

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: ARTES

SEMINARIO TEMÁTICO: HISTORIA DEL CINE DE TERROR
ESTADOUNIDENSE: DE 1931 HASTA HOY

MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL (según Res. (D) N°
732/20 y normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el
dictado a distancia)

PROFESOR: PAGNONI BERNS, FERNANDO GABRIEL

BIMESTRE: VERANO

AÑO: 2021

CÓDIGO N°:

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
SEMINARIO TEMÁTICO: HISTORIA DEL CINE DE TERROR
ESTADOUNIDENSE: DE 1931 HASTA HOY
MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL¹
CARGA HORARIA: 64 HORAS
BIMESTRE: VERANO 2021
CÓDIGO N°:

PROFESOR:² PAGNONI BERNS, FERNANDO GABRIEL

a. **Fundamentación y descripción**

Cuando el director Tod Browning estrenó *Drácula* en 1931, nadie podía predecir que se inauguraba uno de los ciclos cinematográficos más espectaculares y controversiales. El *Frankenstein* de James Whale, estrenado solo un año después del film de Browning, sería censurado y criticado por su crudeza, dando comienzo a una desconfianza hacia el género que continúa hasta hoy.

Amado y odiado a partes iguales, a la vez marginal e inextricablemente ligado a su contexto social, el género del terror ha sostenido un espejo alegórico a los temores, los deseos y las ansiedades de la cultura estadounidense a través de las décadas. Con agendas progresistas y reaccionarias en juego dentro de sus fórmulas genéricas, la película de terror a veces afirma categorías sociales, mientras que otras veces borra o incluso deconstruye los fundamentos ideológicos de la cultura occidental. El monstruo principal del film es, a través de una lectura sintomática, una manifestación material de los miedos y ansiedades que formalizan la idea de Otredad en una cultura y momento histórico determinados. Analizando la evolución del género desde sus orígenes en 1931 hasta nuestro días, el seminario examinará las sofisticadas —y subversivas— trayectorias de la película de terror estadounidense, desde los films clásicos de los estudios Universal y RKO en los años 1930 y 40, pasando a través de los terrores de la Guerra Fría de la década de 1950, al renacimiento apocalíptico del género en los años 1960 y 70, moviéndose hacia los excesos más taquilleros de la década de 1980. Finalmente, el seminario dará lugar al examen de fenómenos recientes dentro del género como son el *found footage* y el polémico *porn torture* nacidos de los atentados del 11 de septiembre del 2001.

Los marcos críticos que se trabajarán en el seminario incluirán estudios sobre monstruosidad, el psicoanálisis, la teoría feminista, el postmodernismo, el cine de autor, el análisis ideológico, el giro animal, y la lectura queer.

¹ Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. D. 732/20 y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la emergencia sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad.

² Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.

Este seminario ofrece tópicos de gran importancia en el estudio de la historia del cine estadounidense desde los años treinta, señalando una gran variedad de contextos culturales e históricos que giran alrededor de nociones, prejuicios y deconstrucciones de género, raza, sexualidad, identidad y clase.

b. Objetivos:

Acercar a los estudiantes a los contenidos ideológicos e históricos imbricados dentro de un género popular, pero denostado críticamente, para explorar las inscripciones alegóricas acerca del trauma social que el género ofrece; para demostrar la evolución del cine de terror estadounidense en términos ideológicos, estéticos y genéricos; y proporcionar una serie de marcos críticos dentro de los cuales el cine de terror y su relación con la cultura de los EE.UU. pueden ser analizados y comprendidos.

b.2. Objetivos específicos

- a) Pensar de manera informada y avanzada sobre temas fundamentales del film de terror examinando diversos corpus filmicos que confronten las propuestas de las teorías del cine en relación con sus contextos socio-culturales concretos
- b) Participar en el análisis perceptivo y teóricamente sostenido de los films de terror utilizando estrategias de análisis que operen sobre estos corpus para revisar conceptos instalados desde la teoría
- c) Evaluar críticamente la representación de raza, de clase, de género y de sexualidad en el cine de terror
- d) Comprender el amplio desarrollo del género en relación a los cambios en la cultura de EE.UU. y de la sociedad.
- e) Supervisar el diseño de los posibles temas monográficos que integren los proyectos de trabajo individual final.

c. Contenidos:

Unidad 1: Introducción a las teorías de la monstruosidad. Cine clásico (1930-1940)

Introducción al Seminario. Concepto de hegemonía y cultura popular. Teorías sobre la monstruosidad como síntoma de la normalidad social y cultural: Michel Foucault, Rosi Braidotti y Robin Wood. Cuerpos alternativos en *Freaks* (Tod Browning, 1932)

La era clásica de la película de terror estadounidense. La fragmentación espacial post Segunda Guerra Mundial. James Whale y los Estudios Universal. Val Lewton y la teoría del autor. Depresión económica y desconfianza hacia Europa.

Filmografía obligatoria:

- *Frankenstein* (James Whale, 1931)
- *El Caserón de las Sombras* (The Old Dark House, James Whale, 1932)
- *Freaks* (Tod Browning, 1932)
- *La Marca de la Pantera* (Cat People, Jacques Tourneur, 1942)
- *Yo Anduve con un Zombie* (I Walked with a Zombie, Jacques Tourneur, 1943)
- *La Escalera de Caracol* (The Spiral Staircase, Robert Siodmak, 1945)

Bibliografía obligatoria:

- Casas, Quin. “El Gótico Hollywoodense (1930-1960). De Universal a Corman.” En *Pesadillas en la Oscuridad: El Cine de Terror Gótico*, editado por Antonio José Navarro, pp. 159-184. Madrid: Valdemar, 2010.
- Dorfman, Ariel. *Para leer al Pato Donald: Comunicación de Masas y Colonialismo*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 1972. “Introducción” y capítulo 2.
- Foucault, Michel. *Los Anormales: Una Genealogía de lo Monstruoso*. Madrid: Akal, 2001.
- Higuera Flores, Rubén. *Jacques Tourneur*. Madrid: Cátedra, 2016.
- Martín-Barbero, Jesús. *De los Medios a las Mediaciones: Comunicación, Cultura y Hegemonía*. Bogotá: Gustavo Gili, 2003. Primera parte.
- Memba, Javier. *El Cine de Terror de la Universal*. Barcelona: T&B Editores, 2004.
- Roig, Pau y Luis Rueda. *Monstruos Eléctricos: El Horror y la Ciencia Ficción de la Universal*. Madrid: Arkadin, 2012.
- Wood, Robin. “An Introduction to the American Horror Film.” En *Planks of Reason: Essays on the Horror Cinema*. Ed. Barry Keith Grant and Christopher Sharrett, pp. 107-141. Lanham: Scarecrow Press, 2004.

Bibliografía complementaria:

- Bordwell, David, Janet Staiger y Kristin Thompson. *El Cine Clásico de Hollywood. Estilo Cinematográfico y Modo de Producción hasta 1960*. Barcelona: Paidós, 1997.

Braidotti, Rosi. *Lo Posthumano*. Barcelona: Gedisa, 2013.

Lafond, Frank. "Tod Browning vs. George Melford: Dracula's Doppelgänger." En *The Cinema of Tod Browning: Essays of the Macabre and the Grotesque*, editado por Bernd Herzogenrath, pp 151-157. Jefferson: McFarland, 2008.

Párraga, Martín. "El cine de terror norteamericano de los 40 y 50 como instrumento de propaganda anticomunista." *Espéculo. Revista de Estudios Literarios*, 2010.

Spadoni, Robert. *Uncanny Bodies: The Coming of Sound Film and the Origins of the Horror Genre*. University of California Press, 2007.

Williams, Raymond: *Marxismo y Literatura*, Barcelona, Península, 1980; Parte I ("Conceptos básicos"), cap. 3 ("Literatura") y cap. 4 ("Ideología").

Unidad 2: Los Años Cincuenta. La Imaginación del Desastre.

Decadencia del género e hibridación. Guerra Fría, paranoia y ciencia ficción. Invasiones y Monstruos del espacio exterior. Escritores de la Escuela de California: Richard Matheson, Charles Beaumont y Robert Bloch. Desintegración del cuerpo y las nuevas masculinidades y feminidades. Homosexualidad y terror. La adolescencia como fuente de ansiedades: el joven delincuente. *Psicosis* de Hitchcock y el nacimiento del *serial killer* y un nuevo terror.

Filmografía obligatoria:

- *El Enigma de Otro Mundo* (The Thing, Christian Nyby, 1951)
- *La Invasión de los Usurpadores de Cuerpos* (Invasion of the Body Snatchers, Don Siegel, 1955).
- *Trilogía del Terror* (Trilogy of Terror, Dan Curtis, 1975).
- *Yo fui un Hombre Lobo Adolescente* (I Was a Teenage Werewolf, Gene Fowler, Jr., 1957)
- *Psicosis* (Psycho, Alfred Hitchcock, 1960)

Bibliografía obligatoria:

- Capanna, Pablo. *El Sentido de la Ciencia Ficción*. Buenos Aires: Columbia, 1966.
- Jackson, Rosemary. *Fantasy: Literatura y Subversión*. Buenos Aires: Catálogos, 1986.
- Pagnoni Berns, Fernando Gabriel. "(Male) Matter and its Dissolution: Crisis of Masculinities as Horror in Richard Matheson's Short Stories" En *Reading Richard Matheson: A Critical Survey*. Cheyenne Mathews y Janet Haedicke (Eds). New York: Rowman & Littlefield, 2014. pp. 103-115.
- Sadoul, Jacques. *Historia de la Ciencia Ficción Moderna, 1911-1971*. Barcelona: Plaza & Janes, 1975. Capítulo 4 "Proliferación (1950 - 1957)"
- Sontag, Susan. "La imaginación del desastre." En *Contra la Interpretación y otros ensayos*. Barcelona: Seix Barral, 1984.

Bibliografía complementaria:

- Nigra, Fabio. *Historias de cine: Hollywood y Estados Unidos*. Valencia: Universidad de Valencia, 2013. Capítulo 8 "Darwin, el Senador McCarthy y la Resistencia Cultural en los Estados Unidos de la Década de 1950."
- Suber, Howard. "La Lista negra Política de Hollywood." En *Antología del Cine Norteamericano*. Donald Staples (Ed.). Buenos Aires: Marymar, 1976.
- Tarasco Michel, Martha. "Consideraciones sobre la Influencia del Informe Kinsey." *Cuadernos de Bioética* 1997/4, pp. 1385-1397.
- Telotte, J. P. *El cine de Ciencia Ficción*. Madrid: Cambridge University Press, 2002.
- Truffaut, François. *El cine según Hitchcock*. Alianza, Madrid, 1990.

Unidad 3: Los años 60: la década seminal. Los años 70 y sus excesos.

La incorporación del *psycho killer* en el género. Feminismo, cultura patriarcal y terror. Contracultura hippie y la era del *New Age*. Nuevos terrores urbanos y nuevos niveles de violencia. Nuevos monstruos. Desintegración del sueño americano y la familia. El cine *gore*. El fin del Production Code of America. Nuevas formas de Otredad: lo animal monstruoso y ansiedades sobre el medio ambiente.

Filmografía obligatoria:

- *El Bebé de Rosemary* (Rosemary's Baby, Roman Polanski, 1968).
- *La Noche de los Muertos Vivos* (Night of the Living Dead, 1968)
- *The Gore Gore Girls* (Herschell Gordon Lewis, 1972)
- *Frogs* (Georges McCowan, 1972)
- *El Exorcista* (The Exorcist, William Friedkin, 1973).
- *No le Temas a la Oscuridad* (Don't be Afraid of the Dark, John Newland, 1973)
- *Las Colinas tienen Ojos* (The Hills Have Eyes, Wes Craven, 1977)
- *Cuando Llama un Extraño* (When a Stranger Calls, Fred Walton, 1979)

Bibliografía obligatoria:

Alarcón, Tonio. "Ni Muertos ni Enterrados: El Terror Gótico en el cine USA de los 70." En *Pesadillas en la Oscuridad: El Cine de Terror Gótico*, editado por Antonio José Navarro, pp. 283-319. Madrid: Valdemar, 2010.

de los Heros, M. A. "El bebé de Rosemary de Roman Polanski (psicopatología y cine)." *Revista de Investigación en Psicología*, 14(2), 2011, pp. 223-228.

De los Ríos, Patricia. "Los movimientos sociales de los años sesentas en Estados Unidos: un legado contradictorio." *Revista Sociológica* 38 (1998).

Faludi, Susan. *Reacción: La guerra no declarada contra la mujer moderna*. Anagrama: Barcelona, 1993. Capítulo 1.

Moreno, Erika. "Estados Unidos a través de la cámara: el cine de terror como discurso histórico en *La última casa a la izquierda*." *Cuadernos de Historia Contemporánea*, 38, 2016: 353-376.

Navarro, Antonio José. "American Gothic: Terror en Tiempos de Crisis (1968-1980)." En *American Gothic: El Cine de Terror USA 1968-1980*, editado por Antonio José Navarro, pp. 11-56. San Sebastián: Donostia Kultura, 2007.

Pagnoni Berns, Fernando Gabriel (2020). "El Cine Estadounidense de Naturaleza Enloquecida de los setenta y su relación con su Contexto Social." Tesis de

Doctorado. Facultad de Filosofía y Letras, 2020.

Singer, Peter. *Liberación Animal*. Barcelona: Taurus, 2018.

Zuluaga, Juan David Martínez. “La filosofía del terror en *El Exorcista* (1973).” *Filo de Palabra* 19 (2015).

Bibliografía complementaria:

Bailly, Jean-Christophe. “La Forma Animal.” *Instantes y Azahares: Escrituras Nietzscheanas*. Año XIII, Nro. 13, Primavera de 2013, pp. 85-94.

Casas, Quim. “El Cine de Terror Político o la Política del Terror.” En *American Gothic: El Cine de Terror USA 1968-1980*, editado por Antonio José Navarro, pp. 57-68. San Sebastián: Donostia Kultura, 2007.

Dezcallar, Rafael. “Contracultura y tradición cultural.” *Revista de estudios políticos* 37 (1984): 209-238.

Knight, Arthur. “Panorama del Cine Norteamericano Contemporáneo.” En *Antología del Cine Norteamericano*. Donald Staples (Ed.). Buenos Aires: Marymar, 1976.

Rosambaum, J- Martín, A. *Mutaciones del Cine Contemporáneo*. Madrid: Errata Naturae, 2011.

Vance, Linda. “Ecofeminism and the Politics of Reality.” *Ecofeminism: Women, Animals, Nature*, editado por Greta Gaard, pp. 118-145. Philadelphia: Temple University Press, 1993.

Unidad 4: La Década de 1980: entre el Slasher y el Neoliberalismo.

Conservadurismo social y el nacimiento de la *slasher movie*. Ronald Reagan y el modelo genérico conservador neoliberal de los años ochenta. Virtud, pecado y la *Final Girl*. Los pánicos morales y paranoia.

La muerte del género en los 90 y su resurgimiento en el nuevo siglo.

Filmografía obligatoria:

- *La Quema* (The Burning, Tony Maylam, 1981)
- *Masacre en la Fiesta* (The Slumber Party Massacre, Amy Holden Jones, 1982).

- *Pesadilla en lo Profundo de la Noche* (A Nightmare on Elm Street, Wes Craven, 1984).
- *Noche Silenciosa, Noche de Muerte* (Silent Night, Deadly Night, Charles Sellier, 1984)
- *Scream* (Wes Craven, 1996).

Bibliografía obligatoria:

- Clover, Carol. *Men, Women, and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film*. Princeton: Princeton University Press, 2015.
- Frexias, Ramón y Joan Bassa. "Rape and Revenge: De la Sangre como Miel." En *American Gothic: El Cine de Terror USA 1968-1980*, editado por Antonio José Navarro, pp. 153-174. San Sebastián: Donostia Kultura, 2007.
- Jameson, Fredric. *El Giro cultural. Escritos Seleccionados sobre el Postmodernismo, 1983-1998*. Buenos Aires: Manantial, 2002.
- Martínez Jiménez, Laura. "La Intertextualidad y el Metadiscurso como Medio de Renovación. *Scream*: el Inicio del *Neoslasher*." Trabajo de fin de grado. Universidad de Murcia. Julio 2020.
- Pagnoni Berns, Fernando Gabriel, Canela Ailén Rodríguez Fontao y Mariana Zárate (2015). "Its Gets Better (When You Come Back from the Grave and Kill Them All). Bullying and the Horror Film and the Indeterminacy of the Monster." En *Bullying in Popular Culture: Essays on Film, Television and Novels*. Abigail Scheg (Ed.). North Carolina: McFarland.
- Thompson, Kenneth. *Pánicos Morales*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes Editorial, 2014.

Bibliografía complementaria:

- Beck, Ulrich. *La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad*. Barcelona: Paidós, 2006. Capítulo 2.
- Cohen, Stanley. *Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers*.

Oxford: Martin Robertson, 1980.

Foucault, Michel. *Historia de la sexualidad, La voluntad del saber*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2008.

Raya Bravo, Irene. “Adaptando el terror cinematográfico a la serialidad televisiva. El caso de *Scream*.” *FOTOCINEMA, Revista Científica de Cine y Fotografía*, nº 14 (2017).

Rosambaum, J- Martín, A. *Mutaciones del Cine Contemporáneo*. Madrid: Errata Naturae, 2011.

Unidad 5: Cine de Terror Post 9/11: Terrorismo y la Cuarta Ola del Feminismo.

Nuevo siglo, nuevas ansiedades sociales y culturales. Terror post 9/11. La destrucción del cuerpo humano. Sociedad bajo vigilancia y los fenómenos del *found footage*, el *porn torture* y las *fake news*. Reinstauración del maniqueísmo ético. Crisis de la masculinidad y nuevos sujetos queer. Cuarta ola del feminismo y el movimiento *#MeToo*. El terror posthumanista del futuro y la nueva ontología OOO.

Filmografía obligatoria:

- *El Juego del Miedo* (Saw, James Wan, 2004).
- *Actividad Paranormal* (Paranormal Activity, Oren Peli, 2009)
- *Siniestro* (Sinister, James Wan, 2012).
- *La Noche de la Expiación* (The Purge, James DeMonaco, 2013)
- *Feliz Día de tu Muerte* (Happy Death Day, Christopher Landon, 2017)
- *Halloween* (David Gordon Green, 2018)

Bibliografía obligatoria:

Carroll, Noël. *Filosofía del terror o paradojas del corazón*. Versión digital y traducida por Minicaja, 2014.

Costa, Jordi. “El Planeta de las Palabras que Herían: Corrección Política y Nuevos

- Tabúes.” En *Tabú: La Sombra de lo Prohibido Innombrable y Contaminante*, editado por Vicente Domínguez, pp. 11-24. Madrid: Ocho y Medio, 2005.
- Pérez Ochando, Luis. *Noche sobre América. Cine de terror después del 11-S*. Universitat de València, 2017.
- Quezada Figueroa, Alan. “Fenomenología Zombi: Ideología y Consumismo en la Sociedad Actual.” En *Terra Zombi: El Fenómeno Transnacional de los Muertos Vivientes*, editado por Rosana Díaz-Zambrana, pp. 101-115. San Juan: Isla Negra, 2015.
- Sánchez-Biosca, V. “Despedazar un cuerpo. De una cierta tendencia en el cine de terror postmoderno.” *Vértigo* (La Coruña), 1995, vol. 11, p. 62-65.

Bibliografía complementaria:

- Jiménez Morales, Luis Alberto. “Ontología Orientada a Objetos: una nueva teoría de todo.” *Análisis. Revista de investigación filosófica*, vol. 7, n.º 1 (2020): 151-155.
- Navarro, José Antonio. “El Horror, el Sexo y el Mal en el Cine de David Lynch.” En *Pesadillas en la Oscuridad: El Cine de Terror Gótico*, editado por Antonio José Navarro, pp. 381-412. Madrid: Valdemar, 2010.
- Schulze, Joshua. “James Wan’s Dead Space: The Conjuring Films, Siegfried Kracauer, and the Revenge of Physical Reality.” En *The Cinema of James Wan: Critical Essays*, editado por Fernando Gabriel Pagnoni Berns y Matthew Edwards. Jefferson: McFarland, 2021.
- Tziallas, Evangelo. “The Spectacle of Correction: Video Games, Movies and Control.” En *To See the Saw Movies: Essays on Torture Porn and Post-9/11 Horror*, editado por James Aston, John Walliss, pp. 45-72. Jefferson: McFarland, 2013.

d. **Organización del dictado de seminario**

El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional (DNU 297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) N° 732/20 y a la normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia.

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y Letras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes.

La carga horaria total es de 64 horas.

Modalidad de trabajo

La cursada está organizada con una periodicidad semanal a partir del dictado de encuentros sincrónicos por videoconferencia. Como parte de la dinámica del curso se articularán los núcleos conceptuales de cada unidad con el análisis de diversos ejemplos cinematográficos. Se prevé la realización de actividades prácticas tanto de discusión de los textos de la bibliografía a partir de consignas o claves de lectura, así como de ejercitación de la escritura crítica. Se utilizarán los foros como un espacio de consultas y de interacción.

Los/las estudiantes deberán cumplir con la entrega de los trabajos prácticos pautados —exposiciones orales o trabajos escritos según las dificultades que presenta la modalidad virtual para los/las participantes— y con dos instancias de evaluación orientadas a integrar aspectos de las discusiones teóricas en el abordaje crítico de películas.

Al finalizar el seminario, los/las estudiantes deben entregar una monografía final, cuyo tema será previamente consultado con el docente y acordado con él.

e. Organización de la evaluación

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17) e incorpora las modificaciones establecidas en la Res. D 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional:

Regularización del seminario:

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de un dispositivo definido para tal fin.

Aprobación del seminario:

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores a cargo del seminario.

Firma

Aclaración

Doctor Fernando Gabriel Pagnoni Berns