

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024

Departamento Académico: Cine y Televisión

Carrera/s: Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales

Plan de estudios: implementado en 2019 (RHCD 129/2016, RHCS 1113/2016 y RM 4750/2017)

Asignatura: SEMINARIO OPTATIVO - HISTORIA DEL CINE: LA EXPERIENCIA DEL NEW HOLLYWOOD

Régimen de cursado: 1° cuatrimestre

Área: Estudios teóricos, históricos y culturales

Cupo: 30

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgtr. Pedro A. Klimovsky (Actividad complementaria en Análisis y Crítica – Arte y modernidad) - pedro.klimovsky@unc.edu.ar

Prof. Asistente: Mgtr. Pedro Sorrentino

Prof. Asistente: Mgtr. Martin Iparraguirre

- Docentes con carga complementaria:

Prof. Titular: Dr. Agustín Berti

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

- Adscripta: Lic. Lipoma, Alejandra

Distribución Horaria:

Turno único: Jueves 9 a 13 hs, Microcine, Pabellón Haití

Vías de contacto con la cátedra:

A través del Aula Virtual de la cátedra.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Este seminario aspira a revisar un período central en la historia del cine norteamericano conocido como “New Hollywood”, un movimiento que revolucionará la industria del entretenimiento/espectáculo más importante del mundo en la década de los '70 y que incluso, en su zenit, sentaría las bases del renacimiento de los estudios y el gran cine de espectáculos durante los '80 y '90, sentando las bases de un modelo de producción que tuvo continuidad, con pocas modificaciones, hasta las primeras décadas del siglo XXI. El New Hollywood nació al calor de las

“nuevas olas” cinematográficas que sacudieron al mundo en los años '60, en un contexto que propició su emergencia porque el propio Hollywood reclamaba una renovación: los viejos y poderosos productores habían muerto, el sistema de estudios estaba colapsando, ni el Technicolor ni el Cinemascope conseguían ya convocar a públicos masivos, los viejos directores de renombre que habían dominado las décadas previas estaban en el fin de sus carreras: Ford, Hawks, Hitchcock, Lang, la censura se había relajado, los cambios sociales y políticos de la década exigían nuevas maneras de narrar y la televisión representaba una amenaza tan grande que los estudios estaban dispuestos a arriesgarse apostando a jóvenes productores y directores novatos que propuestas arriesgadas.

En ese contexto, con las vanguardias cinematográficas europeas como fuerte influencia, surgirían que apostarían a un cine alternativo, ya liberado de los férreos límites de los estudios que dominaron la época clásica y llevarían a Hollywood hacia la modernidad, en la que sin dudas es una de las épocas más ricas de la historia cinematográfica norteamericana. Basta repasar sus nombres para comprobar que aquellos jóvenes se convirtieron en los maestros reverenciados del presente.

El “New Hollywood” reconoce dos etapas. La primera pertenece a una generación nacida a fines de los años '30 y principios de los '40, con directores como Woody Allen, Warren Beatty, Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola, Dennis Hopper, Hal Ashby, William Friedkin, entre otros. En la segunda aparecen aquellos directores nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, la primera generación de realizadores verdaderamente cinéfilos de la historia de Hollywood, la mayoría en plena actividad: Steven Spielberg, Brian de Palma, Martin Scorsese, George Lucas, John Milius, Paul Schrader, Terrence Malick.

El seminario ofrecerá a los alumnos una aproximación profunda a este movimiento deteniéndose en sus antecedentes e influencias, su contexto de surgimiento, desarrollo y extinción, sus modos de producción, características formales y estilísticas, sus principales innovaciones y protagonistas, entendiendo que tal acercamiento ofrece un marco de comprensión imprescindible para entender el cine de Hollywood del presente.

La perspectiva de la cátedra es Socio-Histórica, por lo que se pretende asimismo que los alumnos adquieran los elementos mínimos para comprender las características estilísticas y las condiciones de producción de este movimiento en relación con las situaciones y los conflictos sociales, políticos y estéticos que caracterizaron a su época.

2- Objetivos:

OBJETIVOS GENERALES

- Promover la adquisición de conocimientos básicos de la historia y el desarrollo del New Hollywood.
- Fomentar la reflexión sobre las innovaciones técnicas, estilísticas y narrativas de los directores del movimiento y sus aportes al lenguaje cinematográfico.
- Proponer una mirada del movimiento en un marco más general del desarrollo sociocultural y político que acompañaron a la consolidación de la industria

- cinematográfica de Hollywood en el mundo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fomentar la investigación del lenguaje cinematográfico a partir de los estilos y producciones que el New Hollywood aportó al cine norteamericano.
- Fomentar el desarrollo de criterios realizativos a partir del conocimiento de los estilos de los distintos realizadores del New Hollywood.
- Estimular la práctica de la cinefilia en el estudio de los diferentes directores y poéticas del New Hollywood.
- Promover la búsqueda del conocimiento histórico, en este caso del cine y el
- audiovisual en particular, con la hipótesis de que este conocimiento acrecienta las posibilidades de comprensión y disfrute de las obras y además es una herramienta clave para tratar de elucidar las complejidades del mundo en el que vivimos.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades.

Unidad 1: Orígenes del New Hollywood.

Hollywood después de la 2da Guerra mundial. Los años 50 y comienzo de los 60

Las nuevas olas del mundo - Influencias: Nouvelle Vague, Neorrealismo italiano, New American Cinema, cine clásico norteamericano - La política de los autores y su traducción norteamericana en la teoría del autor – John Frankenheimer, Arthur Penn, Sam Peckinpah, Roger Corman, Robert Altman y otros.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Moteros tranquilos, toros salvajes. La generación que cambió Hollywood, de Peter Biskind
- Selección de textos de la cátedra.

FILMOGRAFÍA OBLIGATORIA

- “The Wild One (El Salvaje, 1953)”, de Laszlo Benedek
- “Little Fugitive (1953)”, de Morris Engel,
- “On the Bowery (1957)”, de Lionel Rogosin
- “Shadows (1959)”, de John Cassavetes
- “12 Angry Men (Doce hombres sin piedad, 1957)”, de Sidney Lumet
- “The Left Handed Gun (El Zurdo, 1958)”, de Arthur Penn
- “Mickey One (Acosado, 1965)”, de Arthur Penn.
- “The Manchurian Candidate (El embajador del miedo, 1962)”, de John Frankenheimer. -
- “Seven Days in May (Siete días de mayo, 1964)”, de John Frankenheimer.
- “The Wild Angels (Los ángeles del infierno, 1966)”, de Roger Corman
- “The Wild Bunch (Grupo salvaje, 1969)” de Sam Peckinpah

- "Pat Garrett & Billy de Kid, (1973)", de Sam Peckinpah

Unidad 2: La primera generación

Contexto histórico de los Estados Unidos a finales de los 60: el fin de una era, la crisis de los grandes estudios. Tiempos de renovación: Una nueva generación asoma - La llegada de la modernidad a Hollywood - Nuevos temas, nuevos autores y nuevos actores – Roger corman: productor y generador de nuevos talentos - La productora BBS Productions - Primeras películas: "Bonnie y Clyde" (1967), de Arthur Penn, y "Busco mi destino" (Easy Rider, 1969), de Dennis Hopper. Primer generación de directores: Woody Allen, Warren Beatty, Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola, Dennis Hopper, Hal Ashby, William Friedkin, Mike Nichols.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Selección de textos de la cátedra.

FILMOGRAFÍA OBLIGATORIA

- "Bonnie y Clyde" (1967), de Arthur Penn
- "The Graduate" (El Graduado, 1967), de Mike Nichols.
- "Busco mi destino" (Easy Rider, 1969), de Dennis Hopper.
- "La última película" (1971), de Peter Bogdanovich
- "Luna de papel" (1973), de Peter Bogdanovich
- "¿Qué pasa doctor?" (1972), de Peter Bogdanovich.
- "M*A*S*H" (1970), de Robert Altman.
- "McCabe & Mrs. Miller" (Los vividores, 1971), de Robert Altman.
- "Take the money and run" (1969), de Woody Allen.
- "Bananas" (1971), de Woody Allen
- "Sueños de un seductor" (Play It Again, Sam, 1972), de Herber Ross/Woody Allen. - "Harold and Maude" (1971), de Hal Ashby
- "Shampoo" (1975), de Hal Ashby
- "The Rain People" (1969), de Francis Ford Coppola
- "La conversación" (1974), de Francis Ford Coppola
- "El padrino" (1972), de Francis Ford Coppola
- "Contacto en Francia" (1971), de William Friedkin
- "El exorcista" (1973), de William Friedkin

Unidad 3: Segunda generación

Consolidación del movimiento - La primera generación de cineastas cinéfilos - Steven Spielberg, Brian de Palma, Martin Scorsese, George Lucas, John Milius, Paul Schrader, Terrence Malick.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Selección de textos de la cátedra.

FILMOGRAFÍA OBLIGATORIA

- "Alicia ya no vive aquí" (1974), de Martin Scorsese.
- "¿Quién llama a mi puerta?" (1967), de Martin Scorsese.
- "Taxi Driver" (1976), de Martin Scorsese.
- "Mean Streets" (1973), de Martin Scorsese.
- "Hi, Mom!" (1971), de Brian de Palma.
- "The Wedding Party" (1969), de Brian de Palma.
- "Sisters" (1972), de Brian de Palma.
- "Obsession" (1976), de Brian De Palma
- "El duelo" (1971), de Steven Spielberg.
- "Loca evasión" (The Sugarland Express, 1974), de Steven Spielberg.
- "THX-1138", (1971) de George Lucas.
- "American Graffiti", (1973) de George Lucas.
- "Blue Collar" (1978), de Paul Schrader.
- "Hardcore" (1979), de Paul Schrader.
- "Malas tierras" (Badlands, 1973), de Terrence Malick.
- "Días del Cielo (Days of Heaven, 1978), de Terrence Malick

Unidad 4: El fin de un sueño

Decadencia del movimiento - La restauración de los grandes estudios – Llega la era de los efectos especiales: estreno de La guerra de las galaxias (Star Wars, 1977), de George Lucas, y "Tiburón" (1975), de Steven Spielberg. Hollywood vuelve a ser la gran industria. Nuevos modelos de distribución.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Selección de textos de la cátedra.

FILMOGRAFÍA OBLIGATORIA

- "Star Wars: Episode IV - A New Hope", (1973) de George Lucas.
- "Tiburón" (1975), de Steven Spielberg.
- "Encuentros cercanos del tercer tipo" (1977), de Steven Spielberg.

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

- Moteros tranquilos, toros salvajes La generación que cambió Hollywood, de Peter Biskind.
- Selección de textos sobre las primeras vanguardias y teorías del cine provisto por la cátedra.

5- Bibliografía Ampliatoria

- Cine contemporáneo; Gómez Tarín, Francisco Javier
<https://es.scribd.com/document/86201396/CINE-CONTEMPORANEO-2> (Febrero 2017).
- El Cine Clásico de Hollywood; Bordwell, D.; Thompson, K. y Staiger, J.; Ed. Paidós; 1997.
- El Tragaluz del Infinito; Burch, Noel; Ed. Cátedra; 1995.
- Historia del Cine Mundial; Sadoul, George; Ed. Siglo XXI, 1985.
- Historia General del Cine; VV.AA., tomos I al XII, Ed. Cátedra, 1995.
- Hollywood: El Sistema de Estudios; Gomery, Douglas; Ed. Verdoux; 1991.
- La Cultura del Cine; Benet, Vicente J.; Paidós Comunicación, 2004.
- Teoría y Práctica de la Historia del Cine, Allen, Robert y Gomery, Douglas; Paidós Comunicación, 1995, Eric.
- Historia del Siglo XX; Hobsbawm, Ed. Grupo planeta, 1995.

6- Propuesta metodológica:

El seminario está planteado como un abordaje interdisciplinar y está destinado a estudiantes de tercer año que estén interesados en abordar la historia del cine norteamericano, en particular el movimiento del New Hollywood, sus innovaciones e influencias en el cine del presente. Se recomienda que los estudiantes hayan cursado y aprobado las materias Historia del Cine y las Artes Audiovisuales y ~~Análisis y Crítica~~ del cine. Las clases de tres horas son teóricas- prácticas, donde se desarrollarán los conceptos y las caracterizaciones del movimiento y sus principales protagonistas. En la parte práctica, se analizará material y se pedirá a los estudiantes que expongan textos y analicen la poética de los directores trabajados.

Se utiliza el aula virtual de la materia como apoyo administrativo y didáctico. Por su medio se canaliza la información y las actividades prácticas. También como modo de enviar links de textos y de materiales audiovisuales para ver disponible en la web.

7- Evaluación:

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente

(Régimen de alumnos **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>). Para la aprobación del seminario los estudiantes deberán presentar un trabajo final bajo el formato ensayo de una extensión sugerida de entre 8 y 12 páginas, y rendir un coloquio.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente). Indicar régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo.

Universidad
Nacional
de Córdoba

La cátedra considerará ALUMNOS REGULARES a aquellos que, al finalizar el cuatrimestre haya asistido al **80% de las clases teórico-prácticas**; realizado el **80% de los prácticos** y **aprobado el trabajo final con cuatro (4) como mínimo**.

La cátedra considerará ALUMNOS PROMOCIONALES a aquellos que, al finalizar el cuatrimestre, hayan asistido al **80% de las clases**; realizado el **80% de los prácticos**, y **aprobado el trabajo final con 7 o más**.

Los alumnos regulares se examinarán **rindiendo 3 (tres) temas** desarrollados en las clases teóricas durante el cursado regular de la materia.

Los alumnos libres se examinarán **rindiendo 5 (cinco) de los temas** desarrollados en clase teóricas durante el cursado regular de la materia.

9- Recomendaciones de cursada:

Se recomienda tener aprobadas las materias Arte y modernidad, e Historia del Cine y las Artes Audiovisuales.

10 - Cronograma 2024

Clase 1 – 30 de marzo: Presentación de la materia: Dinámica de trabajo, lecturas y filmografía obligatorias, trabajos prácticos.

Inicio Unidad 1 – **Solicitud práctico 1**

Clase 2 – 13 de abril: Unidad 1 – **Entrega Práctico 1**

Clase 3 – 20 de abril: Fin unidad 1

Clase 4 – 27 de abril: Unidad 2 – **Recuperatorio Práctico 1**

Clase 5 – 4 de mayo: Unidad 2 – Fin Unidad 2 – **Presentación Práctico 2**

Clase 6 – 11 de mayo: Unidad 3

Semana 18 de mayo: Unidad 3

Clase 7 – 25 de mayo: Feriado /Semana de exámenes.

Clase 8 – 1 de junio: Unidad 3 – Inicio unidad 4

Clase 9 – 8 de junio: Unidad 4 - **Entrega Práctico 2**

Clase 10 – 15 de junio: Fin Unidad 4

Clase 11 – 22 de junio: Revisión y consultas - **Entrega Recuperatorio Práctico 2**

Universidad
Nacional
de Córdoba

Clase 12 – 29 de junio: Consultas/Coloquios cierre cuatrimestre.

Clase 13 – 6 de julio: Feriado Córdoba