RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes

Universidad
Nacional
de Quilmes

Valdez, María

# Análisis de películas y crítica cinematográfica

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Compartir Igual 2.5
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

*Cita recomendada:*
*Valdez, María. (2012). Análisis de películas y crítica cinematográfica (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5883*

Puede encontrar éste y otros documentos en: https://ridaa.unq.edu.ar

Universidad
Nacional
de Quilmes

Roque Sáenz Peña 352 // Bernal
Buenos Aires // Argentina
t.: (+41 11) 4365 7100
f.: (+54 11) 4365 7101
info@unq.edu.ar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 1

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular – Curso Presencial

| | |
|---|---|
| **Carrera:** | Licenciatura en Comunicación Social |
| **Año:** | 2012 |
| **Curso:** | Análisis de películas y crítica cinematográfica |
| **Profesora:** | María Valdez |
| **Carga horaria semanal:** | 4 horas áulicas y 1 hora extra áulica |
| **Horas de consulta extra clase:** | Lunes y jueves de 19.00 a 20.00 hs |
| **Créditos:** | 10 créditos |
| **Núcleo al que pertenece:** | Orientado – Orientación *Comunicación y Cultura* |
| **Tipo de Asignatura:** | Teórico-práctica |

**Presentación:**

Las formas de aproximación al texto fílmico han sido ricas y variadas desde el nacimiento mismo del cinematógrafo. Habida cuenta del desarrollo de la teoría, el análisis y la crítica especializada en el campo de los estudios sobre la imagen fílmica, el presente programa busca ahondar el conocimiento en torno de algunos ejes específicos respecto del fenómeno fílmico al mismo tiempo que proponer dispositivos analíticos aprehensibles *por* y accesibles *para* el alumno. En este sentido, desde la configuración del relato cinematográfico hasta la reflexión respecto del cine como caja de resonancia de un entramado sociocultural, se pretende abordar problemas y estados de situación acordes con la dimensión cultural del presente. Este acercamiento intenta, más que una elucidación pormenorizada de técnicas y procedimientos acerca de la especificidad fílmica -más acordes con un trabajo exhaustivo de seminario de grado o de especialización en posgrado- ofrecer variables de acercamiento analítico crítico al universo del film como depositario de normas, valores y proposiciones de sentido.

**Objetivos:**
**- Objetivo general:**
Profundizar en los estudiantes aspectos específicos respecto de los problemas teórico-epistemológicos entorno del análisis del discurso fílmico, habida cuenta de la relación insoslayable entre los soportes estéticos, los fenómenos culturales y una mirada crítica y reflexiva sobre la sociedad. En este sentido, se trata de recapacitar sobre cómo las producciones fílmicas vehiculizan ideologemas, establecen visiones sobre el mundo y proponen modos de acercamiento y aprehensión de los contextos socioculturales que les son propios. Para esto, se ha elegido focalizar en la relación sujeto/cuerpo/film manifestada en la articulación *genre/gender*: establecidos los filmes como soportes de

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 2

sentido de valoraciones sobre las inscripciones socio-sexuales de los sujetos, se trata de plantear de qué modo elaboran dichas valoraciones y cuál es la matriz ideológica que sustentan. Al mismo tiempo, se pretende elaborar campos analíticos que subrayen perspectivas críticas innovadoras, emergentes y de alcances generadores de nuevas instancias de escritura crítico-analítica.

**Objetivos específicos:**
Que los estudiante logren:

- Conocer los lineamientos teóricos y metodológicos que distinguen el análisis de la crítica fílmica.
- Comprender el posicionamiento teórico-analítico de un modelo teórico-analítico específico (Vicente Sánchez-Biosca)
- Conocer una perspectiva teórica respecto de la política de los géneros (gender).
- Revisar los constructos patriarcales respecto de la política del gender en la producción fílmica.
- Analizar un corpus específico de películas enclavadas dentro de la problemática señalada.
- Analizar los discursos críticos entorno de las películas señaladas.
- Ejercitar la escritura analítica sobre películas.

A los efectos de obtener:

- Herramientas teóricas y metodológicas que les permitan reflexionar sobre el trabajo analítico crítico entorno del universo fílmico.,
- Herramientas de escritura y producción reflexiva acordes con campos del saber teórico y sus concomitantes aplicaciones.
- Un posicionamiento crítico-reflexivo, anclado en un punto de vista sobre el mundo y sus producciones estéticas, teniendo en cuenta que ese punto de acercamiento es, concluyentemente, uno más dentro de los posibles.

**Contenidos mínimos:**

La teoría y el análisis fílmico: introducción a la formación de un campo. Historia del proceso y su correlación con paradigmas estéticos dentro de la historia del cine. Posiciones epistemológicas en el espacio de los estudios fílmicos. La teoría y el análisis en el campo iberoamericano. Los referentes de la escritura crítica: desde el espacio periodístico a la crítica especializada. Herramientas para el análisis fílmico. Elaboración de modelos de análisis. Producción de textos críticos y/o ensayísticos sobre películas específicas.

**Contenidos Temáticos o Unidades:**

**Unidad 1. Trazo sobre un problema.**
1.a. El análisis y la crítica fílmicos: historia de un proceso de diferenciaciones y relaciones. El análisis fílmico y su reciprocidad con paradigmas estéticos dentro de la historia del cine. Principales paradigmas. Un ejemplo de modelo teórico-analítico en el marco iberoamericano: Vicente Sánchez-Biosca, de la teoría del montaje a la relación crítico- cultural entre cine e historia.
1.b. Trabajos prácticos: el discurso de la crítica. Discurso crítico, discurso fílmico e ideología. Componentes del relato fílmico y modelos de análisis.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 3

**Unidad 2. Cuerpo del film, cuerpo del sujeto: sociedad y género en el cine.**
2.a. El cuerpo/sujeto social inscrito en el film: la política del género: distinción entre *genre* y *gender*. Sujeción y valor de las normas en el modelo clásico hollywoodense. Patriarcado y cine. Roles femenino y masculino. Atribuciones genéricas y puesta en escena de la diferencia sexual. Cristalización de las normas. El aporte de Laura Mulvey.
2.b. Trabajos prácticos: la organización del discurso fílmico. Análisis de caso. Análisis de escritura crítica y elaboración de crítica fílmica.

**Unidad 3. Cuerpo del film, cuerpo del sujeto: intertextualidad, hibridación, reflexividad.**
3.a. Desde las posiciones realistas en el cine a la intertextualidad. La hibridación genérica como sistema. Resemantizaciones. *Kitsch* y *camp*: apropiaciones desde el cine como cultura de masas. La reflexividad en el texto fílmico. El sistema de citas como *loopp*. Intertextualidad y pastichismo. La disolución del límite entre autoría y género.
3.b. Trabajos prácticos: las lógicas intertextual, hibridada y reflexiva en casos específicos de análisis. Análisis de escritura crítica y elaboración de crítica fílmica.

**Unidad 4. Cuerpo del film, cuerpo del sujeto: resquebrajamientos.**
4.a. El cuerpo/sujeto social inscrito en el film: labilidades de los nuevos cuerpos. Debilitamiento de las conceptualizaciones hegemónicas. El surgimiento de la *Queer Theory*. El debate político de lo *queer* en la escritura fílmica. *Queer* y política. Lo alternativo, la otredad y el *queerness*. La superación del estigma social y su relación con otras inscripciones de la otredad y la diferencia.
4.b. Trabajos prácticos: análisis de caso: lo *queer* como resistencia a norma heterosexista compulsiva. Análisis de escritura crítica y elaboración de crítica fílmica

**Bibliografía Obligatoria:**

**Unidad 1**

Aumont, Jacques & Michel Marie (1990), "Hacia una definición del análisis del film", en *Análisis del film*, Barcelona, Paidós, pp.17-51.

Sánchez-Biosca, Vicente (1996), "El montaje clásico o el retorno a la continuidad", en *El montaje cinematográfico*, 1° edición. Barcelona, Paidós, pp. 121-140.

Sánchez-Biosca, Vicente (1996), "Mirar la mirada clásica", en *El montaje cinematográfico*, 1° edición. Barcelona, Paidós, pp. 159-173.

Ciria, Alberto (1995), "Historia, sexo, clase y poder en los filmes de María Luis Bemberg", en *Más allá de la pantalla. Cine argentino, historia y política*, Buenos Aires, Ediciones de La Flor, pp. 153-177.

**Unidad 2.**

González Requena, Jesús (1986), "El espejo", "Introducción" y "El sistema de representación clásico y las escrituras manieristas", en *La metáfora del espejo. El cine de Douglas Sirk*, Valencia, Instituto de Cine, Radio y televisión, pp. 15-48.

Lamas, Marta (1994), "Cuerpo: diferencia social y género". En: Debate feminista, año 5, vol. 10, septiembre de 1994. pp. 3-31.

Lamas, Marta (1996), "La perspectiva de género", en La Tarea. Revista de educación y cultura de la sección 47 del SNTE. Guadalajara, Jalisco, México. N°8.

Mulvey, Laura (1988), "Placer visual y cine narrativo", Valencia: Fundación Instituto Shakespeare/Instituto de Cine RTV/University of Minnesota. Valencia. También en http://estudioscultura.files.wordpress.com/2011/10/laura-mulvey-placer-visual-y-cine-narrativo.pdf

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 4

**Unidad 3.**

Amícola, José (2000), "Introducción. Camp-gender-kitsch-parodia", en *Camp y posvanguardia. Manifestaciones culturales de un siglo fenecido*, Buenos Aires, Paidós, pp.13-35

Calinescu, Matei (1987), "Kitsch", en *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo*, 1° edición, Madrid, Tecnos, 1991.pp.221-255.

Kulka, Tomas (2011), *El kitsch*, Madrid, Casimiro libros.

Sontag, Susan (1984), "Notas sobre los camp", en *Contra la interpretación y otros ensayos*, 1° edición, Barcelona, Seix Barral, pp.303-331.

**Unidad 4.**

Barcellona, Pietro (1996), "Pensar la alteridad", en Debate feminista, año 7, vol 13, pp. 95-99.

Echeverría, Bolivar (1997), "*Queer*, manierista, *bizarre*, barroco". En: Debate feminista, año 8, vol 16, pp. 3-10.

Foster, David William (2009), "Prefacio hacia una agenda para los estudios *queer* en el siglo XXI", en Ensayos sobre culturas homoeróticas latinoamericanas, México, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pp. 15-28.

Sáez, Javier (1996), "Entrevista a un heterosexual", en Debate feminista, año 7, vol 13, pp.14-16.

**Bibliografía de consulta:**

Aguilar, Gonzalo (2006), *Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino*, Buenos Aires, Santiago Arcos Editor.

Amatriain, Ignacio (coordinador), (2009); *Una década de nuevo cine argentino (1995-2005). Industria, crítica, formación, estéticas*, Buenos Aires, Ciccus.

Badiou, Alain (2005), *Imágenes y palabras: escritos sobre cine y teatro*, Buenos Aires, Manantial.

Baker, Brian (2008), *Masculinity in fiction and film: Representing men in Popular genres, 1945-2000* (Continuum Literary Studies), USA, Continuum Internacional Publishing Groupp.

Baudry, Jean-Louis (1974), "Cine: los efectos ideológicos producidos por el aparato de base", en revista LENGUAjes, Buenos Aires, Nueva Visión.

Brunovska Karnick, Kristine & Henry Jenkins (eds.) (1994), *Classical Hollywood Comedy*, USA, Routledge.

Butler, Judith (2001), El *género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*, 1° edición, Barcelona, Paidós,

Butler, Judith (2002), *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*, Buenos Aires, Paidós.

Caballero, Rufo (2007), "La virgen de los sicarios: amor gay recortado de la muerte", en *Un pez que huye. Cine latinoamericano 1991-2003*, La Habana, Editorial Arte y Literatura.

Calinescu, Matei (1987), *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo*, 1° edición, Madrid, Tecnos,

Casetti, Francesco (1994), *Teorías del cine*, Madrid, Cátedra.

Cavell, Stanley (1996), *Contesting Tears*, Chicago, Chicago University Press.

Colmenero Salgado, Silvia (2001), *Pedro Almodóvar. Todo sobre mi madre*, estudio crítico, Barcelona, Paidós.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 5

Costera Meijer, Irene (2009), "Cómo los cuerpos llegan a ser materia. Una entrevista con Judith Butler.1", en Antroposmoderno. Consultado en http://antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=1272

Doty, Alexander (1997), "¿Qué es lo que más produce el *queerness*?". En: Debate feminista, año 8, vol 16, pp. 98-111.

España, Claudio & Ricardo Manetti (1999), "El cine argentino, una estética comunicacional: de la fractura a la síntesis" en José Emilio Burucúa (director), *Historia argentina. Arte, sociedad, política*, Buenos Aires, Sudamericana.

Foster, David William (2009), "Prefacio: hacia una agenda para los estudios *queer* en el siglo XXI", en *Ensayos sobre culturas homoeróticas latinoamericanas*, México, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Garber, Marjorie (1992), *Vested Interests. Cross-dressing & Cultural Anxiety*, New Cork, Routledge.

Gaudreault, André y François Jost (1995), *El relato cinematográfico. Cine y narratología*, Barcelona, Paidós.

Genette, Gérard (1989), *Figuras III*, Barcelona, Lumen.

Guizburg, Carlo (1986), *Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia*, 1° edición, Barcelona, Gedisa, 1989.

Holguín, Antonio (1994), *Pedro Almodóvar*, Madrid, Cátedra.

Hutcheon, Linda (1991), "La política de la parodia posmoderna". En: Criterios. Teoría de la literatura y de las artes, estética, culturología. Edición especial en saludo al Sexto Encuentro Internacional Mijail Bajtin, pp. 187-201.

Iampolski, Mijaíl (1996), "La teoría de la intertextualidad y el cine", Valencia, Ediciones Episteme, Eutopías 2da época, vol. 143.

Ivanov, Viacheslav V. (1981), "El film en el film". En: Criterios. Teoría de la literatura y de las artes, estética, culturología. Edición especial en saludo al Sexto Encuentro Internacional Mijail Bajtin, pp. 151-164.

Jost, François (1997), *La epifanía fílmica*, Valencia, Ediciones Episteme, Eutopías 2da época

Laquer, Thomas (1990), *La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud*, 1° edición, Madrid, Cátedra.

Abraham Moles (1971), *El kitsch*, Buenos Aires, Paidós.

Montiel, Alejandro (1992), *Teorías del cine. Un balance histórico*. Barcelona, Montesinos.

Nycz, Ryszard, "La intertextualidad y sus esferas: textos, géneros y mundos". En: Criterios. Teoría de la literatura y de las artes, estética, culturología. Edición especial en saludo al Sexto Encuentro Internacional Mijail Bajtin, pp. 95-116.

Sánchez-Biosca, Vicente (1996), *El montaje cinematográfico,* Barcelona, Paidós.

Stam, Robert (2002), *Teorías del cine*, Barcelona, Paidós.

Stam, Robert, Robert Burgoyne, y Sandy Flitterman-Lewis (1999), *Nuevos conceptos de la teoría del cine*, Barcelona, Paidós.

Straayer, Chris (1996), *Deviant Eyes. Sexual Re-orientation in Film and Video*, New York, Columbia University Press.

Tasker, Yvonne (1998), *Working Girls. Gender and Sexuality in Popular Cinema*, USA, Routledge.

Voytilla, Stuart (2003), *Writing the Comedy Film: Make 'Em Laugh*, USA, Michael Wiesel Productions.

Waugh, Thomas (2006), "El tercer cuerpo: estructuras en la construcción del sujeto masculino en las películas narrativas gays", en *Archivos de la Filmoteca. Revista de estudios históricos sobre la imagen*, segunda época, nº 54, Valencia.

William, Paul (1994), *Laughing Screaming: Modern Hollywood Horror and Comedy (Film and Culture)*, USA, Columbia University Press.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 6

**Filmografía Obligatoria:**

**Unidad 1.**
Bemberg María Luisa (1984), *Camila*, Argentina.
Burman, Daniel (2003), *El abrazo partido*. Argentina.
Demme, Jonathan (1991), *El silencio de los inocentes/The Silence of the Lambs*, Estados Unidos.
Hitchcok, Alfred (1954), *La ventana indiscreta/Rear Window*. Estados Unidos

**Unidad 2.**
Almodóvar, Pedro (1986), *Matador*, España.
Hitchcok, Alfred (1941), *Rebecca*, Estados Unidos
(1954), *La ventana indiscreta/Rear Window*, Estados Unidos.
Sirk, Douglas (1959), *Imitación de la vida/Imitation of Life*, Estados Unidos.

**Unidad 3.**
Almodóvar, Pedro (1986), *Matador*, España.
Almodóvar, Pedro (1999), *Todo sobre mi madre*, España.
Ozon, François (2002), *8 mujeres/8 femmes*, Francia.
Tarantino, Quentin (2009), *Inglourious Basterds*, Estados Unidos.

**Unidad 4.**
Cronenberg, David (1988), *Pacto de amor/Dead Ringers*, Canadá/Estados Unidos.
Elliot, Stephan (1994), *Las aventuras de Priscilla, reina del desierto/The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert*, Australia.
Hogan, P.J. Hogan (1994), *El casamiento de Muriel/Muriel's Wedding*, Australia.
Otheguy, Santiago (2007), *La León*, Argentina.

**Filmografía de referencia:**

Almodóvar, Pedro (1987), *La ley del deseo*, España.
Almodóvar, Pedro (2002), *Hable con ella*, España.
Anger, Kenneth (1947), *Fireworks*, Estados Unidos.
Castellari, Enzo G. (1978), *Aquel maldito tren blindado/Quel maledetto treno blindato*, Italia.
Cassavetes, John (1977), *Opening Night*, Estados Unidos.
Demy, Jacques (1967), *Las señoritas de Rochefort/Les demoiselles de Rochefort*, Francia.
Donen, Stanley & Gene Kelly (1952), *Cantando bajo la lluvia/Singin' in the Rain*, Estados Unidos.
Edwards, Blake (1982), *Víctor/Victoria*, Estados Unidos.
Haynes, Todd (2002), *Lejos del paraíso/Far from Heaven*, Estados Unidos.
Haynes, Todd (2007), *I'm not There*, Estados Unidos.
Hitchcok, Alfred (1958), *Vertigo*, Estados Unidos.
Jordan, Neil (1992), *El juego de las lágrimas/The Crying Game*, Reino Unido.
Kidron, Beeban (1995), *¿Reinas o reyes?/ To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar*, Estados Unidos.
Loza, Santiago (2009), *Rosa Patria*, Argentina.
Mankiewickz, Joseph L. (1950), *La malvada/All about Eve*, Estados Unidos.
McDonald, Hettie(1996), *Dulce amistad/Beautiful Thing*, Reino Unido.

Rozema, Patricia (1987), *Yo escuché a las sirenas cantar/I've Heard the Mermaids Singing*, Estados Unidos.
Schroeder, Barbet (2001), *La virgen de los sicarios*, Colombia/España/Francia.
Sirk, Douglas (1955), *Lo que el cielo nos da/All that Heaven Allows*, Estados Unidos.
Vidor, King (1946), *Duelo al sol/Duel in the sun*, Estados Unidos.
Wilder, Billy (1950), *El ocaso de una vida/Sunset Boulevard*, Estados Unidos.
Wilder, Billy (1959), *Una Eva y dos Adanes/Some Like It Hot*, Estados Unidos.

**Nota**: tanto la filmografía con la bibliografía obligatorias pueden sufrir modificaciones a lo largo de la cursada.

**Modalidad de dictado:**

La asignatura se dicta bajo la modalidad de curso presencial, las actividades de enseñanza-aprendizaje alternarán entre

a) clases teóricas: destinadas a la explicación y desarrollo de marcos teóricos y revisión de la bibliografía obligatoria
b) Clases teórico-prácticas: destinadas a la explicación/aplicación de conceptos, y trabajo sobre modelos analíticos y/o críticos.

Clases de trabajos prácticos: destinadas a la elaboración de análisis y/ o críticas fílmicas, sus concomitantes puestas en común y discusión/síntesis grupal.

**Actividades extra-áulicas obligatorias:**

Los alumnos deberán realizar ejercicios de análisis fílmico, comentarios sobre las lecturas obligatorias y entrenamiento en la práctica de escritura que en sí misma es la crítica cinematográfica. Estas actividades están orientadas a desarrollar capacidades crítico-analíticas orientadas hacia la elaboración del trabajo final de análisis. En este sentido, estas actividades serán evaluadas y formarán parte de los trabajos prácticos obligatorios.

**Evaluación:**

Para aprobar la asignatura como alumno regular, el inscripto deberá cumplir con el 75% de asistencia a las clases y con las condiciones de regularidad que constan en el Régimen de Estudios de la Modalidad Presencial de la Universidad nacional de Quilmes (resolución CS 004/08), saber:
ARTICULO 9°: La aprobación de las materias, bajo el régimen de regularidad, requerirá una asistencia no inferior al 75 % en las clases presenciales previstas para cada asignatura, y

a) la obtención de un promedio mínimo de 7 puntos en las instancias parciales de evaluación y de un mínimo de 6 puntos en cada una de ellas; ó,
b) la obtención de un mínimo de 4 puntos en cada instancia parcial de evaluación y examen integrador, el que será obligatorio en estos casos.

Este examen se tomará dentro de los plazos del curso.
Para esto, la nota será el resultado del promedio entre los trabajos prácticos, un parcial obligatorio y un trabajo final monográfico.