

PROGRAMA DE CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular: <i>Estética cinematográfica</i>		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés: <i>Film Aesthetic.</i>		
3. Código: CYTVI17		
4. Carrera: Cine y Televisión		
5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla: Facultad de Comunicación e Imagen		
6. Área de Formación: Especializada.		
7. Carácter: Obligatorio		
8. Semestre: IV semestre		
9. Año: 2025		
10. Número de créditos SCT – Chile: 4		
11. Horas de trabajo	Presencial: 3	No presencial: 3
12. Requisitos: No tiene		
13. Propósito general del curso Este curso aborda la historia del cine en base a la tensión histórica y estética entre estandarización (cine clásico, géneros cinematográficos) y rupturas (cines de vanguardia, cines alternativos, cines periféricos). Utilizando el concepto de cine clásico como columna vertebral, se repasarán las distintas cinematografías que han alimentado esa forma hegemónica y las diversas expresiones que se han distanciado de ella, cuestionando o tensionando sus características, hasta la década de 1960. 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 subcompetencias a las que contribuye el curso <i>Ámbito:</i> Investigación <i>Competencia</i> 2. Realizar obras audiovisuales que, al igual que las investigaciones de carácter teórico, generen conocimiento y reflexión que cuestionen los horizontes del campo. <i>Subcompetencia</i>		

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

Competencia

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:

- a) Relacionar los diferentes componentes expresivos del lenguaje, para apreciar su vigencia y/o presencia en el cine actual.
- b) Reconocer las propiedades del modelo narrativo clásico para comprender sus rupturas, tensiones y oposiciones.
- c) Comprender qué es un género e identificar los códigos cinematográficos y culturales que los definen, y también las prácticas que los tensionan.
- d) Mostrar compromiso para actuar con integridad en su práctica intelectual, profesional y comunitaria.

16. Unidad (es) / Indicadores de aprendizaje		
UNIDADES	CONTENIDOS	INDICADORES DE APRENDIZAJE
Unidad 1. Clasicismo.	- Noción de clasicismo. - Tensión entre industria y estética: el debate en torno a la idea de clasicismo en el cine. - Diversas expresiones formales del clasicismo en el cine, y vínculo con el modelo de Hollywood.	Identifica los elementos teóricos básicos de la idea de clasicismo.
Unidad 2. Tensiones.	- Oposición formal: las tempranas vanguardias europeas. - Oposición identitaria: el desarrollo del cine soviético y escandinavo. - Oposición interna: las bases del cine independiente estadounidense.	Reconoce la diversidad de las expresiones cinematográficas de las primeras décadas de experimentación.
Unidad 3. Estandarización.	- Establecimiento del sistema de géneros y vínculo con la imagen Hollywood. - La noción inestable de género. - Emergencia y despliegue de algunos géneros paradigmáticos: (a) Film Noir, (b) Terror; (c) Melodrama; (d) Musical; (e) Western; (f) Ciencia ficción; (g) Animación.	Categoriza los modos de aparición de los géneros cinematográficos.
Unidad 4 Rupturas.	- Ruptura formal: algunos movimientos europeos. - Ruptura identitaria: emergencia de los nuevos cines nacionales. - Ruptura interna: el nuevo cine americano.	Comprende las diferentes formas de cuestionamiento al estándar clasicista.
17. Metodología de enseñanza y aprendizaje Los métodos de enseñanza a emplear en la asignatura estarán centrados en la motivación, atención y participación activa del estudiantado, invitándolas/os a aplicar, analizar y reflexionar críticamente sobre lo que están aprendiendo y su vinculación con el desarrollo de las competencias personales y profesionales que les permitirán desempeñarse como realizador/a audiovisual. Se privilegiará la modalidad de clases expositivas con exhibición y lectura de fragmentos de los filmes y los textos indicados en la planificación de las sesiones, y otros que sean relevantes, combinado con ejercicios de diálogo entre todas/os las/os asistentes.		

18. Evaluaciones

La asignatura incluye tres evaluaciones (70%) y un examen (30%).

- Primera evaluación: informe bibliográfico que representa el 30% de la nota de presentación.
- Segunda evaluación: análisis de visionado que representa el 30% de la nota de presentación.
- Tercera evaluación: ejercicio grupal que representa el 40% de la nota de presentación.
- Examen: defensa oral de la formulación propia de un problema tratado en clases, a elección del o la estudiante, que representa el 30% de la nota final.

Las y los estudiantes podrán eximirse de dar examen si obtienen una nota de presentación superior a 5.0, siempre que obtenga en cada una de las evaluaciones una nota superior a 4.0.

19. Requisitos de aprobación

La o el estudiante aprobará la asignatura si obtiene una nota final superior a 4.0 (en una escala de 1.0 a 7.0) y si tiene una asistencia a, al menos, el 50% de las sesiones.

20. Bibliografía

Obligatoria

- Altman, Rick (2000). *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós.
- Benet, Vicente (2004). "Capítulo 4. El cine de ficción". En: *La cultura del cine: introducción a la historia y la estética del cine*. Barcelona: Planeta.
- Bordwell, David (1985). "Tercera parte. Modos históricos de narración". En: *La narración en el cine de ficción*. Barcelona: Paidós, 1996.
- Deren, Maya (1947). "Planificando de forma visual notas sobre cine 'personal' y cine 'industrial'". En: *El universo dereniano. Textos fundamentales de la cineasta Maya Deren*. Carolina Martínez (comp). Cuenca: Ediciones Universidad de Castilla-La Mancha, 2021.
- Russo, Eduardo (2008) *El cine clásico: itinerarios, variaciones y replanteos de una idea*. Buenos Aires: Manantial.

Complementaria

- Alcoz, Albert (2019) *Radicales libres. 50 películas esenciales del cine experimental*. Barcelona, España: Editorial UOC.
- Balsom, Erika, "Visiones radicales del cine". En: *New Left review* 129, julio-agosto, p. 141-149.
- Bordwell, David; Staiger, Janet; Thompson, Kristin (1998). *El cine clásico de Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*. Barcelona: Paidós.
- Bazin, André. (año) "El realismo cinematográfico y la escuela italiana de la Liberación". En: *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp. 1999.
- Carroll, Noël, "Eisenstein's Philosophy of Film". En: *Camera Obscura Camera Lucida. Essays in Honor of Annette Michelson*. Richard Allen & Malcolm Turvey (ed). Amsterdam, Holland: Amsterdam University Press, pp. 127-146.
- Dall'Asta, Mónica (1998). "El cine como arte. Los primeros manifiestos y las relaciones con las demás expresiones artísticas". En: *Historia general del cine*, vol III. Madrid: Cátedra, pp. 265-310.
- Eisner, Lotte (1989). "Contribución a una definición del cine expresionista". En: *Textos y manifiestos del cine*. Alsina y Romaguera (eds). Madrid: Cátedra, pp. 106-111.
- Gaines, Jane. (2012) "The Genius of Genre and the Ingenuity of Women". en *Gender Meets Genre in Postwar Cinemas*. Gledhill (Ed.) Chicago: University of Illinois Press, pp. 15-28.
- Gidal, Peter (1996), "Theory and definition of structuralist/materialist film", en: *The british avantgarde film. 1926-1995*. Michael O'Pray (ed). Londres: University of Luton, pp. 145-170.
- Grafe, Frieda (2004), "Scope: formato o ética", en *Asugewählte Schriften in Einzelbänden*, t. 5: Film/Geschichte, Berlín, 2004, pp. 161-166. Traducción de Claudia Cabrera para *El cine probablemente* 01, octubre 2021.
- Getino, Octavio & Solanas, Fernando. *Hacia un tercer cine: Apuntes y experiencias para el desarrollo de un cine de liberación en el tercer mundo*, octubre 1969.
- Le Grice, Malcolm. *Abstract films and beyond*. Great Britain: The MIT Press, 1977.
- Le Grice, Malcolm; Sitney, P. Adams (1977), "Ilusión narrativa versus realismo estructural". Trad. *Revista Lumiere*.

- Maltby, Richard (2003). *Hollywood cinema*. Londres: Blackwell.
- Naremore, James (1998) *More than night. Film noir in its contexts*. California University Press, 2008.
- O'Pray, Michael (2003) "The 1920s: the European avant-gardes". En: *Avant-garde film. Forms, themes and passions*. Nueva York: Columbia University Press, pp. 8-25.
- Ruiz, Raúl (2000), *Poéticas del cine*. Santiago: Sudamericana.
- Sitney, P. Adams (ed). (1970) *Film Culture reader*. Nueva York: Cooper Square Press, 2000.
- Sontag, Susan. "La imaginación del desastre". En: *Contra la interpretación*. Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2005.
- Truffaut, Francois (1954), "Una cierta tendencia del cine francés". En: *Fuentes y documentos del cine*, Alsina y Romaguera (eds.). Barcelona, España: Editorial Gustavo Gilí.
- VV.AA. *Textos y manifiestos del cine*. Alsina y Romaguera (eds). Madrid: Cátedra.

21. Recursos web: no hay.

22. Filmografía

Obligatoria

- *Lichtspiel Opus I-IV* (1921-1925), Walter Ruttmann.
- *Octubre* (1928), Serguéi Eisenstein.
- *Scarface* (1932), Howard Hawks.
- *Rebeca* (1940), Alfred Hitchcock.
- *Mr. Bug Goes to Town* (1941), Fleischer studio.
- *Retorno al pasado* (1947), Jacques Tourneur.
- *Meditation on violence* (1948), Maya Deren.
- *El ladrón de bicicletas* (1948), Vittorio De Sica.
- *El día en que paralizaron la tierra* (1951), Robert Wise.
- *Soy Cuba* (1964), Mijail Kalatózov.
- *Wavelength* (1967), Michael Snow.
- *Todos nos llamamos Alí* (1974), Rainer Werner Fassbinder.

Complementaria

- *El gabinete del doctor Caligari* (1920), Robert Wiene.
- *La transmisión del mando chileno: 1920-1925* (1921), Alfredo Serey & Nicolás Martínez.
- *Rhythmus 21* (1921-3), Hans Richter.
- *La concha y el clérigo* (1928), Germaine Dulac.
- *La pasión de Juana de Arco* (1928), Carl T. Dreyer.
- *M, el Vampiro de Düsseldorf* (1931), Fritz Lang.
- *Detour* (1945), Edgar G. Ulmer.
- *Spalicek* (1947), Jirí Trnka.
- *The quiet one* (1948), Sidney Meyers.
- *Begone dull care* (1950), Evelyn Lambart & Norman McLaren.
- *The Hitchhiker* (1950), Ida Lupino.
- *Las estatuas también mueren* (1950-3), Chris Marker & Alain Resnais.
- *Rashomon* (1951), Akira Kurosawa.
- *Historias de Tokio* (1953), Yasujiro Ozu.
- *Pechos eternos* (1955), Kinuyo Tanaka.
- *Alta sociedad* (1956), Charles Walters.
- *La invasión de los ladrones de cuerpos* (1956), Don Siegel.
- *The Searchers* (1956), John Ford.
- *REcreation 1* (1956-7), Robert Breer.
- *Fresas Salvajes* (1957), Ingmar Bergman.
- *Free Radicals* (1958), Len Lye.
- *Imitación a la vida* (1959), Douglas Sirk.
- *Sin aliento* (1960), Jean-Luc Godard.
- *La conexión* (1961), Shirley Clarke.
- *Catalog* (1961), John Whitney.
- *On eye rape* (1962), Takahiko Limura.
- *Christmas on Earth* (1963-65), Barbara Rubin.
- *Las margaritas* (1966), Věra Chytilová.

- *Notes on the circus* (1966), Jonas Mekas.
- *L'Hiver* (1969), Michael Hanoun.
- *Touki Bouki* (1973), Djibril Diop Mambéty.
- *Science Fiction* (1993), Luiz Rosemberg Filho.
- *Outer Space* (1999), Peter Tscherkassky.
- *Slow action* (2010), Ben Rivers.
- *Pets* (2012), Albertina Carri.

23. Planificación de las sesiones

Sesión	Fecha	Temas a tratar	Contenidos específicos	Trabajo autónomo
1	04/08	Presentación del curso.	Sinopsis de las cuatro unidades en las que se divide el curso, enfatizando el criterio de distinción y sus estrategias de abordaje. Presentación de las personas (profesora, ayudante y estudiantes), y de la metodología y evaluaciones.	Lectura del programa del curso. Inscripción en la programación del informe de lectura y exposición (evaluaciones 1 y 2).
2	11/08	Unidad I. Clasicismo. Noción de clasicismo. Tensión entre industria y estética: el debate en torno a la idea de clasicismo en el cine. Diversas expresiones formales del clasicismo en el cine, y vínculo con la imagen Hollywood.	Introducción a la unidad I. El problema del origen del cine: ¿continuidad o ruptura? La pregunta qué es el cine: entre arte, industria y ciencia. Relación del cine con las demás artes. Noción de clasicismo en las artes en general y en el cine en particular. Recepción y efectos del clasicismo en la imagen Hollywood: estructura narrativa, y sistema de producción (estudios, star system, géneros).	Entrega de informe de lectura según programación. OBLIGATORIA - <i>Rebeca</i> (Hitchcock). - RUSSO, 55-92. COMPLEMENTARIA - DALL'ASTA, 265-310.
3	18/08	Unidad II. Tensiones. Oposición formal: las tempranas vanguardias europeas.	Introducción a la unidad II. Tentativas de configuración de un arte autónomo. La noción de vanguardia en el arte en general y en el cine en particular. Algunas vanguardias europeas de los años 20: cine abstracto, escuela francesa, expresionismo	Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación. OBLIGATORIA - <i>Lichtspiel Opus I-IV</i> (Ruttman). - O'PRAY, 8-25. COMPLEMENTARIA - <i>La concha y el clérigo</i> (Dulac). - EISNER, 106-111.

			alemán, surrealismo, dadaísmo.	
4	25/08	Unidad II. Tensiones. Oposición identitaria: el desarrollo de los cines soviético y escandinavo.	El nacimiento de otro gigante: el cine soviético de principios de siglo. Debate en torno a la noción de montaje y la comprensión del cine como lenguaje autónomo. De los grandes relatos a la poética de la existencia humana: el caso de la Escuela Escandinava.	Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación. OBLIGATORIA - <i>Octubre</i> (Eisenstein). - CARROLL, 127-146. COMPLEMENTARIA - <i>La pasión de Juana de Arco</i> (Dreyer). - BALSOM, <i>Visiones radicales del cine</i> .
5	01/09	Unidad II. Tensiones. Oposición interna: las bases del cine independiente estadounidense.	Desarrollo de la imagen Hollywood: consolidación de un modelo. Cine industrial Hollywoodense vs cine amateur: el caso de la Amateur Cinema League & Movie Makers Magazine, y la emergencia de Super 8. Operaciones estéticas de oposición: el caso de Maya Deren y su vínculo con las vanguardias europeas.	Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación. OBLIGATORIA - <i>Meditation on violence</i> (1948), Deren. - DEREN, <i>Planificando de forma visual</i> . COMPLEMENTARIA - <i>The Quiet One</i> (Meyers). - BORDWELL et al, 2-12.
6	08/09	Unidad III. Estandarización. Establecimiento del sistema de géneros y vínculo con la imagen Hollywood. La noción inestable de género.	Introducción a la unidad III. La idea de convención industrial. Discusión en torno a la noción, la fuente y el origen de los géneros cinematográficos. El género como parte de un sistema industrial vinculado a Hollywood. Radicalización del sistema de géneros: la emergencia y despliegue del cine B.	Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación. OBLIGATORIA - <i>Scarface</i> (Hawks). - MALTBY, 106-138. COMPLEMENTARIA - <i>Detour</i> (Ulmer) - GAINES, 15-28.
15 al 20/09		Semana de receso por Fiestas Patrias		

7	22/09	Unidad III Estandarización. Film Noir Terror	Evaluación intermedia y colectiva del curso. Lectura del noir y el terror desde el cuestionamiento a la figura del sujeto. Subversión del clasicismo desde el imaginario popular: zombies, extraterrestres, y monstruos. Vínculo del film noir con la censura y la política de estudios estadounidense.	Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación. OBLIGATORIA - <i>Retorno al pasado</i> (Tourneur). - NAREMORE, 1-39. COMPLEMENTARIA - <i>La invasión de los ladrones de cuerpos</i> (Spiegel).
8	29/09	Unidad III. Estandarización. Musical Melodrama	Contexto de emergencia, despliegue y caída del musical: impacto de la introducción del sonido y las discusiones estéticas a su respecto. Contexto de emergencia, despliegue y auge del melodrama: introducción de la televisión, el cinemascopio y la afectividad en el sistema de géneros. Subversión del final feliz: el caso del cine de Fassbinder.	Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación. OBLIGATORIA - <i>Todos nos llamamos Alí</i> (1973), Fassbinder. - VVAA, 470-479; 487-494. COMPLEMENTARIA - <i>Alta sociedad</i> (Walters). - GRAFE, <i>Scope: formato o ética</i> .
9	06/10	Unidad III. Estandarización. Western Ciencia ficción	Lectura del western y de la ciencia ficción como exponentes de la teoría del conflicto central. Frontera, técnica/ciencia y amenaza como narrativas fundacionales. Dimensión política del western y la ciencia ficción: predominio de la figura del enemigo interno y externo.	Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación. OBLIGATORIA - <i>El día en que paralizaron la tierra</i> (Wise). - SONTAG. <i>La imaginación del desastre</i> . COMPLEMENTARIA - <i>The Searchers</i> (Ford). - RUIZ, 17-33.
13 al 17/10		Semana de trabajo autónomo		
10	20/10	Unidad III. Estandarización. Animación	Lectura de la animación como forma narrativa y experimental. Vínculo de la animación con el sistema de estudios estadounidense.	Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación. OBLIGATORIA - <i>Mr. Bug Goes to Town</i> (Fleischer studio).

			Rupturas experimentales con la animación clásica industrial: búsquedas poéticas, materiales y estructurales.	- FURNISS, 52-67; 240-257. COMPLEMENTARIA - <i>Free Radicals</i> (Lye). - LE GRICE, 74-85.
11	27/10	Unidad IV. Rupturas. Formal: algunos movimientos europeos.	Introducción a la unidad IV. La idea de subversión de las convenciones. Neorrealismo, Nouvelle Vague y Free Cinema como críticas al clasicismo: subversión formal, y estética. Rupturas con el sistema de estudios: nacimiento de la política del autor.	Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación. OBLIGATORIA - <i>El ladrón de bicicletas</i> (De Sica). - BAZIN, 285-315. COMPLEMENTARIA - <i>Sin aliento</i> (Godard). - TRUFFAUT, <i>Una cierta tendencia en el cine francés</i>.
12	03/11	Unidad IV. Rupturas. Identitaria: emergencia de los nuevos cines nacionales.	Idea de colonización de la imagen Hollywood y el cine europeo: influencias tempranas, consolidación y rupturas. Noción de tercer cine: desarrollo de algunos cines nacionales en Latinoamérica, África, Oriente, y Europa del Este. Entrega de las instrucciones de la evaluación N°3.	Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación. Lectura de las instrucciones de la evaluación N°3. OBLIGATORIA - <i>Soy Cuba</i> (Kalatózov). - GETINO & SOLANAS, <i>Hacia un tercer cine</i>. COMPLEMENTARIA - <i>Touki Bouki</i> (Diop Mambéty).
13	10/11	Unidad IV. Rupturas. "Interna": el despliegue del cine experimental.	Análisis del cine experimental como crítica interna a los sistemas narrativos y representacionales. Manifestaciones organizacionales y conceptuales: la emergencia y despliegue del New American Cinema, y del cine estructural/materialista. Ruptura formal: autonomía, autorreflexividad, y tensiones del dispositivo cinematográfico.	Entrega de informe de lectura y realización de exposición según programación. OBLIGATORIA - <i>Wavelength</i> (Snow). - ADAMS SITNEY, <i>Film Culture Reader</i>, 71-83. COMPLEMENTARIA - <i>La conexión</i> (Clarke). - GIDAL, 145-170.
14	17/11	Evaluación N°3: entrega y presentaciones grupales		

15	24/11	Cierre del curso.	Recapitulación de las reflexiones abordadas en las cuatro unidades, poniendo énfasis en la idea de constante movimiento entre estandarización y oposición en el cine. Eventual entrega de instrucciones para el examen oral.	Realización de exposición según programación. Eventual lectura de las instrucciones para el examen oral.
05/12		Examen oral (eventual)		