

PROGRAMA DE CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular Estéticas Cinematográficas		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés <i>Film Aesthetics</i>		
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: 2017		
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: 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. 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 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	Conceptos de: Estética Arte Industria	Relaciona los conceptos en su experiencia cinematográfica

Estilo y lenguaje	Fundamentos y evolución (espacio, tiempo, montaje, sonido, color, voz, puesta en escena) Formalismos y vanguardias - 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)	Comprender la relevancia de las nuevas olas en la construcción del imaginario del cine moderno
17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje <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 Nota de presentación: Prueba de contenidos (50%) Bitácora (50%) Nota parcial de presentación: 70% El examen constituye el 30% y se eximen los estudiantes que		

obtengan nota 5.0, sin nota inferior a cuatro parcial.

19. Requisitos de Aprobación

Nota mínima: 4.0

Asistencia mínima: 50%

20. Bibliografía Obligatoria

Aumont, Jacques (2018). El cine y la puesta en escena. Colihue, 2018.

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.

Alsina, Homero y Romaguera, Joaquim (1989). Textos y manifiestos sobre el cine. Madrid: Cátedra.

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

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

Bordwell, David, Staiger, Jane, Thompson, Kirstin., & Laínez, J. C. (1998). El cine clásico de
Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960. Barcelona: Paidós.

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

Eisner, Lotte (1996). La pantalla demoníaca: las influencias de Max Reinhardt y del expresionismo.
Madrid: Cátedra.

Elena, Alberto (1999). Los cines periféricos: Africa, Oriente Medio, India. Barcelona: Planeta.

Gallupo, Gustavo (2012). Dispositivo cinematográfico y narración. Apuntes sobre una divergencia.
En Territorios audiovisuales. Buenos Aires: Librería Ediciones.

Farber, Manny (2014) Arte termita contra arte elefante blanco, laFuga, 16. [Disponible en: <http://2016.lafuga.cl/arte-termita-contra-arte-elefante-blanco/716>]

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

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

Herederó, Carlos y Santamaría, Antonio (1996). El cine negro: maduración y crisis de la escritura clásica. Barcelona: Paidós.

Kracauer, Sigfrid (1985). De Caligari a Hitler: Una historia psicológica del cine alemán (Comunicación).

Maltby, Richard (2003). Hollywood cinema. Londres: Blackwell.

Russo, Eduardo (2012) Cine: una puesta en otra escena. En Territorios Audiovisuales. Buenos Aires: Librería Ediciones, p. 49-64.

22. Recursos web

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

23. Filmografía Obligatoria

1. El Gabinete del Dr. Caligari (Robert Wiene 1920)
2. M, el Vampiro de Düsseldorf (Fritz Lang, 1931)
3. Mr. Smith goes to Washington (Capra, 1939)
4. Citizen Kane (Orson Welles, 1941)
5. Outrage (Ida Lupino, 1950)/ Halcon Maltes (1941)/ Double indemnity (Billy Wilder, 1944)
6. Rashomon/7 Samurai (A Kurosawa)
7. Singin' in the Rain (Gene Kelly/Stanley Donen 1952)
8. The searchers (John Ford, 1956)/ Río Bravo (1959, R Walsh)
9. All that Heaven Allows (Douglas Sirk 1955) / Rebelde sin causa (Nicholas Ray 1955)

10. Vértigo (Alfred Hitchcock 1958)
11. Stromboli (Rossellini 1950)/ La tierra tiembla (Visconti, 1948)/ Umberto D (De Sica, 1952)
12. 8 1/2 (Federico Fellini 1963)
13. Sin aliento (Jean-Luc Godard)

14. Filmografía Complementaria y Referencial

- 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)
- La gran ilusión (Jean Renoir 1937)
- Las reglas del Juego (Jean Renoir 1939)
- His Girl Friday (Howard Hawks 1940)
- Mildred Pierce (Michael Curtiz 1941)
- Casablanca (Michael Curtiz, 1942)
- Cat People (Jacques Tourneur 1942)
- Roma Ciudad abierta (Roberto Rossellini 1945)
- El Ladrón de Bicicletas (Vittorio de Sica 1948)
- All about Eve (Joseph Mankiewicz 1950)
- Un tranvía llamado deseo (Elia Kazan 1951)

The Bad and the Beautiful (Vincente Minnelli 1952)

All Gentlemen prefer blondes (Howard Hawks 1953)

La noche del cazador (Charles Laughton 1953)

Viaggio in Italia (Rosellini, 1954)

One Froggy Evening (Chuck Jones 1955)

Biggger tan life (Nicholas Ray 1956)

Johny Guitar (Nicholas Ray 1954)

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)

Accattone (Pier Paolo Pasolini 1961)

Tales of Terror (Roger Corman 1962)

Silencio (Ingmar Bergman 1963)

Banda aparte (Jean-Luc Godard 1964)

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

Blow-Up (Michelangelo Antonioni 1966)

Dios y el diablo en la tierra del Sol (Glauber Rocha 1964)

La infancia de Iván (Andréi Tarkovski 1962)

Todos nos llamamos Alí (Rainer Werner Fassbinder 1974)

Aguirre La Ira de Dios (Werner Herzog 1972)