanos) (México, 1942).

Sergei Eisenstein, "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.

Ismail Xavier, "La vanguardia", en *El discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia* (Buenos Aires: Manantial, 2005), pp. 130-169.

François Truffaut, "Une certaine tendance du cinéma français", *Cahiers du cinéma* 31 (1954).

Peter Wollen, "The Auteur Theory", en *Signs and Meaning in the Cinema* (Bloomington: Indiana University Press, 1969), pp. 74-115.

Proyección. Sala Revueltas, 10:00 am

***Dos monjes* (Juan Bustillo, 1934), 85 min**

8. ¿ Qué relación tiene el cine con... el lenguaje?

23 de marzo

moderador(a): David Wood

lecturas (obligatorias)

Christian Metz, "Dentro del cine, el hecho fílmico" y "Dentro del hecho fílmico, el cine", en *Lenguaje y cine* (Barcelona: Planeta, 1973), pp. 27-86.

Jean Mitry, "Cine y lenguaje" y Estructuras de la imagen", en *Estética y psicología del cine, 1. Las estructuras* (Madrid: Siglo XXI, 1978), pp.44-64; 168-225.

lecturas complementarias

Ismail Xavier, "El cine discurso y la deconstrucción", en *El discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia* (Buenos Aires: Manantial, 2005), 171-219.

Lauro Zavala, "Hacia una semiología del discurso cinematográfico", *Semiosis* 30-31 (1993), pp.175-186.

D.N. Rodowick, "After the Long Eclipse" y "A Method, an Object, a Domain", en *Elegy for Theory* (London/New York; Harvard, 2014), pp. 152-168.

William Brown, "Roland Barthes. What Films Show Us and What They Mean", en Murray Pomerance y R. Barton Palmer, eds, *Thinking in the Dark. Cinema, Theory, Practice* (London: Routledge, 2016), pp. 113-124.

Steven Rybin, "Christian Metz. Dreaming a Language in Cinema", en Murray Pomerance y R. Barton Palmer, eds, *Thinking in the Dark. Cinema, Theory, Practice* (London: Routledge, 2016), pp. 197-207.

Proyección. Sala Revueltas, 10:00 am

Goodbye to Language (Jean-Luc Godard, 2015) 1h10

9. ¿ Qué relación tiene el cine con.... los géneros? (tipología)

30 de marzo

moderador(a): **David Wood**

lecturas (obligatorias)

Rick Altman, “¿Qué se suele entender por género cinematográfico?”, en *Los géneros cinematográficos* (Barcelona/México: Paidós, 2000), pp. 33-53.

Jesús Martín Barbero, “Melodrama: el gran espectáculo popular” y “Los medios masivos en la formación de las culturas nacionales”, en *De los medios a las mediaciones: cultura, comunicación y hegemonía* (México: G. Gili, 1987), pp. 151-162, 223-244.

lecturas complementarias

Steven Neale, “Questions of Genre”, en Barry Keith Grant (ed.), *Film Genre Reader III* (Austin: University of Texas Press, 2003), pp. 160-184.

Proyección. Sala Revueltas, 10:00 am

Profundo carmesí (Arturo Ripstein, 1996) 112 min

Aventurera (Alberto Gout, 1949), 101 min

Filmes para ver en casa:

Hail, Caesar! (Ethan Coen/Joel Coen, EU, 2016), 1h46

Taxi (Abbas Kiarostami, 2015)

10. El cine y su época

a. ¿Cómo configura el cine el tiempo, el movimiento? Cine y filosofía

6 de abril

moderador(a): José Ramón Mejía

lecturas (obligatorias)

Gilles Deleuze, “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.

Pier Paolo Pasolini y Eric Rohmer, *Cine de poesía contra cine de prosa* (Barcelona: Anagrama, 1970), pp. 5-41.

lecturas complementarias

Will Scheibel, “Gilles Deleuze. On Movement, Time and Modernism”, en Murray Pomerance y R. Barton Palmer, eds, *Thinking in the Dark. Cinema, Theory, Practice* (London: Routledge, 2016), pp. 150-161.

Gonzalo Aguilar, “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.

Proyección. Sala Revueltas, 10:00 am

Post tenebras lux (Carlos Reygadas, 2012), 1h55

11. El cine y su época

b. ¿Qué característica tiene el cine como dispositivo ideológico?

0

20 de abril

moderador(a): **Laura González-Flores**

lecturas (obligatorias)

Jean-Louis Déotte, "Theodor W. Adorno: el Cine y el nosotros", en *La época de los aparatos* (Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2013), pp. 249-274.

Octavio Getino 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.

lecturas complementarias

Ariel Dorfman y Armand Mattelart, *Para leer al pato Donald: comunicación de masa y colonialismo* (Buenos Aires/México: Siglo XXI, 1972)

David Rodowick, "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.

D.N. Rodowick, "The Fifth Element", 214-231, en *Elegy for Theory* (London/New York: Harvard, 2014).

Proyección. Sala Revueltas, 10:00 am

Chircales (Marta Rodríguez/Jorge Silva, Colombia, 1971)

Paraíso (Felipe Guerrero, 2006), 55 min

12. El cine y su época

c. ¿Cómo configura el cine la subjetividad? Cine y psicoanálisis

27 de abril

moderador(a): Laura González-Flores, David Wood

lecturas (obligatorias)

Christian Metz, “El significante imaginario” [1974] (extractos), en *El significante imaginario: psicoanálisis y el cine* (Barcelona: Paidós, 2001 [1977]), pp.19-32, 57-71.

Ismail Xavier, “La ventana del cine y la identificación” y “El découpage clásico”, en *El discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia* (Buenos Aires: Manantial, 2005), pp.23-54.

lecturas complementarias

Robert Stam, 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.

Armando Casas et al, *Los (con) fines del arte: reflexiones desde el cine, el psicoanálisis y la filosofía* (México: CUEC-UNAM, 2010).

Dominic Lennard, “Lacan. Giving All the Right Signs”, en Murray Pomerance y R. Barton Palmer, eds, *Thinking in the Dark. Cinema, Theory, Practice* (London: Routledge, 2016), pp. 89-100.

Proyección. Sala Revueltas, 10:00 am

Persona (Ingmar Bergman, 1966) 1h25

13. El cine y su época

d. ¿Cómo produce el cine sujetos diferentes? Cine, feminismo y teoría queer

4 de mayo

moderador(a): **Laura González-Flores**

lecturas (obligatorias)

Laura Mulvey, "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.

Teresa de Lauretis, "The Violence of Rhetoric", en *Technologies of Gender. Essays on Theory, Film, and Fiction* (Indiana University Press, 1987), 31-50.

Maricruz Castro Ricalde, "Generos y estudios cinematográficos en México", en *Ciencia ergo sum*, vol. 16-1, marzo-junio 2009 (UAEM, Toluca), 64-70.

lecturas complementarias

Márgara Millán Moncayo, "Teorías feministas del cine" en *Derivas de un cine femenino*. (México: Porrúa, 1990), 45-67.

Julia Erhart, "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.

Kristen Hatch, "Judith Butler. Sex, Gender, and Subject Formation", en Murray Pomerance y R. Barton Palmer, eds, *Thinking in the Dark. Cinema, Theory, Practice* (London: Routledge, 2016), pp. 241-252.

Proyección. Sala Revueltas, 10:00 am

Teknolust (Lynne Hershman Leeson, 2002) 1h25

Orlando (Sally Potter, 1992) 93 min

14. ¿Qué relación tiene el cine con... la industria cultural?

11 de mayo

moderador(a): José Ramón Mejía

lecturas (obligatorias)

Ian Christie, "Introduction: In Search of Audiences", en Ian Christie (ed.), *Audiences: Defining and Researching Screen Entertainment Reception* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012), pp.11-21.

Manuel Michel, "Brigitte y la bardolatría", en *El cine y el hombre contemporáneo* (Xalapa: Universidad Veracruzana, 1962), pp.53-64.

Carlos Monsiváis, "Es el pachuco un sujeto singular: Tin Tan", *Intermedios 2* (1992).

Richard Dyer, "Las estrellas como fenómeno social", en *Las estrellas cinematográficas: historia, ideología, estética* (Barcelona/México: Paidós, 2001 [1979]), pp.17-52.

lecturas complementarias

Patricia Torres San Martín, "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.

Proyección. Sala Revueltas, 10:00 am

Singing in the Rain (Stanley Donen, 1952), 103 min

Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, España, 1999) 1h 45 min

El juego de Hollywood (Robert Altman, 1992) 2 h 4 m

15. ¿Podemos todavía hablar de cine? La época digital

18 de mayo

moderador(a): Laura González-Flores

lecturas (obligatorias)

Paolo Cherchi Usai, *La muerte del cine: historia y memoria cultural en el medioevo digital* (Barcelona: Laertes, 2005 [2001]).

Arlindo Machado, *El sujeto en la pantalla: la aventura del espectador, del deseo a la acción* (Barcelona, Gedisa, 2009)

lecturas complementarias

Gene Youngblood, *Cine expandido* (Buenos Aires: Universidad Nacional Tres de Febrero, 2012)

D.T. Rodowick, "Lost in Translation: Analogy and Index Revisited", en *The Virtual Life of Film* (Cambridge: Harvard University Press, 2007), pp. 110-141.

D.T. Rodowick, "An Elegy for Theory", en Marc Furstenau (ed.), *The Film Theory Reader. Debates and Arguments* (London/New York: Routledge, 2010), pp.23-37.

Proyección. Sala Revueltas, 10:00 am

Sucesos intervenidos (varios directores, Argentina, 2014) 73 min
eXistenZ (David Cronenberg, 1999), 1h37