

PROGRAMA DE CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular		
Estéticas Cinematográficas		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés		
3. Código: CYTVI17		
4. Carrera: Cine y TV		
5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla		
Instituto de la Comunicación e Imagen		
6. Área de Formación: Especializada		
7. Carácter: Obligatorio		
8. Semestre: IV		
9. Año:		
10. Número de créditos SCT – Chile: 4		
11. Horas de trabajo	Presencial: 3	No presencial:3
12. Requisitos: <i>No tiene</i>		
13. Propósito general del curso:		
<p>Este curso trata el enfoque estético que considera análisis, singular y comparativo, de películas cuyos autores, operaciones técnicas, expresivas y/o discursivas, permitan identificar referentes estéticos relevantes de la Cinematografía mundial. Estos referentes estéticos serán estudiados en contrapunto con una problemática general del espectador, entendido desde una pluralidad de enfoques, con un énfasis contemporáneo en la relación espectador obra como una experiencia activa de conocimiento.</p> <p>Se relaciona curricularmente anteriormente con el curso Teorías del Cine (III semestre), en forma paralela con Dirección de Arte y Concepción Sonora y aporta al curso de Cine y</p>		

Representación.

Perfil de egreso, a construir relatos audiovisuales en distintos géneros, medios y soporte además innovar y experimentar en el lenguaje innovar y experimentar en el lenguaje, valorizar y resguardar el patrimonio, y contribuir al desarrollo de la creación y reflexión en el campo audiovisual.

14. Competencias y Sub competencias a las que contribuye el curso

Ámbito: Investigación

Competencia

2 Realizar obras audiovisuales que, al igual que las investigaciones de carácter teórico, generen conocimiento y reflexión que cuestionen los horizontes del campo.

Subcompetencia

2.1 Reconocer los distintos géneros cinematográficos, formatos audiovisuales y soportes, comprendiendo los debates actuales en torno a sus fronteras, hibridajes y posibles proyecciones.

Ámbito: Comunicación

Competencias

1.- Analizar objetos culturales audiovisuales y sus modos de circulación y recepción para comprender la forma en que se relacionan con lo social, lo político y lo estético.

Subcompetencia

1.1 Reconocer la estructura y los modelos de significación de los objetos culturales audiovisuales en relación con lo contemporáneo y sus contextos.

Competencia

2.- Analizar los procesos de articulación y significación del lenguaje audiovisual en su

inscripción social y cultural, desde un enfoque interdisciplinario

Subcompetencia

2.1 Identificar los componentes fundamentales del lenguaje audiovisual en función de sus operaciones y modelos.

Competencia

3.- Interpretar y definir las transformaciones y relaciones entre cambios tecnológicos, estructuras narrativas y sistemas de visualidad.

Subcompetencia

3.1 Identificar la relación de sentido entre técnica, imagen y sociedad, considerando sus cruces y desarrollos transversales.

15. Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso, el o la estudiante será capaz de:

Relacionar los diferentes componentes expresivos del lenguaje, para apreciar su vigencia y/o presencia en el cine actual.

Reconocer las propiedades del sistema narrativo clásico para comprender estilos y tendencia del cine moderno.

Comprender qué es un género e identificar los códigos cinematográficos y culturales que los definen.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

<i>Nombre de la Unidad</i>	<i>Contenidos:</i>	Indicadores de Aprendizaje
Introducción (2 clases)	Conceptos de: Estética Arte Industria	Relaciona los conceptos en su consumo cinematográfico
Estilo y lenguaje	Fundamentos y evolución (espacio, tiempo, montaje, sonido, color, voz) - Formalismos y vanguardias (expresionismo alemán, montaje soviético, surrealismo) - Transparencia y opacidad (narración clásica vs. "Cine de arte y ensayo")	Analiza la forma cinematográfica de películas del visionado
Géneros	- Policial / Film Noir - Melodrama - Musical - Comedia - Épico/Histórico - Western- Fantástico y Ciencia Ficción	Categoriza las formas de los géneros clásicos.
Movimientos	Neorrealismo italiano - Nuevas olas / nuevos cines (Francia, Checoslovaquia, Japón, Alemania) - New American Cinema y el Hollywood postfordista	Comprender la relevancia de las nuevas olas en la construcción del imaginario del cine moderno
<p>17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clases expositivas • Visionado de películas en modo presencial (clases) y no presencial 		

- Discusión grupal enfocada a la apreciación cinematográfica y análisis fílmico
- Lectura de textos obligatorios

18. Evaluación

Prueba de contenidos (incluye lecturas y visionado) 30%

Análisis fílmico oral u escrito 35%

Presentación oral (grupal) 35%

Nota parcial: 70%

El examen Final constituye el 30% y se eximen los estudiantes que obtengan nota 5.0 y sin nota inferior a cuatro parcial.

19. Requisitos de Aprobación

Nota mínima: 4.0

Asistencia mínima: 50%

20. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

Aumont, Jacques, Bergala, A., Marie, M., Vernet, M. (1993) Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Barcelona: Paidós.

Benet, Vicente (2004). La cultura del cine: introducción a la historia y la estética del cine Barcelona: Planeta.

Bordwell, David y Thompson, Kristin (1995) El arte cinematográfico. Barcelona: Paidós

21. Bibliografía Complementaria

Altman, Rick (2000) Los géneros cinematográficos. Barcelona: Paidós.

Aumont, Jacques (2004) Las teorías de los cineastas. La concepción del cine de los grandes cineastas. Barcelona: Planeta.

Chateau, Dominique. (2010) Estética del cine. Buenos Aires: La Marca

Bordwell, D., Staiger, J., Thompson, K., & Laínez, J. C. (1998). El cine clásico de Hollywood.

Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960. Barcelona: Paidós.

Gaudreault, André y Jost, François (1995) El relato cinematográfico. Barcelona: Paidós.

Gubern, R. (2014). Historia del cine. Madrid: Anagrama.

Gugler, Josef (ed.). (2011) Film in the Middle East and North Africa. Creative dissidence. Austin: University of Texas Press

22. Recursos web

- Hitchcock/Truffaut (Documental, Kent Jones 2015)
- (En ingles) Film Studies for free <http://filmstudiesforfree.blogspot.cl/>

23. Filmografía Obligatoria

El Gabinete del Dr. Caligari (Robert Wiene 1920)

La Madre (Vsévolod Pudovkin 1926)

M, el Vampiro de Düsseldorf (Fritz Lang, 1931)

Citizen Kane (Orson Welles, 1941)

Double Indemnity (Billy Wilder 1944)

Singin' in the Rain (Gene Kelly/Stanley Donen 1952)

Roma Ciudad Abierta (Roberto Rosselini 1945)

Historias de Tokio (Yasujiro Ozu 1953)

Los Siete Samurai (Akira Kurosawa 1954)

Pather Panchali (Satyajit Ray 1955)

Mon Oncle (Jacques Tati 1958)

Psicosis (Alfred Hitchcock 1960)

Sin Aliento (Jean Luc Godard 1960)

24. Filmografía Complementaria

Suspense (Lois Weber 1913)

El Acorazado Potemkin (Sergei Eiseinstein 1925)

Alexander Nevski (Sergei Eiseinstein 1938)

Arsenal (Alexander Dovzhenko 1929)

The General (Buster Keaton 1926)

The Crowd (King Vidor 1928)

Á propos de Nice (Jean Vigo 1930)

Vampyr (Carl Theodor Dreyer 1932)

Trouble in Paradise (Ernst Lubitsch, 1932)

It Happened One Night (Frank Capra, 1934)

Frankenstein's Bride (James Whale 1935)

Stagecoach (John Ford, 1939)

Las reglas del Juego (Jean Renoir 1939)

His Girl Friday (Howard Hawks 1940)

The Maltese Falcon (John Huston, 1941)

Casablanca (Michael Curtiz, 1942)

Cat People (Jacques Tourneur 1942)

El Tercer Hombre (Carol Reed 1949)

Outrage (Ida Lupino 1950)

The Bad and the Beautiful (Vincente Minnelli, 1952)

A Star is Born (George Cukor 1954)

Rebel Without a Cause (Nicholas Ray 1954)

The Searchers (John Ford 1956)

Trono de sangre (Akira Kurosawa 1957)

Touch of Evil (Orson Welles 1958)

Some Like it Hot (Billy Wilder 1959)

North by Northwest (Alfred Hitchcock 1959)

Pickpocket (Robert Bresson 1959)

Los 400 Golpes (François Truffaut 1959)

The apartment (Billy Wilder 1960)

Tales of Terror (Roger Corman 1962)

The Birds (Alfred Hitchcock 1963)

Los paraguas de Cherburgo (Jacques Demy 1964)

El Bueno, el Malo y el Feo (Sergio Leone 1966)

Las margaritas (Věra Chytilová 1966)