

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR		1 5
BAHÍA BLANCA	ARGENTINA	
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE COMPUTADORAS		
PROGRAMA DE:		CÓDIGO: 2509
ANTECEDENTES DE I A AUDIOVISION		ÁREA N.º VIII

HORAS DE CLASE				Tipificación CSU 497/2002	PROFESOR RESPONSABLE
TEÓRICAS		PRÁCTICAS			MATIAS SIMONE
Por semana	Por cuatrimestre	Por semana	Por cuatrimestre		
4	64	4	64	2 A	

CARRERAS Y PLANES				
CARRERA	PLAN	CARÁCTER	AÑO	CUATRIMESTRE
TUEA	2009	OBLIGATORIA	1RO	PRIMERO

DESCRIPCIÓN / OBJETIVOS

Estudio de las distintas aportaciones del arte cinematográfico durante el siglo XX. Contexto social y cultural. Comprensión del proceso de constitución de un Modelo de Representación Institucional que conduce al nacimiento de la industria. Relaciones causa-efecto del proceso. Análisis crítico de las aportaciones estéticas, de los cines nacionales y su relación con el devenir de las distintas sociedades que los contienen. Capacidad de interpretación de las fuentes documentales y la evolución del lenguaje cinematográfico. Estudio de autores representativos y de obras significativas desde el punto de vista histórico y estético.

PROGRAMA SINTÉTICO

Recorrido por la Historia del cine, desde su origen hasta la constitución del relato cinematográfico como modelo hegemónico y como base para el desarrollo de las cinematografías mundiales y los discursos de los autores.

PROGRAMA ANALÍTICO

Unidad I

1.1

Prehistoria del cine: la búsqueda del movimiento de la imagen. De las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira a las sombras chinescas (5000 AC). Creación de la *linterna mágica* (1640) como principal aporte técnico al nuevo arte. El siglo XIX y los avances técnicos y científicos: *la fotografía*, el estudio de *la persistencia retiniana*. Los padres del cinematógrafo: zootropo, thaumatropo, phenakitiscopo, fusil fotográfico. Cronofotografía.

El praxinoscopio y un nuevo elemento revolucionario: la proyección de imágenes sobre la pantalla. El aporte de Edison, la pelea de las patentes y una afortunada experimentación de los hermanos Lumiere.-

Unidad II

2.1

La fotografía: nociones de composición, encuadre, equilibrio. Análisis técnico de una cámara: lente, diafragma, fuelle, obturador, mecanismo de arrastre.

Las primeras películas y sus reacciones en el público.

El individualismo de Edison y las masas de Lumiere.

Visualización y análisis de: "la llegada del tren", "Salida de los obreros de la fábrica"

"partida de naipes", "El regador regado".

La primera película cómica de la historia; aparecen los primeros géneros, el noticiero y la realidad reconstruida.

2.2

Vigencia Años	2012					
---------------	------	--	--	--	--	--

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR		2 5
BAHÍA BLANCA	ARGENTINA	
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE COMPUTADORAS		
PROGRAMA DE:		CÓDIGO: 2509
ANTECEDENTES DE LA AUDIOVISIÓN		ÁREA N°: VIII

George Melies: la puesta en escena, sus trucajes, nacimiento de la ficción y otra forma de mirar cine. Desarrollo de las primeras industrias. El cine adquiere sus primeras herramientas: el montaje, primer plano, punto de vista. Gestación del lenguaje visual. Visualización y análisis de: "Viaje a la luna" "El hombre de la cabeza de goma" "Viaje a través de lo imposible"

2.3

El aporte del cine inglés a partir de la Escuela de Brighthon: William Friese-Green, Robert Paul y sus influencias, George Smith, James Williamson, y Alfred Collins. Los primeros relatos cinematográficos. La cámara y el movimiento, avances del montaje, variación de planos. Desarrollo paralelo del lenguaje e industria en América y Europa. La piratería de Edison y su feliz consecuencia: el primer -western, de Edwin Porter (1903), su éxito e influencia en otros productores. Las imposiciones técnicas de la Vitagraph. El Film d'art, el cine intelectual, la semilla del star system y un retroceso en la narrativa. Furor de las representaciones épicas e históricas en Europa. Visualización y análisis de: "The great train robbery"

Unidad III

3.1

Hollywood y el surgimiento de dos pilares fundamentales para el cine: David W. Griffith y su aporte al lenguaje; Adolph Zukor y la organización de la producción. El éxito de Hollywood y su fórmula triangular.

3.2

El primitivo cine italiano, el imperialismo del cine histórico ("Cabiria", de Pastrone) y el populismo del melodrama de confrontaciones sociales ("Perdidos en las tinieblas", de Nino Martoglio), su ocaso y su legado, (travelling, luz artificial, innovaciones escenográficas) Visualización y análisis de "El nacimiento de una nación"; "Intolerancia".

3.3

El cine cómico y sus máximos exponentes: Max Linder, Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Mack Sennet. Visualización y análisis de "El maquinista de la general".

Unidad IV

4.1

Consecuencias de la Primera Guerra Mundial en el cine. El *expresionismo alemán* como reflejo de una sociedad. Características técnicas y temáticas de este movimiento. El *Kammerspielfilm*. Visualización y análisis de: "El gabinete del Dr. Caligari", "Metrópolis",

4.2

Floración del *vanguardismo*. Louis Delluc y los nuevos conceptos acerca del cine *arte*. Surgimiento del *Impresionismo francés*. Visualización y análisis de "La roue" de Abel Gance. El manifiesto surrealista de Andre Breton y su relación con el surgimiento del Surrealismo en el cine. Visualización y análisis de "Un chien andalou" de Luis Buñuel.

4.3

El cine soviético. Sergei Eisenstein y su *montaje de atracción*. Nuevos aportes a la narrativa cinematográfica. Visualización y análisis de "El acorazado Potemkin", estudio de su legado. Nacimiento del "cine-ojo" en Rusia. Desarrollo del cine en el contexto histórico (Revolución rusa, guerra civil, conflictos partidarios, nuevas políticas) Principales exponentes: Dziga Vertov, Lev Kulechov y Vsévolod Pudovkin.

Unidad V

5.1

El cine sonoro (1926) y una nueva forma de hacer cine. La respuesta de las figuras del período mudo.

Vigencia Años	2012					
---------------	------	--	--	--	--	--

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR		3
BAHÍA BLANCA	ARGENTINA	5
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE COMPUTADORAS		
PROGRAMA DE: ANTECEDENTES DE LA AUDIOVISIÓN		CÓDIGO: 2509
		ÁREA N.º: VIII

Nacen los musicales. El abuso del sonido. Los límites del idioma. Adelantos tecnológicos en las cámaras y retrocesos en su portabilidad. La inclusión de la banda sonora paralela. Descomposición de la banda de sonido.

5.2

La anti-crisis de 1929. La década del 30 y la crítica política y social.

El optimismo crítico de las comedias. Frank Capra, Ernst Lubitsch, Howard Hawks, John Ford.

El código Hays. El cine de *gangsters*.

Análisis de "Sucedió una noche", "Furia", "Tiempos modernos", "El secreto de vivir".

El cine de *terror* en la década de los *monsters*: Bela Lugosi, Lon Chaney, Tod Browning, Boris Karloff.

Unidad VI

6.1

La emisión de radio revolucionaria de "La guerra de los mundos" y surgimiento de Orson Welles.

El cine independiente y sus concepciones. La influencia de Gregg Tolland en la imagen. El nuevo concepto de narración y lenguaje audiovisual. El montaje.

El cine de *terror* y el quiebre del género. Análisis de "Cat people" de Jacques Tourneur.

Visualización y análisis de "Citizen Kane".

6.2

El policial y el *cine negro*. Causas del surgimiento. Temática y claves del género.

Diferencias entre el cine policíaco de anteguerra y policial de postguerra.

Progresiva decadencia de la vieja escuela, (policial y western)

Realizadores y actores representativos del género. John Houston, H. Hawks, Wilder.

6.2

El cine de suspenso: Hitchcock y un género propio.

Unidad VII

La Segunda Guerra Mundial y el cine. El cine de Post guerra. El *neorrealismo italiano*: exponentes y films representativos. Planos temático y estilístico de este movimiento.

Antonioni, De Sica, Visconti, Rossellini y otros. Visualización y análisis de "Ladri di biciclette", "Roma, città aperta" y "Miracolo a Milano"

El *neorrealismo rosa* y su transformación.

Unidad VIII

8.1

La *nouvelle vague* y el cine de autor: Truffaut, Godard, otros.

Aparición de la TV como competencia del cine y la exigencia de generar espectacularidad e interés: Imposición del cine color y el sonido estéreo. Experimentación con el cine 3D, 4D. Nuevos formatos panorámicos: cinerama, cinemascope, vistavision.

8.2

Deformación del género clásico americano. Nacimiento y desarrollo del western "Spaghetti".

Unidad IX

9.1

El *cine de terror*. Romero, Jackson, Raimi, Carpenter. Utilización de los efectos especiales. Repercusiones del GORE.

9.2

La ciencia ficción y sus sub-géneros. La utilización de efectos visuales. El cine Digital. Surgimiento de Dogma 95. Sonido dolby, Sourround, y 5.1

Nuevos movimientos cinematográficos.

El cine de animación 3D.

Unidad X

Síntesis sobre el desarrollo del cine argentino desde sus comienzos hasta nuestros días. Recorrido por la filmografía de los más representativos directores de cada época y género.

Vigencia Años	2012					
---------------	------	--	--	--	--	--

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR		4 5
BAHÍA BLANCA	ARGENTINA	
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE COMPUTADORAS		
PROGRAMA DE:		CÓDIGO: 2509
ANTECEDENTES DE LA AUDIOVISIÓN		ÁREA N°: VIII

BIBLIOGRAFÍA

Principal

- "Historia del cine" (Román Gubern)
- "Historia del cine universal" (George Sadoul)

Complementaria

- "Primer manifiesto surrealista" (A. Breton)
- "Qué es el cine" (A. Bazin)
- "De Caligari a Hitler" (S. Kracauer)
- "Estética del cine" (D. Chateau)
- "Estética del cine" (J. Aumont)

FILMOGRAFÍA

- | | | |
|--|----|---|
| "Le voyage dans la lune" G. Méliès | // | "The great train robbery" E. Porter |
| "The birth of a nation" D. W. Griffith | // | "Intolerance" D. W. Griffith |
| "Das cabinet der Dr. Caligari" R. Wiene | // | "Nanook" R. Flaherty |
| "Nosferatu" F. Murnau | // | "The general" B. Keaton |
| "Броненосец Потемкин" (Acorazado Potemkin) S. Eisenstein | | |
| "Metropolis" F. Lang | // | "The thief of Bagdad" R. Walsh |
| "Un chien andalou" L. Buñuel | // | "La roue" A. Gance |
| "Scarface" H. Hawks | // | "White zombie" V. Halperin |
| "M" F. Lang | // | "Freaks" Tod Browning |
| "Dracula" Tod Browning | // | "Frankenstein" J. Whale |
| "Duck soup" Marx Bros. | // | "Modern Times" C. Chaplin |
| "Человек с киноаппаратом" (El hombre de la cámara) D. Vertov | | |
| "Мать" (Madre) V. Pudovkin | // | "Olympia" L. Riefenstahl |
| "The great dictator" C. Chaplin | // | "Stagecoach" J. Ford |
| "It Happened One Night" F. Capra | // | "Singin' in the rain" S. Donen – G. Kelly |
| "High noon" F. Zinnemann | // | "Citizen Kane" O. Welles |
| "Cat people" J. Tourner | // | "Plan 9 from outer space" E. Wood |
| "The Maltese Falcon" J. Houston | // | "Ladri di biciclette" V. de Sica |
| "Roma, citta aperta" R. Rossellini | // | "La terra trema" L. Visconti |
| "Rope" A. Hitchcock | // | "8½" F. Fellini |
| "Un condamné à mort s'est échappé" R. Bresson | | |
| "À bout de souffle" J.L. Godard | // | "Vivre sa vie" J. L. Godard |
| "Psycho" A. Hitchcock | // | "Night of the living dead" G. Romero |

Vigencia Años	2012					
---------------	------	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE COMPUTADORAS

PROGRAMA DE:

ANTECEDENTES DE I A AUDIOVISION

CÓDIGO: 2509

ÁREA N°: VIII

"Det sjunde inseglet" (El séptimo sello) I. Bergman

"Il buono, il brutto, il cattivo" S. Leone

//

"Django" S. Corbucci

"C'era una volta il West" S. Leone

//

"The party" B. Edwards

"2001: a space odyssey" S. Kubrick

//

"Solaris" A. Tarkovski

"A Clockwork Orange" S. Kubrick

//

"Star Wars" G. Lucas

"Tron" S. Lisberger

//

"Py" D. Aronofsky

"Festen" T. Vinterberg

//

"Cannibal Holocaust" R Deodato

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA

Clases presenciales teóricas de exposición de contenidos.

Clases prácticas de visionado y análisis de material icónico, documentales y/o Películas.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Trabajos prácticos de análisis de films.

Examen parcial escrito a mitad de cuatrimestre.

Trabajo final de cuatrimestre, teórico práctico. (Cortometraje temático afín a género establecido)

VIGENCIA DE ESTE PROGRAMA			
AÑO	PROFESOR RESPONSABLE (firma aclarada)	AÑO	PROFESOR RESPONSABLE (firma aclarada)
2009	Matias Simone		
2012	Matias Simone		
VISADO			
COORDINADOR AREA		SECRETARIO ACADÉMICO	
DIRECTOR DECANO			
Fecha:		Fecha:	

