Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Artes.

Introducción al Cine y a las Artes Audiovisuales (ICAA) – 1° cuatrimestre 2023

Primer parcial - Modalidad virtual

Nombre y apellido de la alumna/del alumno:

DNI:

En la corrección de las respuestas se valorará el conocimiento de los temas, el empleo y la mención de bibliografía y la capacidad de contestar adecuadamente las consignas.

Normas de redacción: tipo de letra Times New Roman, tamaño de letra 12, interlineado 1.5.

Extensión: tres páginas como máximo cada respuesta, 9 páginas en total.

Entregar el parcial en archivo Word.

Indicaciones para citar autores y sus reflexiones:

Al citarse un concepto o idea, si no se transcribe literalmente una frase, se coloca, entre paréntesis, apellido del autor y año de publicación del texto: Ej: (Benet, 1987)

Al transcribirse una frase, esta se apunta entre comillas, a continuación, entre paréntesis, se coloca apellido del autor, años de publicación y número de página: Ej1: (Benet, 1987, 35); Ej2: (Benet, 1987, 36-37)

Es requisito para **validar la identidad** de la persona que rinde el examen parcial adjuntar una imagen digital legible de su documento de identidad.

Consignas:

1- Revise íntegramente el film *La habitación sellada* (David W. Griffth, 1909) y reflexione en torno a uno de los rasgos de estilo planteados por N. Burch característico del MRP: la ausencia de persona clásica. ¿Cuáles son los argumentos a favor o en contra de su presencia en este film? Ejemplifique e incorpore críticamente la bibliografía de referencia: Burch, Noël, “¿Un modo de representación primitivo?”, *El tragaluz del infinito*, Madrid, Cátedra, 1991, pp. 193-203; Gaudreault, André, “Del ‘cine primitivo’ a la ‘cinematografía-atracción’”, *Secuencias. Revista de historia del cine*, nº 26, 2007, pp. 10-28 **(3 puntos).**

2- Teniendo en cuenta el texto de Antonio Costa, defina sintéticamente al sistema de estudios. ¿Cuál es el vínculo productivo que se establece entre el sistema de estudios y el sistema de estrellas en el Modo de Representación Institucional, y qué conexión se puede establecer entre el sistema de estrellas y la tipología de géneros? Ejemplifique su respuesta con el film *Casablanca* (Michael Curtiz, 1942). Bibliografía de referencia: Costa, Antonio, “El cine sonoro de los años treinta a los cincuenta”, *Saber ver el cine*, Barcelona, Paidós, 1985, pp. 104-123 **(3 puntos).**

3- A partir de la lectura del texto David Bordwell, caracterice el cine de arte y ensayo. Ejemplifique con el film *Vivir su vida*(Jean-Luc Godard, 1962). Bibliografía de referencia: Bordwell, David, “La narración de arte y ensayo”, *La narración en el cine de ficción*, Buenos Aires, Paidós, 1996, pp. 205-233 **(4 puntos).**

1. El modo de representación es una tendencia cinematográfica que ha tenido desarrollo perdurable en el tiempo abarcando a varios países de forma simultánea. En el Modo de Representación Primitivo (MRP) la instrumentación es pre-industrial ya que abarca el final del siglo XIX y el principio del siglo XX. Dicho lo anterior, en el capítulo VIII “¿Un modo de representación primitivo?” del libro El tragaluz del infinito (1991) Burch menciona algunos rasgos característicos del MRP como la posición horizontal y frontal de la cámara, el final punitivo o la ausencia de persona clásica. El último mencionado es que la presencia de los actores en el film es vista desde gran distancia, es solo corporal y apenas son visibles sus rostros, ya que en la época de creación de estas películas no podía escucharse el sonido diegético (cualquier voz, pasaje musical o efecto sonoro que se presente como originado desde una fuente presente en el universo de la película) por lo tanto los actores no podían expresarse con su voz, lo hacían mediante gestos. Además, por lo general no hay personajes propiamente dichos, solo hay personas interpretando roles.

Gaudreault plantea en el texto “Del ‘cine primitivo’ a la ‘cinematografía-atracción’” que debe cuestionarse lo llamado “cine primitivo” y propone cambiarlo por algo que considera más acorde que es la “cinematografía-atracción”. Dentro del período cinematografía-atracción (1895-1915) se pueden identificar dos tipos de prácticas fílmicas: sistema mostrativo de atracciones y sistema de integración narrativa. La primera (1895-1908) valoriza la atracción sobre la narración, mientras que en la segunda (1908-1915) la narración sobresale a la atracción. Es decir, en el sistema de integración narrativa los elementos cinematográficos se ponen al servicio de la historia a contar.

El film *La habitación sellada* (David W. Griffth, 1909) está compuesto por planos totales (en un plano total la integridad del cuerpo se encajona en la pantalla. Crece la importancia del ambiente, se diluye la expresión del personaje a favor de la presencia del espacio que los rodea)[[1]](#footnote-1) donde la cámara no realiza ningún travelling, es decir, está fija. Podemos concluir que la película pertenece al sistema de integración narrativa y que existe ausencia de la persona clásica, ya que no se prioriza la atracción sobre la narración y es posible entender la historia sin necesidad de escuchar la voz de las personas interpretando los roles, porque los vemos gesticular con todo su cuerpo desde la distancia.

[[2]](#footnote-2)

1. El Modo de Representación Institucional (MRI) es el posterior al Modo de Representación Primitivo (MRP), comienza al rededor del 1915 con la institucionalización del cine y se caracteriza por priorizar la narración y un avance en la tecnología de los equipos, entre otras cosas. Con la llegada del cine sonoro, llega la “época dorada de Hollywood” que duró entre los años 30 y 50, ya que las películas lograron el máximo de popularidad e influencia. Dentro de este contexto, el mercado se reforzó en su carácter oligocórpico y nació el sistema de estudios (Studio System), donde Major Companies como la Metro Goldwyn Mayer, la Universal, la Paramount, la Warner Bros, entre unas pocas otras, dominaban el mercado. Se utilizaban métodos precisos en la organización del trabajo para asegurar la alta efectividad, como la explotación de recursos (reutilizar props en diferentes films, por ejemplo); las decisiones del director estaban subordinadas a las decisiones del estudio, el productor era la figura de máxima autoridad, no solo decidía el presupuesto, sino que podía decidir hasta el montaje final de la película. A su vez, en 1934 entró en vigor el “Código Hays” que dictaba lo que se podía o no se podía hacer y/o narrar en el cine hollywoodense, es decir, era básicamente una autocensura. Para fines de los años 40, las anteriormente nombradas grandes empresas tenían asegurada la cobertura de la producción de un film solo con los beneficios de la distribución nacional, por lo que la distribución internacional les garantizaban solo ganancias.

[[3]](#footnote-3)[[4]](#footnote-4)

La película Casablanca del año 1942 producida por la Warner Bros nos sitúa en la Segunda Guerra Mundial, donde Casablanca era una ciudad a la que gente llegaba huyendo del nazismo pero salir de allí era casi imposible. El objetivo de la policía secreta alemana es el líder checo y héroe de la resistencia Victor Laszlo, cuya única esperanza es Rick Blaine, propietario del 'Rick’s Café' y antiguo amante de su mujer, Ilsa Lund. Rick e Ilsa se habían conocido en París, pero la entrada de las tropas alemanas en la capital francesa separó a nuestros protagonistas. El final del film culmina con que Ilsa no se queda con Rick, sino que se va con su esposo Laszlo, ya que el código Hays prohibía mostrar en pantalla a una mujer abandonando a su marido. Otra convención de la época era que la mujer sea más baja que el hombre, es por eso que en las escenas donde estaban juntos los protagonistas se utilizaron artilugios para que él pareciera más alto, ya que el actor que interpretaba a Rick medía aproximadamente 1,7 metros de altura, mientras que la actriz que daba vida al rol de Ilsa medía al rededor de 1,8 metros.

El sistema de estrellas (Star System) funciona como instrumento a la hora de vender los films, es por eso que está altamente ligado al Studio System, ya que las “estrellas” (actores y actrices reconocidos por el público) diferencian los productos de otros productos de la competencia. La vida privada, los trabajos anteriores y el físico, entre otras cosas, de los famosos incumben en este sistema ya que crean un imaginario colectivo a la audiencia, es decir, “adelantan” al espectador lo que está por venir. A su vez, los géneros cinematográficos son fórmulas fijas que pertenecen a la cultura de masas, definen un código social y moral donde se expresa una concepción del mundo y con ello una ideología. Son una tipología normativa que constituye su propio verosímil, tienen clichés y solo existen si son reconocidos como tales, es decir, por la audiencia. La división de géneros y la elección de estrellas específicas según la política de cada film, fue solicitada por el Studio System para poder tener un mejor control del mercado.

 [[5]](#footnote-5) [[6]](#footnote-6)

El actor Humphrey Bogart venía encasillado como “gángster” por sus papeles anteriores en películas de género “noir”, mientras que la actriz sueca Ingrid Bergman hizo la gran mayoría de sus actuaciones en films de drama y romance.

En conclusión, los géneros, el Studio System y el Star System se combinan y entrelazan, sirviendo en conjunto como fórmula de éxito para asegurar la mayor ganancia de las empresas en el mercado.

1. El cine de arte y ensayo tiene sus raíces en un conjunto interdisciplinario entre el teatro y la literatura moderna, y la época del cine “mudo”, que hacía contraste con la filmografía hollywoodense. Pero no es hasta después de la segunda guerra mundial que se consolida como una narrativa alternativa, es en este contexto donde se popularizan las “art houses” (cines situados en campus universitarios) de la posguerra lugar donde el público buscaba ideas contemporáneas de modernidad en el arte y la literatura. Es en la década del 60, con la Nouvelle Vage y otras nuevas olas de cine europeo, que el cine de arte y ensayo toma fuerza y refuerza la diferenciación entre el cine de Hollywood, donde se priorizaba el mercado y el entretenimiento, y el cine europeo, donde por el contrario se valoraba más el arte y el genio creativo. Se comienza a hablar de “cine de autor” para referirse a un film que expresa la visión del director, una “declaración personal” del cineasta considerado como artista y con ello, una mistificación del mismo. Dicho lo anterior, me parece pertinente aclarar que Jean-Luc Godard director de la película Vivre sa vie estaba casado con la protagonista de su film, la actriz Anna Karina.

 [[7]](#footnote-7) [[8]](#footnote-8)

La narración del cine de arte y ensayo se caracteriza por tres esquemas procesales: el realismo objetivo, el realismo expresivo o subjetivo y el comentario narrativo. El primero se basa en tratar temas reales y contemporáneos, no se podrá conocer por completo el mundo real, se realiza una desdramatización de la narración al mostrar momentos triviales como momentos de tensión, la narrativa es de casualidad no de causalidad (es decir, hay ausencia de causa y efecto). Con el avance de la tecnología, el equipo fílmico se hizo más transportable, por lo que no se graba en estudios, sino que las locaciones son naturales por lo tanto la iluminación no es hollywoodense.

La película Vivre sa vie narra la historia de Nana una parisina en los 60s que luego de separarse de su marido decide hacerse prostituta. Por lo tanto, se puede observar el realismo objetivo de la trama contemporánea.

En la escena de la tienda musical podemos escuchar como la compañera de Nana lee un poema, pero si bien no la observamos a ella, la cámara nos lleva a la ventana y nos muestra en un plano largo el mundo exterior, la cotidianidad y lo trivial.

El realismo expresivo intenta presentar personajes, estos suelen carecer de objetivos y motivos claros para sus accionares, sus motivos se mantienen en silencio. Los protagonistas normalmente atraviezan una crisis existencial o actuan incoherentemente. Los personajes suelen ser “pasivos”, solamente atraviezan las situaciones, no son “activos” ni luchan como los personajes de la narrativa clásica. Se enfatizan acciones e intervalos insignificantes y se ocultan los efectos de dichas acciones.

Como ejemplo de lo anterior, continuando con la escena de la disqueria, a Nana no parece importarle ni preocuparle lo suficiente que van a echarla de su departamento si no consigue el dinero. Es algo completamente incoherente ya que está pronta a quedarse sin hogar.

El comentario narrativo es un recurso estilístico que se produce cuando el relato de forma explícita es tomado por el meganarrador para añadir información no presentada por el personaje. El acto narrativo se muestra como tal es: una construcción, hay una evidencia de la narración. Hay una autoconciencia narrativa, una auto-reflexión del meganarrador. Puede darse en forma de cinefília (en forma de homenajes o alusiones al medio cinematográfico), disociación entre imagen y sonido, una interpelación al espectador (miradas directas del personaje a cámara), ángulos inusuales o el uso de cámara lenta, entre otros.

Si bien la película está plagada de comentarios narrativos, un ejemplo claro sería que antes del final, cuando Nana va en el auto y se muestran los paisajes de la ciudad, entre ellos se lee claramente este cartel que dice “el infierno y sus hijos” sirviendo como presagio del futuro que le espera a la protagonista.

Corrección:
Pregunta 1: La respuesta es en líneas generales correcta, si bien podría haber sido más explicativa y extensa. Puntaje: 2.

Pregunta 2: La respuesta es correcta. Una observación: es oligopólico y no oligocórpico. Puntaje: 3.

Pregunta 3: Lo que se sostiene en la respuesta es correcto. Hubiera sido pertinente explayarse más, tanto en la descripción de las características del cine de arte y ensayo como en su ejemplificación. Puntaje: 3,50.

Nota: 9

1. Russo, Eduardo. Diccionario de cine. [↑](#footnote-ref-1)
2. *La habitación sellada* (David W. Griffth, 1909). Recorte fotográfico del film brindado por la cátedra. [↑](#footnote-ref-2)
3. Imagen recuperada de https://www.elcineenlasombra.com/casablanca-detalles-desconocidos/ [↑](#footnote-ref-3)
4. Imagen recuperada de https://www.20minutos.es/cinemania/noticias/casablanca-como-se-hizo-politica-amor-96471/ [↑](#footnote-ref-4)
5. Humphrey Bogart como Rick. Imagen recuperada de https://www.fotogramas.es/famosos-celebrities/g554278/los-10-actores-clasicos-que-marcaron-tendencia/ [↑](#footnote-ref-5)
6. Ingrid Bergman como Ilsa. Imagen recuperada de https://www.trendencias.com/belleza/los-21-mejores-peinados-vistos-en-las-peliculas [↑](#footnote-ref-6)
7. Imagen recuperada de https://infocielo.com/suicidio/el-famoso-director-cine-jean-luc-godard-murio-suicidio-asistido-n746194 [↑](#footnote-ref-7)
8. Imagen recuperada de https://www.tiempodecine.co/web/senales-particulares-vivir-su-vida-de-jean-luc-godard/ [↑](#footnote-ref-8)