

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

CARRERA: Historia

SEMINARIO TEMÁTICO: Problemáticas en torno a la relación Cine e Historia

PROFESORA: Prof. Mariana Piccinelli

CUATRIMESTRE: Segundo

AÑO: 2017

PROGRAMA N°:

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE HISTORIA
SEMINARIO TEMÁTICO
PROFESOR: Prof. Mariana Piccinelli,
CUATRIMESTRE Y AÑO: Segundo cuatrimestre 2017
PROGRAMA N°**

Equipo docente: Prof. Gilda Bevilacqua.
Profesor invitado: Dr. Fabio G. Nigra.

Problemáticas en torno a la relación Cine e Historia

Fundamentación:

El cine, como medio de comunicación masiva, es percibido hoy como un competidor directo de la ciencia histórica académica en el ámbito de la producción y divulgación de relatos sobre el pasado, ya sean de carácter ficcional y/o documental. Un especialista en el tema, el historiador norteamericano Robert Rosenstone, señala que “los historiadores no controlan el cine. Los films muestran que el pasado no es de su propiedad. El cine crea un mundo histórico contra el que no pueden competir los libros, al menos por lo que hace en el favor del público. Los films son un inquietante símbolo de un mundo crecientemente posliterario, en el que la gente puede leer pero no lo hace” (1997: 44).

Por ello, el Seminario se propone como una instancia de reflexión colectiva, en torno a los problemas teóricos, metodológicos y epistemológicos que implica el abordaje de la relación entre el cine y la historia. Se plantea, por un lado, trabajar con textos clásicos y modernos que reflexionan sobre la validez e importancia de las películas históricas; y por el otro, indagar en las formas actuales de comprender la posibilidad de la representación histórica, con apoyo en los estudios de Hayden White, Roland Barthes, Michel de Certeau, Marc Ferro y Robert Rosenstone, entre otros.

Entendemos que es necesario, en el ámbito de la formación actual de los estudiantes, trabajar en la elaboración y uso de herramientas que permitan explorar las posibilidades analíticas que nos brinda el cine en su compleja relación con la historia. Así, desde este Seminario proponemos abordar esta relación teniendo en cuenta cuatro grandes niveles interrelacionados, que son hoy los más conocidos y abordados por la historiografía académica: a) el cine como objeto de indagación, a través de la historia del cine; b) el cine como fuente para la investigación, en tanto producto cultural de su

época de producción, aspectos que han sido ampliamente abordados por autores como Marc Ferro y Pierre Sorlin; c) el cine como medio de representación audiovisual del *corpus* de la historiografía escrita, un aspecto menos legitimado aún hoy por la academia, pero que, a partir de los aportes de Rosenstone, con la noción de “cine histórico”, presenta elementos novedosos de discusión; d) el cine como agente de cambio en la historia, también trabajado por Ferro, que involucra a los cineastas y espectadores en los procesos de transformación social.

La apreciación del diseño curricular de la carrera de Historia en esta Casa de Estudios nos planteó la posibilidad de elaborar una propuesta que permita abordar estas problemáticas teóricas, metodológicas y epistemológicas de modo transversal, para ofrecer herramientas a los alumnos que les permitan incluir la reflexión en torno al discurso cinematográfico en las distintas problemáticas planteadas en las materias del programa de estudios. Por ello, este Seminario se traza como un aporte para el aprendizaje y puesta en práctica de herramientas de trabajo vitales en su formación y capacitación como docentes, investigadores y/o divulgadores de historia. Entendemos que la potencialidad de nuestra propuesta radica en llevar a cabo un trabajo de indagación colectiva que ponga en tensión las estructuras tradicionales propias de la metodología de investigación de la historia y que permita a los estudiantes ampliar ciertos horizontes teóricos y epistemológicos, en una formación planteada desde la investigación, análisis crítico y participación.

Objetivos:

- Discutir las diferentes relaciones que, desde la historiografía y la teoría en general, se han establecido entre el cine y la historia, y revisar, asimismo, diferentes nociones o abordajes de ambos conceptos.
- Analizar cómo piensan la historia y la representación histórica, tanto los/las historiadores/as académicos/as como los/as realizadores/as cinematográficos/as, examinando cómo construyen relatos o discursos sobre el pasado.
- Elaborar criterios y herramientas teóricas y metodológicas para analizar películas, con el fin de generar debate en torno a la representación cinematográfica de eventos históricos.

- Generar un espacio formativo que incluya el análisis de los fundamentos epistemológicos y filosóficos, además de éticos y políticos, que conllevan y configuran tanto la tarea investigativa como la de la enseñanza de la historia, con aportes teóricos para su problematización y reflexión.
- Favorecer el desarrollo de una actitud crítica y de rigurosidad frente a los contenidos desarrollados en las diversas instancias de su formación.

Actividades:

De acuerdo con los objetivos planteados, la metodología que se prevé para el seminario implica la discusión teórica de los problemas centrales de cada encuentro y la observación y análisis de partes de películas y series que permitan aplicar lo trabajado anteriormente y potencien nuevamente la reflexión. En el último encuentro cada alumno deberá presentar en forma oral y escrita un breve análisis de un film, a partir de alguna de las herramientas teóricas planteadas durante el seminario, que luego utilizará para realizar el trabajo final.

Criterios de evaluación y promoción de la materia:

Se evaluará la participación continua y activa en las lecturas, escritos, exposiciones y debates propuestos en y para cada clase. Para aprobar, los alumnos deberán asistir al 80% de las clases, obtener un promedio mínimo de 4 (cuatro) puntos y presentar un trabajo monográfico dentro de los 4 (cuatro) años de la finalización del mismo. Se evaluará la participación de los alumnos con una nota. Esta nota será el resultante de la evaluación que se realice sobre las presentaciones de informes parciales, exposiciones orales, individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes bibliográficos, etc. Si ésta fuera inferior a cuatro puntos, significará un aplazo en el Seminario. Separadamente, se calificará el trabajo monográfico. Si este fuera rechazado, los interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo fijado por el reglamento (cuatro años). La calificación final resultará del promedio de ambas notas.

Contenidos:

UNIDAD 1: Cine e Historia: relaciones y perspectivas

El cine como objeto de indagación histórica: la historia del cine. El cine como producto cultural de su época de producción: el cine como fuente para la investigación histórica. El cine como medio de representación audiovisual de la historiografía: el “cine histórico”, como drama, como documento y como experimentación. El cine como agente de cambio en la historia: el “cine político”, “militante” o “activista”.

Bibliografía obligatoria

Ferro, Marc. “¿Existe una versión filmica de la historia?”; en Marc Ferro. *Historia Contemporánea y Cine*; Barcelona, Ariel, 2000 y “El cine: agente, producto y fuente de la Historia”, en Marc Ferro. *Diez lecciones sobre la historia del siglo XX*, México, Siglo XXI, 2003.

Rodrigo Henríquez Vázquez. “El problema de la verdad y la ficción en la novela histórica. A propósito de Lope de Aguirre”, en *Manuscrits, Revista d’Historia Moderna*, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, nro. 23, 2005.

Lagny, Michele. “Prólogo” e “Introducción”, en *Cine e Historia. Problemas y métodos en la investigación cinematográfica*, Barcelona, Editorial Bosch, 1997.

Nichols, Bill. “Modalidades documentales de representación”, en *La representación de la realidad*, Barcelona, Paidós, 1997.

Rosenstone, Robert. “Historia en imágenes, historia en palabras. Reflexiones sobre las posibilidades de plasmar la historia en imágenes” y “El cine histórico”, en *El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia*, Barcelona, Ariel, 1997, e “Introducción a la segunda edición”, en *La Historia en el cine. El cine sobre la historia*. Madrid, Ediciones Rial, 2014.

Sorlin, Pierre. *Sociología del Cine*, México, FCE, 1985 (selección).

UNIDAD 2: Discurso histórico y discurso cinematográfico

La historiografía como narración y el efecto de realidad. El cine como discurso social. El relato y el lenguaje cinematográficos. El problema de la narración en el cine. Historiografía e historiofotía.

Bibliografía obligatoria

Angenot, Marc. “El discurso social”, en *El discurso social. Los límites históricos de lo pensable y lo decible*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010.

Aumont, Jacques, Bergala, Alain, Marie, Michel y Vernet, Marc. “Cine y narración”, en *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Buenos Aires, Paidós, 2011.

Barthes, Roland. “El discurso de la historia” y “El efecto de realidad”, en *El Susurro del Lenguaje*, Barcelona, Paidós, 1987.

Bevilacqua, Gilda. “Del discurso ‘histórico’ al ‘cinematográfico’: *Bastardos sin gloria* y la construcción de la historia”, en Nigra, Fabio (coord.). *Visiones gratas del pasado. Hollywood y la construcción de la Segunda Guerra Mundial*, Buenos Aires, Imago Mundi, 2012.

Bordwell, David. “Principios de narración”, en *La narración en el cine de ficción*, Barcelona, Paidós, 1996.

Jost, François y Gaudreault, André. “Enunciación y narración”, en *El relato cinematográfico. Cine y narratología*, Buenos Aires, Paidós, 1995.

Martin, Marcel. *El lenguaje del cine*, Barcelona, Gedisa, 2002 (Selección).

White, Hayden. “Historiografía e historiofotía”, en *Ficción histórica, historia ficcional y realidad histórica*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2010.

White, Hayden. “Narrativa histórica y narrativa ideológica”, en *La ficción de la narrativa*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2011.

UNIDAD 3: El cine clásico de Hollywood como estudio de caso

El caso de Hollywood. Cine, ideología, consenso y hegemonía. El canon clásico. El cine como industria cultural. ¿Cine independiente? Desafíos al canon clásico.

Bibliografía obligatoria

Bordwell, David. “La narración clásica: el ejemplo de Hollywood”, *La narración en el cine de ficción*, Barcelona, Paidós, 1996.

Laborda Oribes, Luis. “Génesis y desarrollo del arte cinematográfico” y “La historia en el cine”, en *La construcción histórica en la cinematografía norteamericana*. Tesis de Doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona, 2007.

Nigra, Fabio. “La seducción positivista de las Majors”, en Fabio Nigra (coord.). *El discurso histórico en el cine de Hollywood*, Buenos Aires, Imago Mundi, 2014.

Nigra, Fabio “La (re)construcción del pasado estadounidense”, en *Hollywood y la historia de Estados Unidos. La fórmula estadounidense para contar su pasado*, Buenos Aires, Imago Mundi, 2012.

Piccinelli, Mariana. “A 100 años de ‘El Nacimiento de una Nación’ de Griffith. Una versión filmica del discurso racista de la Guerra Civil estadounidense”, en *Huellas de Estados Unidos. Estudios, Perspectivas y Debates desde América Latina*, Edición Especial de las Actas de las Jornadas 150/50 A 150 años del fin de la Guerra Civil y 50 de la *Voting Rights Act* en Estados Unidos, 43-53, 2015.

Xavier, Ismail. “Del naturalismo al realismo crítico”, en *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia*, Buenos Aires, Manantial, 2008.

UNIDAD 4: La representación cinematográfica del Holocausto como estudio de caso

En torno a los límites de la representación: la historiografía y la cinematografía sobre la “Solución Final” y el Holocausto. Los eventos históricos extremos del siglo XX: los “acontecimientos modernistas”. Los debates en torno a la representación y construcción de conocimiento sobre estos eventos.

Bibliografía obligatoria

Croci, Paula y Kogan, Mauricio. *Lesas Humanidad. El nazismo en el cine*, Buenos Aires, La Crujía, 2003 (selección).

Daney, Serge. “El travelling de Kapo”, en *Traffic*, N° 4, París, Ediciones POL, otoño de 1992.

Friedlander, Saul. "Introducción", en Friedlander, Saul (comp.). *En torno a los límites de la representación. El nazismo y la solución final*, Buenos Aires, UNQui, 2007.

Kershaw, Ian. *La dictadura nazi. Problemas y perspectivas de interpretación*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, cap. 5.

Rivette, Jacques. "De la abyección", en *Cahiers du Cinéma*, nº 120, junio de 1961.

White, Hayden. "El entramado histórico y el problema de la verdad", en Friedlander, Saul (comp.). *En torno a los límites de la representación. El nazismo y la solución final*, Buenos Aires, UNQui, 2007.

Bibliografía complementaria

Agamben, Giorgio. *Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III*, Valencia, Pre-Textos, 2000.

Arendt, Hannah. *Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal*, Barcelona, Lumen, 2003.

Bevilacqua, Gilda. "A propósito de *La lista de Schindler* (Steven Spielberg, 1993): una revisión del "desafío" del cine a la historiografía moderna", en *Imagofagia. Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual (AsAECA)*, Nº 9, Buenos Aires, 2014.

Burke, Peter. *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona, Crítica, 2001.

de Certeau, Michel. "La operación historiográfica", en de Certeau, Michel. *La escritura de la historia*, México, Universidad Iberoamericana, 1993.

Didi-Huberman, Georges. *Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto*, Barcelona, Paidós, 2004.

Ferro, Marc. *Diez lecciones sobre la historia del siglo XX*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.

Ibars Fernández, Ricardo y López soriano, Idoya. "La Historia y el Cine", en *Clio. History and History Teaching*, Nº 32, Zaragoza, 2006.

Kaes, Anton. "El Holocausto y el fin de la historia: la historiografía posmoderna en el cine", en Friedlander, Saul (comp.). *En torno a los límites de la representación. El nazismo y la solución final*, Buenos Aires, UNQui, 2007.

Kracauer, Siegfried. *De Caligari a Hitler: Una historia psicológica del cine alemán*, Buenos Aires, Paidós, 1985.

- LaCapra, Dominick. *Representar el Holocausto. Historia, teoría, trauma*, Buenos Aires, Prometeo, 2008.
- Monterde, José, Selva, Marta y Solà, Anna. *La representación cinematográfica de la historia*, Madrid, Ediciones Akal, 2001.
- Nigra, Fabio (coord.). *El discurso histórico en el cine de Hollywood*, Buenos Aires, Imago Mundi, 2014.
- Nigra, Fabio (coord.). *Hollywood. Ideología y consenso en la Historia de Estados Unidos*, Buenos Aires, Editorial Maipue, 2010.
- Nigra, Fabio (comp.). *Visiones gratas del pasado. Hollywood y la construcción de la Segunda Guerra Mundial*, Buenos Aires, Imago Mundi, 2012.
- Nigra, Fabio. “Sobre la historia norteamericana versión Hollywood. Algunas hipótesis de trabajo”, en *Siembra, Revista de Arte y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chapingo*, Año 3, núm. 7, mayo-agosto de 2007.
- Piccinelli, Mariana. “Entre la leyenda y la historia: como contar una aventura ‘real’ desde el cine”, en Valeria Carbone y Fabio Nigra (coord.). *El pensamiento crítico desde Sudamérica*, Valencia, PUV, 2015.
- Prividera, Nicolás. *El país del cine*, Buenos Aires, Los ríos, 2014.
- Rafecas, Daniel. *Historia de la solución final. Una indagación de las etapas que llevaron al exterminio de los judíos europeos*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012.
- Rancière, Jacques. *Figuras de la historia*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2013.
- Rollins, Peter (comp.). *Hollywood: el cine como fuente histórica*, Buenos Aires, Editorial Fraterna, 1987.
- Romaguera i Ramió. *El lenguaje cinematográfico. Gramática, géneros, estilos y materiales*, Madrid, De la Torre, 1999.
- Sorlin, Pierre. “Historia del cine e historia de las sociedades”. Disponible en <http://www.publicacions.ub.es/bibliotecadigital/cinema/filmhistoria/Art.P.Sorlin.pdf>.
- Tozzi, Verónica. *La historia según la nueva filosofía de la historia*, Buenos Aires, Prometeo, 2009.
- White, Hayden. “El acontecimiento modernista”, White, Hayden. *El texto histórico como artefacto literario*, Buenos Aires, Paidós, 2003.
- White, Hayden. *Ficción histórica, historia ficcional y realidad histórica*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2010.

Filmografía específica

El Nacimiento de una Nación (D. W. Griffith, 1915)

Meshes of the Afternoon (Maya Deren, 1943)

30 segundos sobre Tokio (Mervyn LeRoy, 1944)

El extranjero (Orson Welles, 1946)

Noche y niebla (Alain Resnais, 1955)

Kapo (Gillo Pontecorvo, 1960)

El juicio de Núremberg ([Stanley Kramer](#), 1961)

How the West was Won (John Ford, 1962)

Aguirre, la Ira de Dios (Werner Herzog, 1972)

La lista de Schindler (Steven Spielberg, 1993)

The Fog of War (Errol Morris, 2003)

El Patriota (Mel Gibson, 2000)

Bastardos sin gloria (Quentin Tarantino, 2009)

Son of Saul (László Nemes, 2015)