

PROGRAMA DE CURSO

Código	Nombre			
EH2604	Cultura, Cine y Literatura (De)velando enigmas: cine policial y literatura			
Nombre en Inglés				
(Un)veiling enigmas: detective movies and literature				
SCT	Unidades Docentes	Horas de Cátedra	Horas Docencia Auxiliar	Horas de Trabajo Personal
3	05	3,0		3,0
Requisitos			Carácter del Curso	
No tiene			Electivo	
Resultados de Aprendizaje				
<p>El curso se propone observar las relaciones entre el cine policial (particularmente, en su versión norteamericana) y la literatura a la luz del concepto de enigma, destacando sus dimensiones estéticas e históricas.</p> <p>Desde esta perspectiva, el concepto aludido funcionaría como eje articulador tanto de las estrategias de recepción como de las de producción de las obras.</p> <p>Precisamente, en tanto estrategia de recepción, el curso pretende incentivar las prácticas de lectura, a partir de interpretaciones fundadas, de los (las) estudiantes, la producción de pensamiento crítico y la consideración de versiones alternativas a la propia.</p>				

Metodología Docente	Evaluación General
<p>Clases expositivas, discusiones que supongan la participación activa de los (las) estudiantes.</p> <p>Revisión de textos literarios y críticos, así como de películas representativas de la vertiente policial, en función de su interpretación o decodificación argumental.</p>	<p>-Dos controles de lectura de textos literarios y críticos. (20% cada uno)</p> <p>-Un informe de lectura cinematográfica. (20%)</p> <p>-Examen final. (40%)</p>

Unidades Temáticas

Número	Nombre de la Unidad	Duración en Semanas
1	El lector como detective: en busca de las variaciones interpretativas del crimen	3
Contenidos	Resultados de Aprendizajes de la Unidad	Referencias a la Bibliografía
Revisar el concepto de enigma y sus implicancias en las estrategias de lectura de los textos literarios.	A partir de las coordenadas básicas del concepto de enigma, los (las) estudiantes deberán ser capaces de contextualizar los alcances históricos y estéticos de la literatura policial. Al mismo tiempo, deben ser capaces de abordar la lectura como un ejercicio crítico, ofreciendo interpretaciones fundadas de los textos leídos.	Edgar Allan Poe (<i>Los crímenes de la rue Morgue, El escarabajo de oro, El misterio de Marie Rôget, La carta robada</i>); Arthur Conan Doyle (<i>Estudio en escarlata</i>); Agatha Christie (<i>Asesinato en el Orient Express</i>); Raymond Chandler (<i>El largo adiós, El gran sueño</i>); Dashiell Hammett (<i>El halcón maltés, Cosecha roja</i>); James Cain (<i>El cartero llama dos veces</i>); Chester Himes (<i>Un ciego con una pistola, Tres relatos cortos, Violación</i>); Jim Thompson (<i>1280 Almas</i>); James Ellroy (<i>La dalia negra, Sangre en la luna, L.A. Confidencial</i>); Charles Bukowski (<i>Pulp</i>). Thomas de Quincey (<i>Del asesinato considerado como una de las Bellas Artes</i>); Umberto Eco (<i>El lector in fabula</i>); Susan Sontag (<i>Contra la interpretación</i>).

Número	Nombre de la Unidad	Duración en Semanas
2	La guerra también destruye a los vencedores: el héroe degradado	3
Contenidos	Resultados de Aprendizajes de la Unidad	Referencias a la Bibliografía
Observar las características que adquiere el concepto de enigma en el ámbito cinematográfico, como principio articulador de los relatos. Establecer la especificidad histórica y las variaciones del concepto de enigma en el desarrollo del cine policial, particularmente en su vertiente norteamericana.	Los (las) estudiantes identifican las condiciones contextuales que posibilitan el surgimiento de la vertiente policial en el cine norteamericano y las relaciones de interdependencia entre esas condiciones y las producciones estéticas. En esta etapa, los (las) estudiantes deben estar en condiciones de aplicar estrategias interpretativas a los objetos cinematográficos abordados.	BAZIN, André: <i>¿Qué es el cine?</i> . Madrid, RIALP, 2004. I. <i>La ontología de la imagen fotográfica</i> . pp. 23 – 30. BAUDRILLARD, Jean: <i>Cultura y simulacro</i> , Barcelona, Editorial Kairós, 2007. BENJAMIN, Walter: <i>La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Discursos Interrumpidos I</i> . Buenos Aires, Editorial Taurus, 1986. pp. 15 – 57. BÜRGER, Peter: <i>Teoría de la Vanguardia</i> . Barcelona, Editorial Península, 1987. III. <i>La obra de arte</i>

		<p><i>vanguardista</i>. pp. 111 – 149.</p> <p>Películas: <i>El halcón maltés</i> (John Houston); <i>La dama de Shangai</i> (Orson Welles); <i>El tercer hombre</i> (Caroll Reed); <i>El gran sueño</i> (Howard Howks); <i>Mientras Nueva York duerme</i> (Fritz Lang); <i>Sed de mal</i> (Orson Welles); <i>Atraco perfecto</i> (Stanley Kubrick).</p>
--	--	---

Número	Nombre de la Unidad	Duración en Semanas
3	El living entra en escena: las series policiales versus la pantalla grande	3
Contenidos	Resultados de Aprendizajes de la Unidad	Referencias a la Bibliografía
<p>Discutir la ambivalencia de la categoría de “cine de autor” en las producciones cinematográficas a revisar, considerando el contexto histórico que enmarca la aparición de la televisión como instrumento de difusión.</p>	<p>Los (las) estudiantes) son capaces de enfrentarse a los objetos observados discutiendo la categoría de cine de autor enfrentada a las producciones masivas difundidas por las series televisivas. A la vez, están en condiciones de analizar las modificaciones sociales que los objetos estudiados reflejan.</p>	<p>DEBORD, Guy: <u>La sociedad del espectáculo</u>, Valencia, Pre-textos, 2005.</p> <p><i>Los intocables</i> (serie); <i>Columbo</i>; <i>Kojak</i> (serie); <i>Se ha escrito un crimen</i> (serie). <i>Calles peligrosas</i> (Martin Scorsese); <i>Traigan la cabeza de Alfredo García</i> (Sam Peckinpah); <i>El largo adiós</i> (Robert Altman); <i>El asesinato de un corredor de apuestas chino</i> (John Cassavetes); <i>Chinatown</i> (Roman Polanski).</p>

Número	Nombre de la Unidad	Duración en Semanas
4	Llegan los ochenta: la sordidez no retrocede ante la moral imperial	3
Contenidos	Resultados de Aprendizajes de la Unidad	Referencias a la Bibliografía
<p>Analizar las influencias del contexto histórico en el retroceso del <i>film noir</i> ante la revalorización de la moral dicotómica: la cuestión del bien y el mal.</p>	<p>Los (las) estudiantes distinguen en la escena de la cinematografía de masas norteamericana la circulación de una moralidad acentuada por el contexto de la Guerra Fría, incorporando en sus lecturas o interpretaciones los motivos y arquetipos promovidos desde el policial clásico; es decir, son capaces</p>	<p><i>Los intocables</i> (Brian de Palma); <i>Terciopelo azul</i> (David Lynch); <i>La ley de la calle</i> (Francis Ford Coppola); <i>Blade Runner</i> (Ridley Scott); <i>Distrito 34</i> (Sidney Lumet).</p>

	de observar los elementos intertextuales con los que dialoga el cine norteamericano de los años ochenta del siglo XX.	
--	---	--

Número	Nombre de la Unidad	Duración en Semanas
5	Suspensiones de la verdad: las versiones del criminal	3
Contenidos	Resultados de Aprendizajes de la Unidad	Referencias a la Bibliografía
Complejizar el concepto de enigma, considerando la ambivalencia de la "verdad": el despliegue de distintas versiones del crimen.	Los (las) estudiantes consideran la pertinencia de las variaciones interpretativas de un mismo fenómeno, no sólo como una actitud de la práctica de lectura, sino como principio constructivo de los textos u objetos en general. En este sentido, están en condiciones de explicar que las modificaciones en el ámbito del policial provienen de un cambio mayor en el horizonte de la "verdad", entendida ésta como única e indiscutible interpretación de un fenómeno particular.	<i>Perros de la calle</i> , <i>Pulp fiction</i> (Quentin Tarantino); <i>Los sospechosos de siempre</i> (Barry Singer); <i>Heat</i> (Michael Mann); <i>El profesional</i> (Luc Besson); <i>Fargo</i> , <i>El hombre que nunca estuvo ahí</i> , <i>Sin lugar para los débiles</i> , <i>Quémese después de leerse</i> (Ethan y Joel Cohen); <i>Mulholland Drive</i> (David Lynch); <i>Siete pecados capitales</i> (David Fincher); <i>Memento</i> (Christopher Nolan); <i>Desde el infierno</i> (Albert y Allen Hughes); <i>La dalia negra</i> (Brian de Palma); <i>Corazones solitarios</i> (Todd Robinson); <i>Infiltrados</i> (Martin Scorsese), <i>Una historia violenta</i> , <i>Promesas del este</i> (David Cronenberg).

Bibliografía General
<p>A. Cine</p> <p>ADES, Dawn: <u>Fotomontaje</u>. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2002</p> <p>ALBÈRA, Francisco (comp.): <u>Los formalistas rusos y el cine. La poética del filme</u>. Barcelona, Paidós, 1998. pp. 17 – 36; 77 – 100; 135 – 138; 195 – 209.</p> <p>ANDREW, Dudley: <u>Las principales teorías cinematográficas</u>. Madrid, RIALP, 1993. pp. 37 - 296.</p> <p>ARTAUD, Antonin: <u>El cine</u>. Madrid, Alianza, 1992. pp. 7 – 44.</p> <p>ANGER, Kenneth: <u>Hollywood Babilonia</u>. Barcelona, Tusquets, 1994. <i>Los nuevos dioses</i>. pp. 107 – 114;</p>

Titulares de Hollywood. pp. 177 – 188.

CLARK, Toby: Arte y propaganda en el siglo XX. Madrid, Akal, 2000. *Introducción.* pp. 7 – 15. 2. *Arte, propaganda y fascismo.* pp. 47 – 71. 3. *La propaganda en el Estado Comunista.* pp. 73 – 101.

DELEUZE, Gilles: La imagen movimiento. Estudios sobre cine 1. Barcelona, Paidós, 1991. Capítulo 3: *Montaje.* pp. 51 – 86.

EISENSTEIN, Serguéi: *Montaje 1938.* En: Anotaciones de un director de cine. Moscú, Editorial Progreso, s.f. pp. 124 – 171.

EISNER, Lotte: La pantalla demoníaca. Las influencias de Max Reinhardt y del expresionismo. Madrid, Cátedra, 1988. Capítulos I – IX. pp. 15 – 117.

GUERIF, François: El cine negro americano, Barcelona, Editorial Alcor, 1988.

KIRCHNER, Ernst Ludwig: *El jeroglífico.* En: Walter Hesse (comp.): Documentos para la comprensión del arte moderno. Buenos Aires, Nueva Visión, 1959. pp. 61 - 62

KRACAUER, Siegfried: De Caligari a Hitler. Buenos Aires, Nueva Visión, 1961. 6. *Procesión de tiranos.* p. 93 – 105. 7. *Destino.* 106 – 114. 8. *El caos mudo.* pp. 115 – 127. 15. *Montaje.* Pp. 215 – 225. *Suplemento: La propaganda y los films de guerra nazis.* 327 – 371.

METZ, Christian: La gran sintagmática del film narrativo. En: Roland Barthes et. al.: Análisis estructural del relato. México, Coyoacán, 2002. pp. 155 – 167

PÉREZ ESTREMER, Manuel: Fleischmann, Kluge, Schlöndorff, Straub, ¿un “nuevo cine alemán”? Barcelona, Tusquets, 1970. *“Nuevo cine alemán”: entre la capacidad y la adecuación.* pp. 9 – 19.

ROHMER, ERIC: El gusto por la belleza. Barcelona, Paidós, 2000. pp. 35 – 82; 123 – 132.

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente: Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras. Barcelona, Paidós, 2004. *Introducción y Primera parte.* pp. 13 – 158.

SADOUL, George: Historia del cine mundial, desde los orígenes hasta nuestros días, México DF, Editorial Siglo XXI, 1989.

SANTAMARINA, Antonio: El cine negro en cien películas, Madrid, Alianza Editorial, 1999.

SANTAMARINA, Antonio y HEREDERO, Carlos: El cine negro, maduración y crisis de la escritura clásica, Barcelona, Editorial Paidós, 1996.

SARLO, Beatriz: La imaginación técnica. Buenos Aires, Nueva Visión, 1997. *Horacio Quiroga y la hipótesis tecno-científica.* pp. 21 – 42.; *Arlt: la técnica en la ciudad.* pp. 43 – 64.; *Inventores: tecnología y fabulación.* pp. 87 – 108.

SHKLOVSKI, Viktor: *El arte como artificio.* En: TODOROV, Tzvetan: Teoría de la Literatura de los Formalistas Rusos, Editorial Siglo XXI, México, 1970, pp. 55-70.

TRUFFAUT, François: El cine según Hitchcock. Madrid, Alianza, 1990. *Capítulo 15.* pp. 260 – 282.

WILLIAMS, Raymond: La Política del Modernismo. Bs. Aires, Editorial Manantial, 1997.

B. Modernidad / Posmodernidad

ADORNO, TH. W. y HORKHEIMER, M.: *Concepto del iluminismo. Odiseo o mito e iluminismo*. En: Dialéctica del Iluminismo. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1987; pp. 15-59; pp. 60-101.

BAUMAN, Zigmunt: La postmodernidad y sus descontentos, Madrid, Editorial Akal 2001.

BERMAN, Marshall: *Brindis por la Modernidad*. En: Nicolás Casullo (ed.). El Debate Modernidad Pos-modernidad. Buenos Aires, Editorial Punto Sur, 1989, pp. 67-91.

CASULLO, Nicolás *et al.*: *La Modernidad como Autorreflexión*. En Itinerarios de la Modernidad. Buenos Aires, Eudeba, 1999, pp. 9-22; *El tiempo de las vanguardias artísticas y políticas*, op. cit, pp. 65-93; *El lenguaje de la Ilustración*, op. cit., pp. 241-253.

CONNOR, Steven: Cultura postmoderna. Introducción a las teorías de la contemporaneidad. Madrid, Ediciones Akal, 1996.

DÉOTTE, Jean Louis: Catástrofe y olvido. Santiago, Editorial Cuarto Propio, 1998.

HABERMAS, Jürgen: *Modernidad, un proyecto incompleto*. En: Nicolás Casullo (ed.). El Debate Modernidad Pos-modernidad. Op. cit., pp. 131-144

HOBBSAWM, Erick: *Capítulo 17: La muerte de la vanguardia*. En Historia del siglo XX. Buenos Aires, Editorial Crítica, 1999, pp. 495-515.

LUHMANN, Niklas: Observaciones de la modernidad. Capítulo 1: *La modernidad de la sociedad moderna*. Barcelona, Paidós, 1997, pp. 13-47.

TOURAINÉ, Alain: Crítica de la modernidad. Buenos Aires, FCE, 2000. Capítulo 1: "Las luces de la razón", pp. 17-38.

Vigencia desde:	Primavera 2014
Elaborado por:	María Torres Valenzuela