

Plan 235 Lic. en Historia del Arte

Asignatura 43158 TEORIA Y ESTETICA DEL CINE

Grupo 1

Presentación

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES TEORÍAS CINEMATOGRAFICAS DESDE EL NACIMIENTO DEL CINE HASTA LA ACTUALIDAD. CONFORMACIÓN DE UNA TEORÍA ESTÉTICA DEL CINE

Programa Básico

Origen y evolución de las principales teorías del cine. Teorías ontológicas (teóricos y teorías formalistas y realistas). Teorías metodológicas. Teorías de campo. Teoría estética del cine como Hecho Fílmico: Perspectiva visual y sonora. Montaje. Cine y Narración. Cine y Lenguaje. Cine y Espectador.

Objetivos

Establecimiento de una reflexión teórica sobre el cine a partir de la exposición y comprensión de las más importantes teorías del fenómeno cinematográfico, desde su nacimiento hasta la actualidad, centrándose en el aspecto estético del cine.

Programa de Teoría

1. ¿Qué es teoría?
2. La posibilidad de una reflexión teórica sobre el cine. Dificultades:
 - Experiencia espectral.
 - Características intrínsecas del cine.
 - La reproducción de la realidad.
 - Crítica y Teoría Intrínseca.
 - Ilegitimidad cultural.
3. Teorías del Cine y Teoría "indígena" del cine (A. Bazin-S. Kracauer).
4. ¿Cómo se hace una teoría? Evolución de las teorías del cine: ontológicas, metodológicas, de campo.
5. Teoría estética del cine: El Hecho Fílmico: Perspectiva visual y sonora. Montaje. Narración. Lenguaje. Espectador.
6. La construcción de un lenguaje específico: Los primeros teóricos y el carácter poético del cine.
7. Cine y espectador en Münsterberg, Arnheim, Vertov, Pudovkin, Eisenstein, Balazs, Morin, etc.

Programa Práctico

Las prácticas tendrán carácter voluntario y consistirán en la elaboración de un resumen sintetizado y personalizado de uno de los tres libros propuestos al comienzo de la asignatura: CASSETTI, "Teorías del Cine", DUDLEY ANDREWS, "Las principales teorías cinematográficas" y Robert STAM, Teorías del Cine". La elaboración del trabajo tendrá su reflejo en la nota final siempre y cuando el examen se considere aprobado.

Evaluación

Examen teórico al finalizar la asignatura. Constará de dos cuestiones relativas al temario de la asignatura impartido en clase y a aspectos contenidos en las fotocopias repartidas a lo largo del curso. De las dos preguntas el alumno habrá de elegir una de ellas para su desarrollo.

Bibliografía

AA.VV., "Estética del Cine", Ed. Paidós, Barcelona, 1985. HA - 8.506.

* AGEL, H., "Estética del Cine", Buenos Aires, 1968 (Cátedra de Cine).

* ARISTARCO, G., "Historia de las teorías cinematográficas", Ed. Lumen, Barcelona, 1968 (Cátedra de cine).

-
- * CASETTI, F., "Teorías del Cine", Ed. Cátedra, Madrid, 1994 (Cátedra de Cine).
 - * MONTIEL, A., "Teorías del Cine. Un balance histórico", Ed. Montesinos, Barcelona, 1992 (Cátedra de Cine).
 - * PEZELLA, Mario, "Estética del Cine", Ed. La balsa de la Medusa-Léxico de Estética, Madrid, 2004
-