

PROGRAMA DE CURSO

1. Nombre de la actividad curricular

Teorías del cine

2. Nombre de la actividad curricular en inglés

Film Theories

3. Carrera: Cine y Televisión

4. Área de formación: Especializada

5. Carácter: Obligatorio

6. Semestre: Tercero

7. Número de créditos SCT – Chile: 4

8. Horas de trabajo

Presencial: 3

No presencial: 3

9. Propósito general del curso:

Este curso introduce a la línea de especialización, y desarrolla las principales corrientes teóricas en el estudio del cine, situándolas en su especificidad histórica.

Se relaciona curricularmente con los cursos *Teorías de la imagen* (II semestre) y en paralelo con *Imagen y sociedad* y *Taller de ficción I*, y aporta directamente a *Estética cinematográfica* (IV).

Contribuye al perfil de egreso de la carrera de Cine y Tv a desarrollar reflexión sobre el campo audiovisual.

10. Competencias y sub-competencias a las que contribuye el curso

Ámbito de Investigación

Competencia 1.- Realizar investigaciones teóricas que formulen preguntas relevantes al campo audiovisual, aplicando metodologías pertinentes provenientes de distintas áreas del conocimiento.

Subcompetencias:

1.1.- Proponer preguntas de investigación, de articulación coherente, acerca de las distintas dimensiones del campo audiovisual.

1.2.- Integrar distintas aproximaciones teóricas, debates y dimensiones relevantes para el campo de la visualidad, la audiovisualidad y la comunicación.

Ámbito de Comunicación

Competencia 2.- Analizar los procesos de articulación y significación del lenguaje audiovisual en su inscripción social y cultural, desde un enfoque interdisciplinario.

Subcompetencias:

2.2.- Comprender las relaciones y vínculos entre los estudios de la comunicación, el cine y la televisión.

2.3.- Aplicar saberes interdisciplinarios a los problemas y temas que conforman la cultura y la comunicación audiovisual.

11. Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso el/ la estudiante será capaz de:

Diferenciar las distintas teorías como herramientas críticas y conceptuales para la reflexión sobre el cine.

Aplicar las teorías del cine para el análisis de objetos audiovisuales.

Relacionar las teorías del cine con manifestaciones teóricas de otros saberes y disciplinas, para comprender el lugar de los estudios de cine en el campo de las humanidades.

12. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes		
Nombre de la unidad	Contenidos	Indicadores de aprendizaje (Observables, medibles y cuantificables)
<i>Unidad I</i> <i>“Orígenes”</i>	<ul style="list-style-type: none"> - De los espectáculos ópticos a la imagen en movimiento (linternas mágicas – cronofotografía) - El espectador en el contexto de la modernidad - Cine silente (vistas y actualidades, sinfonías de ciudad) - Teorías tempranas y lo específico del cine	<p>Reconoce expresiones audiovisuales de la modernidad y distingue las teorías que nacieron en torno a ellas.</p> <p>Compara imágenes modernas para examinar las relaciones con los espectadores.</p>
<i>Unidad II</i> <i>Teorías clásicas</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Teorías de la narración - El realismo - Teorías del autor y Teorías de los Géneros - Semiótica y Estructuralismo	<p>Explica los principales postulados de las teorías clásicas.</p> <p>Analiza una obra a partir de las teorías.</p>
<i>Unidad III</i> <i>Giros teóricos</i> <i>(6 clases)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis Ideológico - Feminismo y Psicoanálisis - Teorías del cine nacional - Teorías de la imagen digital y los nuevos medios	<p>Sintetiza los enfoques que discuten las teorías clásicas.</p> <p>Aplica los problemas teóricos a una obra audiovisual.</p>
13. Metodología de enseñanza y aprendizaje <ul style="list-style-type: none"> - Clases expositivas que desarrollan el tema central de cada semana, sintetizando los aportes de cada teoría a partir de la bibliografía obligatoria y complementaria. - Discusión colectiva a partir del visionado de películas. - Ejercicios de análisis a partir de textos breves compartidos en clase.		

14. Evaluación

- Presentación grupal (30%). Disertación ante el curso a partir de los contenidos de la Unidad I.
- Prueba escrita (35%). Test presencial de desarrollo sobre los contenidos de la Unidad II
- Ensayo individual (35%). Escrito de naturaleza teórica que reflexione sobre uno de los temas desarrollados en clase, a partir del análisis de los contenidos de la Unidad II y III
- Nota final: Notas parciales 70% + Examen 30%

Requisitos de eximición es nota mínima 5.5 y asistencia 75%

15. Requisitos de aprobación

Nota mínima: 4.0

Asistencia mínima: 50%

16. Bibliografía obligatoria

* Oubiña, David. *Una juguetería filosófica: Cine, cronofotografía y arte digital*. Buenos Aires: Manantial, 2009.

* Roman Gubern. *Historia del cine*. Barcelona: Editorial Lumen, 1979.

* Stam, Robert. *Teorías del cine: una introducción*. Barcelona: Paidós, 2001. Capítulo "Fenomenología del realismo", "De la lingüística al psicoanálisis" y "La intervención feminista"

Bazin. André. *¿Qué es el cine?*. Madrid: Ediciones Rialp, 2004. Capítulos "Ontología de la imagen cinematográfica" Y "Montaje Prohibido"

* Choj, Domin. *Transiciones del cine. De lo moderno a lo contemporáneo*. Buenos Aires: Santiago Arcos, 2009. Capítulos: "El realismo de André Bazin" y "¿Qué hay más allá de la mirada?"

* Stam, Robert. *Nuevos conceptos de la teoría del cine*. Barcelona, Paidós. 1999. Capítulo 4 "El psicoanálisis"

*Mulvey, Laura. "Cine, feminismo y vanguardo". Artículo traducido desde *Visual and Other Pleasures*, Londres, Macmillan, 1989.

17. Bibliografía complementaria

Gorki, Máximo. "El reino de las sombras" Nizhegorodski listok, publicado el 4 de julio de 1896 con el seudónimo de "I. M. Pacatus" (EN CLASES)

Crary, Jonthan. *Técnicas del observador: Visión y modernidad en el siglo XIX*. Murcia: CEDEAC, 2008.

Gaudreault, André y François Jost, Francois. *El relato cinematográfico. Cine y narratología*. Barcelona: Paidós, 1995

Balázs, Béla. *El film. Evolución y esencia de un arte nuevo*. Barcelona: Gustavo Gili, 1972.

Zavattini, Cesare "Tesis sobre el neorrealismo" *Textos y manifiestos del cine* (205-214). (EN CLASES)

Astruc, Alexander. "El nacimiento de una vanguardia: La Cámara stylo" *L'Écran Français* N° 144, 30 de marzo de 1948. (EN CLASES)

Aguilar, Gonzalo. "¿Quién le teme a lo real?" *Más allá del cine. Imágenes, indicios y políticas del cine*. Buenos Aires: FCE, 2015 (71-84).

Barthes, Roland. *Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, gestos, voces*. Barcelona: Paidós, 1986.

Kracauer, Siegfried. *Teoría del cine: la redención de la realidad física*. Barcelona: Paidós, 1989.

Jean-Luc Comolli y Paul Narboni. "Cine/Ideología/Crítica" en Jean-Louis Comolli et al., *La Cámara Opaca. El Debate Cine e Ideología*, Buenos Aires, El Cuenco de Plata, 2016.

Aumont, Jacques. *Las teorías de los cineastas: la concepción del cine de los grandes directores*. Barcelona: Paidós, 2004.

Miller, Toby y Robert Stam. *A Companion to Film Theory*. Malden, MA: Blackwell, 1999.

18. Recursos web

La Fuga (revista de cine): <http://lafuga.cl/>

Archivo digital Cineteca Nacional de Chile: <http://www.ccplm.cl/sitio/secciones/cineteca-nacional/cineteca-online/>

Cineteca Virtual, Cineteca de la Universidad de Chile: <http://www.cinetecavirtual.cl/>

19. Filmografías

Obligatoria:

Berlín, sinfonía de una ciudad (Walter Ruttmann, Alemania, 1927)

La pasión de Juana de Arco (Carl T. Dreyer, Francia, 1928)

Cléo de 5 a 7 (Agnès Varda, Francia, 1962)

Umberto D (Vittorio de Sica, Italia, 1952)

La manzana (Samira Makhmalbaf, Irán, 1998)

Leviathan (Verena Paravel y Lucien Castaing-Taylor, EE.UU., 2012)

Complementaria:

El cine antes del cine (Wener Nekes, 1986)
Santiago (Armando Rojas Castro, Chile, 1933)
São Paulo, Sinfonia da Metrópole (Adalberto Kemeny, Rudolf Rex Lustig, 1929)
Obreros saliendo de la fábrica (Louis Lumière, Francia, 1895)
City Lights (Charles Chaplin, EE.UU., 1931)
El hombre de la cámara (Dziga Vertov, URSS, 1929)
El desayuno del bebé (Louis Lumière, Francia, 1895)
The Execution of Mary, Queen of Scots (Alfred Clark, EE.UU., 1895)
Danse fleur de Lotus (Alice Guy-Blaché, Francia, 1897)
Explosion of a motor car (Cecil Hepworth, Inglaterra, 1900)
How it Feels to Be Run Over (Cecil Hepworth, Inglaterra, 1900)
Viaje a la luna (Georges Méliès, Francia, 1902)
The Great Train Robbery (Edwin S. Porter, EE.UU., 1903)
Life of an American Fireman (Edwin S. Porter, EE.UU., 1903) Esta es de Thomas Edison
Los huevos de pascua (Segundo de Chomón, Francia, 1907)
Une héroïne de quatre ans (Alice Guy Blaché, Francia, 1907)
Le locataire diabolique (Georges Méliès, Francia, 1909)
The Birth of a Nation (D.W. Griffith, EE.UU., 1915)
Suspense (Lois Weber, EEUU, 1913)
La Concha y el Clérigo (Germaine Dulac, Francia, 1928)
Metropolis (Fritz Lang, Alemania, 1927)
Acorazado Potemkin (Sergei Eisenstein, URSS, 1925)
El hombre de la cámara (Dziga Vertov, URSS, 1929)
La ventana indiscreta (Alfred Hitchcock, EE.UU., 1954)
The Killers (Robert Siodmak, EE.UU., 1946)
Las tres coronas del marinero (Raúl Ruiz, Portugal/Francia, 1983)
In the Mood for Love (Wong Kar-wai, Hong-Kong, 2000)
Touki Bouki (Djibril Diop Mambéty, Senegal, 1973)
Paisà (Roberto Rossellini, Italia, 1946)
La libertad (Lisandro Alonso, Argentina, 2001)
De grandes acontecimientos y gente común (Raúl Ruiz, Francia, 1978)
Memorias del subdesarrollo (Tomás Gutiérrez Alea, Cuba, 1968)
All That Heaven Allows (Douglas Sirk, EE.UU., 1955)
El hombre cuando es hombre (Valeria Sarmiento, Francia/Alemania, 1982)
Punaka: El Alto Bío-Bío (Jeanette Paillán, Wallmapu, 1995)
What time is it there? (Tsai Ming Liang, Taiwan/Francia, 2001)
También la lluvia (Icíar Bollaín, España/Francia/México, 2010)
Polyester (John Waters, EE.UU., 1981)