Universidad de Chile

Instituto de Comunicación e Imagen

Programa Curso Cine Contemporáneo I

Primer Semestre, 2015

Profesor: Carolina Urrutia N.

Ayudante: Roberto Doveris

Descripción

El curso propone la exploración, definición y análisis de los programas teóricos y movimientos cinematográficos que configuran el proyecto moderno. Desde su consolidación en los nuevos cines de los años cincuenta y sesenta, se estudiarán las diversas alternativas teóricas, productivas, estéticas e ideológicas que se constituyen paralelamente al cine clásico.

Objetivos de la Asignatura

− Conocer y analizar, en sus dimensiones estéticas y teóricas, las principales obras y directores que componen el cine moderno.

− Comprender la transición del modelo clásico al cine moderno.

− Revisar estética e ideológicamente los principales movimientos o Nuevos Cines que surgen en las décadas de los ’50 y ’60.

− Identificar las influencias y las contribuciones del cine moderno en los distintos proyectos cinematográficos contemporáneos.

Objetivos Específicos

− Identificar las obras, autores y tendencias que fundan las bases para la configuración del cine moderno.

− Definir las principales corrientes que contribuyen teóricamente a formar el modelo.

− Estudiar las propuestas de la revista *Cahiers du Cinema*, la evolución ideológica que manifestó a lo largo del tiempo, su *política de los autores* y los alcances de esta idea.

− Revisar los mecanismos de producción con que trabajan los cineastas modernos y los directores de los nuevos cines del período.

− Estudiar la configuración del espacio y del tiempo en el cine moderno.

Metodología

− Visionado de películas y/o fragmentos; análisis, clases expositivas, lecturas y análisis de textos.

Evaluación

* Prueba (30%)
* Ensayo (30%)
* Investigación y exposición grupal (25%)
* Nota de participación (15%)

Asistencia 75% obligatoria.

Contenidos por sesión

10 de marzo: Presentación del programa + visionado.

17 de marzo: Antecedentes del cine moderno. Neorrealismo Italiano y Rossellini.

24 de marzo: Modelos de representación. Cine clásico, cine moderno. Definiciones.

31 de marzo: Bazin, Cahiers du Cinema y la Política de los Autores

7 de abril: Exposiciones orales (grupos por definir).

14 de abril: New American Cinema

21 de abril: Nouvelle Vague

28 de abril: Prueba 1.

5 de mayo: Antonioni y el post neorrealismo.

12 de mayo: Exposiciones orales (grupos por definir).

19 de mayo: Cine chileno: Raúl Ruiz y Cristián Sánchez.

26 de mayo: La orilla izquierda del Sena: Marker y Resnais

2 de junio: Cine ensayo / Cine experimental / Vanguardias.

9 de junio: El nuevo Hollywood

16 de junio: Exposiciones orales (grupos por definir)

13 de junio: Visionado + instrucciones para ensayo final.

Bibliografía

AUMONT, JACQUES, *Las teorías de los cineastas. La concepción del cine de los grandes directores*, Barcelona, Editorial Paidós, 20004.

AUMONT, JACQUES, BERGALA, A., MARIE, M., VERNET, M. Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Barcelona, Paidós, 1993.

BARTHES, ROLAND. “Querido Antonioni”, *La Torre Eiffel,* Barcelona, Ediciones Paidós, 2001.

BONITZER, PASCAL. El campo ciego. Argentina. Ediciones KM. 111. 2007.

BORDWELL, DAVID. “La narración de arte y ensayo”, *La narración en el cine de ficción*, Barcelona, Ediciones Paidós, 1996.

CHION, MICHAEL. La audiovisión. Buenos Aires, Paidós, 2008.

DELEUZE, GILLES. “La crisis de la imagen acción”. *La Imagen Movimiento.* Barcelona, Paidós.

DANEY, SERGE. “Después de todo”, VV.AA. *La política de los autores*, Barcelona, Ediciones Paidós, 2003.

DANEY, SERGE, “El travelling de *Kapo*”, *Perseverancia. Reflexiones sobre el cine*, Buenos aires, Ediciones El amante, 1998.

DE BAECQUE, ANTOINE (comp.), Una cinefilia a contracorriente. Barcelona, Paidós.

GODARD, JEAN LUC. “Mi amigo Pierrot”. Nuevos cines, nueva crítica. Barcelona, Paidós, 2006.

--- Bergmanomaía.

FONT, DOMÉNECH, *Paisajes de la modernidad*, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 2002.

MACHADO, ARLINDO. El filme ensayo. Disponible en http://www.lafuga.cl/el-filme-ensayo/409

MARTIN, ADRIAN. ¿Qué es el cine moderno? Santiago, Uqbar. 2007.

RANCIÈRE, JACQUES, “¿De una imagen a otra? Deleuze y las edades del cine”, *La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine*, Barcelona, Ediciones Paidós, 2005. Rancière, Jaques.

--- El espectador emancipado. Buenos Aires, Manantial, 2010.

--- Las distancias del cine. Buenos Aires, Manantial, 2012.

RIVETTE, JACQUES. “De la Abyección”. *Teoría y crítica de cine*, Barcelona. Ediciones Paidós, 2005.

RIVETTE, JACQUES. “Carta sobre Rosellini”. Teoría y Crítica de cine, Barcelona Paidós, 2005.

RUIZ, RAÚL. Poética del cine. Santiago, Editorial Sudamericana, 2000.

RUFINELLI, JORGE. El cine nómada de Cristián Sánchez. Nuevo texto crítico, Standford, 2005.

STAM, ROBERT, BURGOYNE, ROBERT & FLITTERMAN-LEWIS, SANDY, *Nuevos conceptos de la teoría del cine*, Barcelona, Editorial Paidós, 1999.

XAVIER, ISMAIL. *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia*