

PROGRAMA DE CURSO

1. Nombre de la actividad curricular

Taller electivo Profundización: Dirección

2. Nombre de la actividad curricular en inglés

3. Código: CYTVI34

4. Carrera: Cine y TV

5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla

Escuela de Cine y TV

6. Área de Formación: Especializada

7. Carácter: Electivo

8. Semestre: VII

9. Año:

10. Número de créditos SCT – Chile: 4

11. Horas de trabajo

Presencial: 3

No presencial: 3

12. Requisitos: Técnicas y estéticas.

13. Propósito general del curso:

El curso tiene como propósito el desarrollo de una estética propia a través de una exploración de diversos métodos y conceptos de dirección cinematográfica.

Se relaciona curricularmente con los cursos de la línea de Taller y aporta al Proyecto de Título.

Contribuye al perfil de egreso a del estudiante de Cine y TV a que lograr distinguir su creatividad, sentido crítico y reflexivo, capacidad de experimentación, trabajo en equipo y autogestión, así como por la búsqueda de nuevas audiencias, modelos de producción y distribución, desde una perspectiva transdisciplinaria.

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

Ámbito: Gestión

Competencia:

3.- Estructurar y liderar equipos de trabajo atingentes a las competencias y saberes requeridos para la articulación de proyectos específicos.

Subcompetencia:

3.1.- Organizar equipos de trabajo asignando tareas de manera realista y controlando su cumplimiento oportuno.

Ámbito: Creación.

Competencia:

Experimentar con el lenguaje audiovisual explorando los límites y posibilidades de su materia y estructura, en procesos colaborativos productores de conocimiento.

Subcompetencia:

Desarrollar y ejercitar la creatividad y capacidad de invención, entendiéndolas como frutos de una práctica constante, personal o colectiva.

Competencias genéricas:

- Compromiso Ético para actuar con integridad en su desempeño intelectual, profesional y comunitario.
- Capacidad Crítica.
- Capacidad para adaptarse al cambio.

15. Resultados de Aprendizaje

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

- Enfrentar la restricción de recursos y el contexto personal para el desarrollo de un estilo propio de creación.
- Reconocer el estilo como el resultado de una forma de trabajo, desde una postura política y cultural.
- Reflexionar críticamente acerca de las formas de trabajo convencionales para el desarrollo de un lenguaje propio.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

Nombre de la Unidad	Contenidos	Indicadores de Aprendizaje
BASES DEL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO	Breve historia del lenguaje cinematográfico: la vigencia creativa de los inicios del cine y sus técnicas de realización. Enfoque en las raíces del cine desde la magia, hipnosis y circo, y las ciencias, avances tecnológicos y los estudios naturalistas del movimiento. Análisis de las bases del lenguaje cinematográfico, las herramientas de la narración y su desarrollo. Las diversas formas de representación del ser humano en el cine y su vínculo con otros campos de arte.	Relaciona el contexto histórico con el desarrollo del lenguaje, formatos y técnicas cinematográficas Relaciona avances tecnológicos y contextos políticos con el lenguaje narrativo Cuestiona el lenguaje que se utiliza hoy en día como algo establecido y necesario Conoce los lenguajes representativos de las artes visuales y los relaciona críticamente con la representación del ser humano en el cine.
MÉTODOS DE CREACIÓN	Técnicas y métodos creativos que estimulan la elaboración de ideas. Experimentación con sus aplicaciones concretas. Manifiestos artísticos como métodos para organizar la creación (estético-político-económico). Alquimia y magia como métodos para organizar la creación (herramientas de estructura y navegación creativa). El limitante como herramienta creativa: creación de una lista de reglas del juego. La vinculación de diversos campos artísticos y su forma de nutrir el proceso cinematográfico. Búsqueda de una estética coherente y propia.	Crea personajes a partir de la materialidad y representatividad. Incorpora la toma de decisiones como elemento fundamental para el desarrollo de un estilo propio. Toma decisiones que generan un punto de vista propio, a partir de la visualidad. Crea relatos audiovisuales a partir de la visualidad, materialidad y sonoridad donde cada área se vincula en una cadena coherente.

LA DIRECCIÓN	Métodos para la dirección narrativa y estética. Estrategias de dirección: técnicas de dirección dentro de una cadena colectiva. Herramientas que facilitan el proceso de unificación: ambiente de producción, métodos de trabajo de dirección, valores de trabajo en grupo	Crea una pieza audiovisual que sea resultado de la búsqueda de un lenguaje propio, que evidencie su postura, toma de decisiones, punto de vista y método de trabajo. Aplica metodologías de trabajo en equipo.
17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje La metodología consistirá en clases expositivas y la realización de una variedad de ejercicios prácticos junto con debates libres, visionados y lectura.		

18. Evaluación

Tipo de evaluación	Modalidad	Descripción de la evaluación	Cantidad	Porcentaje	Contenidos considerados	Resultado de aprendizaje al que contribuye	Indicadores de logros de aprendizajes
Ejercicio escrito	individual	Escritura de un manifiesto propio	1	15%	Manifiestos artísticos como métodos para organizar la creación (estético-político-económico). El limitante como herramienta creativa: creación de una lista de reglas del juego.	Enfrentar la restricción de recursos y el contexto personal para el desarrollo de un estilo propio de creación. Reconocer el estilo como el resultado de una forma de trabajo, desde una postura política y cultural.	Incorpora la toma de decisiones como elemento fundamental para el desarrollo de un estilo propio.
Ejercicio plástico	Individual/grupal (inclusión de estudiante de fotografía de otro curso)	Cadáver Exquisito parte 1. Arte táctil: Creación de un personaje. "Nigredo: Representación y Materialidad."	1	25%	La vinculación de diversos campos artísticos y su forma de nutrir el proceso cinematográfico. Búsqueda de una estética coherente y propia.	Enfrentar la restricción de recursos y el contexto personal para el desarrollo de un estilo propio de creación. Reconocer el estilo como el resultado de una forma de trabajo, desde una postura política y cultural.	Crea relatos audiovisuales a partir de la visualidad, materialidad y sonoridad donde cada área se vincula en una cadena coherente.
Ejercicio audiovisual 1	Individual/grupal (inclusión de estudiante de arte de otro curso)	Cadáver Exquisito parte 2. Creación de una pieza audiovisual corta con un enfoque en Fotografía. "Albedo: Sombra y atmósfera." (1-3 minutos)	1	25%	La vinculación de diversos campos artísticos y su forma de nutrir el proceso cinematográfico. Búsqueda de una estética coherente y propia.	Enfrentar la restricción de recursos y el contexto personal para el desarrollo de un estilo propio de creación. Reconocer el estilo como el resultado de una forma de trabajo, desde una postura política y cultural.	Crea relatos audiovisuales a partir de la visualidad, materialidad y sonoridad donde cada área se vincula en una cadena coherente.

Ejercicio audiovisual 2	individual/grupal (inclusión de estudiantes de fotografía y de arte de otros cursos)	Cadáver Exquisito parte 3. Creación de una pieza audiovisual corta con un enfoque en Montaje y Sonido. La unión de las tres partes (materialidad, luz y sonido) en un corto final. "Ribedo: unión y coherencia". (3-5 minutos)	1	35%	Estrategias de dirección: técnicas de dirección dentro de una cadena colectiva. Herramientas que facilitan el proceso de unificación: ambiente de producción, métodos de trabajo de dirección, valores de trabajo en grupo	Reflexionar críticamente acerca de las formas de trabajo convencionales para el desarrollo de un lenguaje propio.	Crea una pieza audiovisual que sea resultado de la búsqueda de un lenguaje propio, que evidencie su postura, toma de decisiones, punto de vista y método de trabajo. Aplica metodologías de trabajo en equipo.
-------------------------	--	--	---	-----	---	---	---

Cada trabajo será evaluado bajo los siguientes 4 criterios:

Cumplimiento básico (15%)

El trabajo cumple con los requerimientos básicos establecidos: duración, formato, temática, etc.

Técnica (25%)

El trabajo demuestra un cuidado técnico y una investigación de elementos necesarios para generar un resultado adecuado. Refleja una atención a detalle, meticulosidad y rigurosidad.

Estética (30%)

El trabajo aporta con un punto de vista particular y una visión única. Refleja una búsqueda estética y toma riesgos creativos.

Contenido (30%)

El trabajo narrativo de la obra es coherente con la visión estética y los procesos técnicos. Toda la obra demuestra una unión entre las diversas partes.

19. Requisitos de Aprobación

Asistencia: 75%

Calificación mínima: 4,0 (escala de 1,0 a 7,0)

20. Bibliografía Obligatoria

1. Extracto de "Para ver cierra los ojos" Jan Svankmajer ISBN: 9788493943745

2. Extractos de diversos manifiestos de arte:

Manifiesto del Simbolismo (Jean Moréas, 1886)

Manifiesto Futurista (F.T. Marinetti, 1909)

Manifiesto Cubista (Guillaum Aopllinaire, 1912)

Manifiesto Dadísta (Tristan Tzara, 1918)

Manifiesto Realista (Naum Gabo y Antoine Pevsner, 1920)

Manifiesto Surrealista (André Breton, 1924)

Manifiesto Dogme 95 "Voto de castidad" (Lars von Trier y Tomas Vinterberg, 1995)

3. Extracto de "El Secreto de la Flor de Oro" Jung, Carl Gustav y Wilhelm, Richard ISBN : 8475090664

21. Bibliografía Complementaria

"Modos de ver" Berger, John. ISBN: 9788425228926

"Esculpir en el tiempo: reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine" Tarkovski, Andrei Arsenevich. ISBN : 9788432127915

"Divine Horsemen de Maya Deren: una visión avant-garde del vudú haitiano" Isabel de León Olivares, Memorias, 01 January 2017, Issue 31, pp.96-119. ISSN: 1794-8886

"Notas sobre el cinematógrafo" Bresson, Robert. ISBN : 8488020074

"La pantalla demoniaca: las influencias de Max Reinhardt y del expresionismo" Eisner, Lotte H. ISBN : 8437607760

"¿Qué es el cine?" Bazin, André ISBN : 9788432111471

"Atrapa el pez dorado: meditación, conciencia y creatividad" David Lynch. ISBN: 978-987-658-008-3

"Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art" Jan Svankmajer ISBN: 978-1-78076-146-6

22. Recursos web

Avant-garde: cine, teatro, artes visuales, poesía, etc: <http://ubuweb.com/>

23. Filmografías.

"Roundhay garden scene" Louis Le Prince

Cortos de Claude Friese-Greene, Etienne-Jules Marey, Edward Muybridge, los hermanos Lumiere

"Mary Jane's Mishap", "The Kiss in the Tunnel", "Sick Kitten" George Albert Smith

"The Big Swallow" James Williamson

"Teatro Optico" Emile Reynaud
"Phonoscene", "The Glue", "Falling Leaves", "La vie du Christ" Alice Guy-Blaché
"Fantasmagorie" Emile Cohl
"Un Chien Andalou" Luis Buñuel, Salvador Dalí
"Suspense" Lois Weber
"Outrage", "The Hitch-hiker" Ida Lupino
"La Jeteé" Chris Marker
"Nitrate Kisses" Barbara Hammer
"The Seventh Seal", "La pasión de Anna" Ingmar Bergman
"La montaña sagrada", "El Topo" Alejandro Jodorowsky
"October", "Acorazado Potemkin" Sergei Eisenstein
"Meshes of the Afternoon" Maya Deren
"Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles", "News from Home" Chantal Akerman
"Nostalgia", "El Espejo" Andrei Tarkovski
"Ghost Dance" Thomas Edison
"Raging Bull" Martin Scorsese
"33 shots of Rum", "Beau Travail" Claire Denis
"Mad Max: Fury Road" George Miller
"Sink or Swim" Su Friedrich
"Fat Girl" Catherine Breillat
"The Drop" (The Pharcyde), "Adaptation", "Being John Malkovich", "Her" de Spike Jonze
"Daisies" Vera Chytilova
"Waking Life" Richard Linklater
"Frankenstein" J. Searle Dawley
"Nosferatu" F.W. Murnau
"La cienaga", "La niña santa" Lucrecia Martel
"Ese extraño objeto de deseo", "El ángel exterminador" Luis Buñuel
"Metropolis" Fritz Lang
"Movern Callar" Lynne Ramsey
"2001", "The Shining" Stanley Kubrick
"Vagabond", "Le Bonheur", "The Gleaners and I", "Cleo from 5 to 7" Agnes Varda
"Light is Calling", "Decasia" Bill Morrison
"Window licker" Chris Cunningham (Aphex Twin)
"The Decline of Western Civilization" Penelope Spheeris
"Drowning Room", "Burn" y "Seven Days 'til Sunday" Reynold Reynolds.
"Fatamorgana", "Lessons of Darkness" Werner Herzog
"They" Anahita Ghazvinizadeh
"Close up", "Ten" Abbas Kiarostami
"The House is Black" Forough Farrokhzad
"Satantango" Bela Tarr
"Intolerance" D.W. Griffith
"Los siete Samurai" Akira Kurosawa
"De cierta manera" Sara Gómez
"Star Wars" George Lucas
"Mikey and Nicky" Elaine May
"The One I Love" Charlie McDowell
"Monster" Patty Jenkins
"Pain and Sympathy" William Kentridge
"Near Dark" Kathryn Bigelow

"Neighbours" Norman McLaren
 "Stories We Tell" Sarah Polley
 "Outer Space" y "Instructions for a Light & Sound Machine" Peter Tscherkassky
 "Lentísimo Halo" Mariano Ramis
 "Wendy and Lucy" Kelly Reichardt
 "The Cabinet of Jan Svankmajer" Los hermanos Quay
 "Hobo Clown" Allison Schulnik
 "Oscuridad Luz Oscuridad" Jan Svankmajer
 Etienne Jules Marey
 "Yentl" Barbara Streisand
 "Le Locataire Diabolique" y "The Haunted Castle" Georges Melies
 "The Magic Horse" Lotte Reiniger
 "El Jefe de todo esto", "Los idiotas", "Las cinco obstrucciones" Lars von Trier
 "Camera Person" Kirsten Johnson
 "Time Indefinite", "Sherman's March", "Backyard" Ross Mckelwee
 "El color de las granadas" Sergei Paranajov
 "Faust", "Alice", "Conspirators of Pleasure" Jan Svankmajer "Man with a movie camera" Dziga Vertov
 "Gummo" y "Trash Humpers" Harmony Korine
 "Teen Wolf" Rod Daniel
 "Lightplay: Black, White, Grey" Laszlo Moholy-Nagy
 "Early Abstractions" Oskar Fischinger
 "Daughters of the Dust" Julie Dash
 "Salo" Pier Paolo Pasolini
 "Selma" Ava DuVernay
 "Satyricon" Federico Fellini
 "Breathe", "Felix in Exile" William Kentridge
 "The Hunter", Marieka Walsh
 "A Valparaíso", "Lluvia" Joris Ivens
 "Atormenta", César Díaz
 "Chain", "Lucky Three: An Elliot Smith Portrait" Jem Cohen "Hedgehog in the Fog", "Tale of Tales", "Seasons" Yuri Norstein
 "Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles" Chantal Akerman
 "No Quarto de Vanda" Pedro Costa
 "Leave No Trace" Debra Granik
 "Is the Man who is Tall Happy?" Michel Gondry
 "Six Men Getting Sick" David Lynch
 "Histoire(s) du cinéma", "Weekend" Jean-Luc Godard
 "Dogtooth" Yorgos Lanthimos
 "Wanda" Barbara Loden
 "Two Years at Sea" Ben Rivers
 "Harlan County USA" Barbara Kopple
 "The Birds" Alfred Hitchcock
 "From Dusk Till Dawn" Robert Rodriguez
 "Fish Tank" Andrea Arnold
 "El Espejo" Jafar Panahi
 "Demi Tarif" Isild Le Besco
 "Stellar" y "Murder Psalm" Stan Brakhage
 "Ladoni" Artur Aristakisyan

UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de la
Comunicación e Imagen
ICEI