

Nombre del curso: Introducción a los géneros de cine

Docente/s a cargo: Pablo Planovsky

Días de cursada: Miércoles de 18 a 21 – aula 87

Carga horaria (horas de reloj): Doce horas totales divididas en cuatro clases de tres horas cada una.

Destinatarios: Estudiantes de las carreras de Comunicación, Producción Audiovisual, Historia, Letras, Filosofía, estudiantes o interesados en el cine.

Fundamentación:

¿Por qué pensamos en el género como una categoría indispensable a la hora de ver (y hacer) producciones audiovisuales? ¿Pensamos por tema, estilos de representación o tipos de escritura? ¿Quiénes se encargan de canonizar los géneros? ¿Puede entenderse el sistema de géneros separado de la estructura económica e institucional que rige la producción que los rodea? ¿Son los géneros una restricción necesaria para producir o un condicionamiento que debe abolirse para dar lugar a la libertad creadora? La propuesta del curso es analizar, problematizar y cuestionar la complejidad narrativa y la lógica que subyace en la categorización de los géneros.

Objetivos:

- Reconocer los mecanismos narrativos básicos e históricos que sirven para la construcción de los géneros.
- Comprender la lógica de los estudios de Hollywood y el esquema conceptual que la rodea; *star system*, cine de género, sistema estudios, política de autores/productores, y cómo influye en la cinematografía nacional: cómo esa lógica industrial persiste hasta el día de hoy.
- Reconocer el período del cine clásico haciendo un recorte diacrónico desde el cine silente hasta la era moderna.

El objetivo final del curso será elaborar un ensayo (escrito u oral, a decidir), basado en la perspectiva analítica focalizada en el campo de experticia propio, sobre algunos de

los géneros analizados en el curso. No es condición necesaria pero se recomienda ver las películas que se van a analizar antes de cada clase.

Contenidos:

Unidad 1: Los inicios del cine y la fundación de la narrativa clásica

Francia y Estados Unidos: los hermanos Lumiere, Georges Méliès y Thomas Edison; la invención del cinematógrafo. La creación del monopolio cinematográfico en la costa oeste de Estados Unidos: El cine no es un artilugio de feria. La consolidación de una industria. El western. El cine silente. D.W. Griffith y *El nacimiento de una nación*. Montaje americano. United Artist y la figura del productor. Sistema de estudios: la relación de los estudios con los géneros cinematográficos. El *star system*. El fracaso de los Pathé. El éxodo europeo a Hollywood. La creación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El musical.

Unidad 2: La edad de oro y la consolidación de los géneros

El cine sonoro. El valor cultural en un producto de consumo masivo. El cine a color. El código Hays y la censura. Walt Disney y el cine de animación. John Ford y la épica de la conquista del desierto. Lo que el viento se llevó y el melodrama. El cine de propaganda. El musical y el cine de horror. El cine documental. El cine negro. La ciencia ficción. El cine postmoderno y la irrupción de Orson Welles.

Unidad 3: El cine argentino, el cine europeo y el cine latinoamericano

La industria del cine argentino. Los géneros del cine argentino. Las productoras. El star-system nacional. La apropiación de géneros, la comedia y el melodrama. La taquilla en Argentina: qué cine consume el público. La cuota de pantalla. El caso de Europa: cómo se construye la identidad del cine fuera de Estados Unidos. La influencia de la Nueva Ola francesa. Qué sucedió con el cine latinoamericano: los casos de Brasil y Cuba.

Propuesta Didáctica: Análisis y debate sobre los géneros cinematográficos.

Modalidad de cursada: Presencial.

Criterios de Evaluación: Evaluación de participación en clase y ensayo final.

Requisitos de Aprobación: Cumplimiento de asistencia requerida (75%).

Bibliografía:

Bibliografía sugerida:

- BORDWELL, David, STAIGER, Janet y THOMPSON, Kristin (1985), *El cine clásico de Hollywood*, Barcelona, Paidós.
- GUBERN, Roman (1973), *Historia del cine*, Barcelona, Lumen, pp. 1-541.
- SÁNCHEZ- BIOSCA, Vicente (1996), “El montaje clásico o el retorno a la continuidad”, en *El montaje cinematográfico*, 1º edición. Barcelona, Paidós, pp. 121-140.
- SÁNCHEZ- BIOSCA, Vicente (1996), “Mirar la mirada clásica”, en *El montaje cinematográfico*, 1º edición. Barcelona, Paidós, pp. 159-173.

Bibliografía de Consulta:

- BAUDRY, Jean-Louis (1974), *Cine: los efectos ideológicos producidos por el aparato de base*, en revista Lenguajes, Buenos Aires, Nueva Visión.
- BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin (1994), *Film History: An Introduction*, EE.UU., McGraw-Hill Inc.
- BRUNOVSKA Karnick, JENKINS, Kristine y Henry (1994), *Classical Hollywood Comedy*, EE.UU., Routledge.

- ANDREW, Dudley (1993), *Las principales teorías cinematográficas*, Madrid, Rialp.
- AUMONT, Jacques; BERGALA, Alain; MARIE, Michel y VERNET, Marc. (1991), *Estética del cine*, Barcelona, Paidós.
- AUMONT, Jacques y MARIE, Michel (1990), *Análisis del film*, Barcelona, Paidós.
- BAZIN, André (1966), *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp.
- CASETTI, Francesco y DI CHIO, Federico (1991), *Cómo analizar un film*, Barcelona, Paidós.
- COSTA, Antonio (1991), *Saber ver cine*, Barcelona, Paidós.
- KRACAUER, Siegfried (1985), *De Caligari a Hitler*, Barcelona, Paidós.
- TRUFFAUT, François (1974), *El cine según Hitchcock*, Madrid, Alianza.
- WYVER, John (1989), *The Moving Image: An International History of Film* (1989), *Television and Video*, Londres, Basil Blackwell/BFI.

Filmografía sugerida:

El western:

- La diligencia (1939, de John Ford)
- Los imperdonables (1992, de Clint Eastwood)
- Lo bueno, lo malo, lo feo (1966, de Sergio Leone)
- Temple de acero (2011, de Ethan y Joel Coen)

El terror:

- Psicosis (1960, de Alfred Hitchcock)
- La masacre de Texas (1974, de Tobe Hooper)
- Noche de brujas (1978, de John Carpenter)
- El legado del diablo (2018, de Ari Aster)

El documental:

- Esto es Spinal Tap (1984, de Rob Reiner)

- Hoop Dreams (1994, de Steve James)
- Man On Wire (2008, de James Marsh)
- Exit Through The Gift Shop (2010, de Banksy)

La ciencia ficción:

- 2001: Una odisea del espacio (1968, de Stanley Kubrick)
- Solaris (1972, de Andrei Tarkovski)
- Blade Runner (1982, de Ridley Scott)
- Blade Runner 2049 (2017, de Denis Villeneuve)

La comedia:

- Luces de la ciudad (1931, de Charles Chaplin)
- Piso de soltero (1960, de Billy Wilder)
- Escándalo americano (2011, de David O. Russell)
- La doncella (2016, de Park Chan-wook)

El drama:

- La última película (1971, de Peter Bogdanovich)
- Pasaje a la India (1984, de David Lean)
- Haz lo correcto (1989, de Spike Lee)
- La lección de piano (1993, de Jane Champion)

El musical:

- Mi bella dama (1964, de George Cukor)
- All That Jazz (1979, de Bob Fosse)
- La bella y la bestia (1991, de Gary Trousdale y Kirk Wise)
- Moulin Rouge: Amor en rojo (2001, de Baz Luhrmann)

Filmografía de consulta:

- El gabinete del Doctor Caligari / Das Kabinett des Doktor Caligari (1915), Robert Wiene (dir.)
- Nanuk, el esquimal / Nanook of the North (1922), Robert J. Flaherty
- Nosferatu, el vampiro / Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922), F. W. Murnau (dir.)
- Sherlock Jr. (1924), Buster Keaton (dir.)
- El fantasma de la ópera / The Phantom of the Opera (1925), Rupert Julian y Lon Chaney (dir.)
- El acorazado Potemkin / Bronenosez Potyomkin (1925), Grigori Aleksandrov y Sergei Eisenstein (dir.)
- Amanecer / Sunrise: A Song of Two Humans (1927), F. W. Murnau (dir.)
- Metrópolis / Metropolis (1927), Fritz Lang (dir.)
- El cantor de jazz / The Jazz Singer (1927), Alan Crosland (dir.)
- Drácula / Dracula (1931), Tod Browning (dir.)
- Frankenstein (1931), James Whale (dir.)
- Blancanieves y los siete enanitos / Snow White and the Seven Dwarves (1937), Walt Disney (prod.)
- El mago de Oz / The Wizard of OZ (1939), Victor Fleming (dir.)
- Ninotchka (1939), Ernst Lubitsch (dir.)
- El ladrón de Bagdad / The Thief of Bagdad (1940), Michael Powell y Ludwig Berger (dir.)
- El bazar de las sorpresas / The Shop Around the Corner (1940), Ernst Lubitsch (dir.)
- Pinocho / Pinocchio (1940), Norman Ferguson (dir.)
- Por meterese a redentor / Sullivan's Travels (1941), Preston Sturges (dir.)
- La mujer pantera / Cat People (1942), Jacques Tourneur (dir.)
- Triunfo supremo / Yankee Doodle Dandy (1942), Michael Curtiz (dir.)
- El tesoro de Sierra Madre / The Treasure of the Sierra Madre (1948), John Huston (dir.)
- El tercer hombre / The Third Man (1949), Carol Reed (dir.)

- La malvada / All About Eve (1950), Joseph L. Mankiewicz (dir.)
- El ocaso de una vida / Sunset Blvd. (1950), Billy Wilder (dir.)
- El día que paralizaron la Tierra / The Day the Earth Stood Still (1951), Robert Wise (dir.)