UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de la Comunicación e Imagen
ICEI

PROGRAMA DE CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular Cine Latinoamericano y Chileno		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés Latin American and Chilean Cinema		
3. Código: CYTVN25		
4. Carrera: Cine y Televisión		
5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla Escuela de Cine y Televisión		
6. Área de Formación: Especializada		
7. Carácter: Obligatorio		
8. Semestre: VI semestre		
9. Año: 2025		
10. Número de créditos SCT – Chile: 4		
11. Horas de trabajo: 6	Presencial: 3	No presencial: 3
12. Requisitos: No tiene		

13. Propósito general del curso:

Este curso pretende que los estudiantes logren un conocimiento general del cine producido en Latinoamérica y Chile y generen una discusión crítica e informada acerca de las principales características, hitos e innovaciones audiovisuales del cine de la región, comprendiendo los contextos socios históricos y geográficos en que se producen sus obras.

Se relaciona curricularmente con el curso anterior de Estéticas Cinematográficas (IV semestre), en paralelo con Estudios Latinoamericanos y Taller documental y aporta a Cine y Representación (VII semestre).

Contribuye al perfil de egreso del estudiante en su preparación que le permite innovar y experimentar en el lenguaje, valorizar y resguardar el patrimonio y contribuir al desarrollo de la creación y reflexión en el campo audiovisual.

UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de la Comunicación e Imagen
ICEI

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

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.

Subcompetencias

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

1.2 Analizar, desde la comunicación audiovisual, los modos de circulación y recepción de los objetos culturales.

1.3 Relacionar los modelos de pensamiento sobre la visualidad con la producción de imágenes e identificar las formas y procesos que los caracterizan.

Competencia

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

Subcompetencias

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

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

Competencias genéricas:

- Colaboración
- Resolución de problemas
- Capacidad crítica

15. Resultados de Aprendizaje

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

- Analizar desde una mirada crítica las prácticas cinematográficas chilena y latinoamericanas para ampliar sus herramientas creativas.
- Integrar el contexto histórico con el cine y su producción para analizar su sentido

de pertenencia.

- Problematizar las diferentes formas de identidades latinoamericanas expresadas en el cine para fomentar su capacidad crítica y situarse en el contexto actual de su disciplina.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

Unidad	Contenidos	Indicadores de aprendizajes
Unidad I: **La conformación de los cines nacionales en América Latina**	- Identidad latinoamericana - Historia de América Latina e historia de su cine - Problemas estructurales del cine latinoamericano - Cine clásico	Diferencia los elementos estructurales de las cinematografías latinoamericanas en relación a otros cines. Vincula el proceso histórico y la evolución del cine.
Unidad II: **El nuevo cine latinoamericano**	- Neorrealismo - Cine militante - Experimentación y barroco	Explica los cambios estéticos y sociopolíticos que aportó el Nuevo Cine Latinoamericano. Vincula el proceso histórico y la evolución del cine.
Unidad III: **Dictaduras, resistencias y otredades**	- Desencanto y violencia - Resistencia, exilios y transculturaciones - Nuevos sujetos e identidades	Analiza las consecuencias de las dictaduras latinoamericanas en la evolución del cine de la región. Vincula el proceso histórico y la evolución del cine.
Unidad IV: **El cine del siglo XXI**	- Melorrealismo - Globalización, industria regional y reivindicación de los géneros masivos.	Valora la diversidad fílmica del tiempo presente. Vincula el proceso histórico y la evolución del cine.

17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

Este curso desarrolla diversas estrategias metodológicas tales como:

- Clases expositivas
- Lectura y discusión de textos

- Visionados
- Trabajos de análisis fílmico
- Trabajos de creación

18. Evaluaciones

Tres evaluaciones escritas u orales, nota parcial: 70%

En el examen final se eximen los estudiantes que obtengan nota 5.0 y sin nota inferior a cuatro parcial.

19) Requisitos de Aprobación

Para aprobar el curso el estudiante debe obtener una nota final superior a 4.0 (en una escala de 1.0 a 7.0).

El incumplimiento de las asistencias mínimas requeridas, a pesar de tener un promedio final con nota igual o superior a 4.0, implica que el/la alumno/a queda en categoría de reprobado.

La asistencia mínima para aprobar el curso es de 50%.

20) Bibliografía Obligatoria

OROZ, Silvia. *Melodrama, el cine de lágrimas de América Latina*. México: UNAM, 1995.

FRÍAS, Isaac León. *El nuevo cine Latinoamericano de los años sesenta. Entre el mito y la modernidad fílmica*. Lima: Universidad de Lima, 2013.

Manifiestos (para trabajar en clases):

ROCHA, Glauber. "Estética del hambre" (1965)

GARCÍA ESPINOSA , Julio . "Por un cine imperfecto" (1969)

SOLANAS , Fernando y GETINO, Octavio. "Hacia un Tercer cine" (1969)

"Manifiesto de los cineastas de la Unidad Popular" (1970)

ROCHA, Glauber. "Estética del sueño" (1971)

21) Bibliografía Complementaria

ANDERMANN, Jens. *Nuevo cine argentino*. Buenos Aires: Paidós, 2015.

AYALA, Jorge. *La grandeza del cine mexicano.* México: Océano, 2006.

CAVALLO, Ascanio y MAZA, Gonzalo (eds.), *El novísimo cine chileno.* Santiago: Uqbar, 2010.

CORRO, Pablo. *Retóricas del cine chileno. Ensayos con realismo*. Santiago: Cuarto Propio, 2012.

CORTÉS, María Lourdes. *La pantalla rota. Cien años de cine en Centroamérica.* México: Taurus, 2005.

DEL VALLE, Ignacio. *Cámaras en trance. El Nuevo cine latinoamericano. Un proyecto cinematográfico subcontinental*. Santiago: Cuarto propio, 2014.

DESBOIS, Laurent. *A odisseia do cinema brasileiro. Da Atlantida a Cidade de Deus.* Sao Paulo: Schwarcz, 2016.

ELENA, Alberto y DÍAZ, Marina. *Tierra en trance. El cine latinoamericano en 100 películas.* Madrid: Alianza Editorial, 1999.

FALICOV, Tamara. *Latin American film industries*. Londres: BFI – Bloomsbury, 2019.

_____"Cine en construcción / Films in progress: how Spanish and Latin American film-makers negotiate the construction of a globalized art-house aesthetic", en *Transnational Cinemas* vol 4, n°2, 2013, pp. 253-271.

FUERTES, Marta y MASTRINI, Guillermo (eds.), *Industria cinematográfica latinoamericana*. Buenos Aires: La Crujía, 2015.

ITURRIAGA, Jorge. *La masificación del cine en Chile, 1907-1932. La conflictiva construcción de una cultura plebeya*. Santiago: LOM, 2015.

JARA, Eliana. *Cine mudo chileno.* Santiago: Imprenta Los Héroes, 1993.

KING, John. *El carrete mágico. Una historia del cine latinoamericano*. Bogotá: TM Editores, 1994.

KRIGER, Clara. *Cine y peronismo. El Estado en escena*. Buenos Aires. Siglo veintiuno, 2009.

LIÑERO, Germán, *Apuntes para una historia del video independiente en Chile*, Ed. Ocho Libros, 2010.

LUSNICH, Ana; AISEMBERG, Alicia y CUARTEROLO, Andrea. *Pantallas transnacionales. El cine argentino y mexicano del período clásico.* Buenos Aires: Imago Mundi, 2017.

LUSNICH, Ana. "Pasado y presente de los estudios comparados sobre cine latinoamericano", en *Comunicación y Medios* nº24, 2011, pp. 25-42.

MESTMAN, Mariano (ed.). *Las rupturas del 68 en el cine de América Latina*. Buenos Aires: Akal, 2016.

MOUESCA, Jacqueline. *Breve historia del cine chileno. Desde sus orígenes hasta nuestros días*. Santiago: LOM, 2010.

MOGUILLANSKY, Marina. *Cines del Sur. La integración cinematográfica en los países del Mercosur*. Buenos Aires: Imago Mundi, 2016.

OSSA, Carlos. *El ojo mecánico. Cine político y comunidad en América Latina.* Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2013.

PARANAGUÁ, Paulo. *Tradición y modernidad en el cine de América Latina*. Madrid: FCE, 2003.

PEIRANO, María Paz y GOBANTES, Catalina (eds.), *Chile Films. El Hollywood criollo. Aproximaciones al proyecto industrial cinematográfico chileno (1942-1949)*. Santiago: Cuarto Propio, 2015.

RAMÍREZ, Elizabeth y DONOSO, Catalina (eds.) *Nomadías. El cine de Marilú Mallet, Valeria Sarmiento y Angelina Vásquez.* Santiago: Metales Pesados, 2016.

RÍOS, Mónica; ESPINOSA, Patricia y VALENZUELA, Luis, *Cine de mujeres en postdictadura*. Santiago: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2010.

ROCHA, Glauber. *La revolución es una eztetyka. Por un cine tropicalista.* Buenos Aires: Caja Negra, 2011.

ROSAS, Ana y GONZÁLEZ, Leandro (eds.), *Cines latinoamericanos en circulación. En busca del público perdido*, México: UAM, 2020.

RUFINELLI, Jorge. *Locas mujeres. 130 directoras de América Latina.* Santiago: Uqbar, 2015.

SAAVEDRA, Carlos. *Intimidades desencantadas, la poética cinematográfica del dos mil.* Santiago: Cuarto Propio, 2013.

SANJINÉS, Jorge y Grupo Ukamau. *Teoría y práctica de un cine junto al pueblo*. México: Siglo XXI, 1979.

SCHROEDER, Paul. *Una historia comparada del cine latinoamericano.* Madrid: Iberoamericana, 2016.

STANGE, Hans, y SALINAS, Claudio. *Historia del Cine Experimental de la Universidad de Chile*. Santiago: Uqbar, 2008.

URRUTIA, Carolina. *Un cine centrífugo. Ficciones chilenas 2005-2010.* Santiago: Cuarto Propio, 2013.

VEGA, Alicia. *Itinerario del cine documental chileno 1900-1990*. Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2006.

XAVIER, Ismail. *Cine brasileño contemporáneo.* Buenos Aires: Santiago Arcos: 2013.

UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de la Comunicación e Imagen
ICEI

22) Recursos web

Biblioteca Digital Universidad de Chile: https://www.bibliotecadigital.uchile.cl

Cineteca de la Universidad de Chile: http://cinetecavirtual.uchile.cl/

Memoria Chilena-Biblioteca Nacional de Chile www.memoriachilena.cl

Archivo Fílmico de la Universidad Católica: http://archivofilmico.uc.cl/

Archivo Usach: https://archivopatrimonial.usach.cl/

Onda Media: www.ondamedia.cl

Cine Chile (enciclopedia del cine chileno): www.cinechile.cl

Cineteca Nacional de Chile:

http://www.ccplm.cl/sitio/secciones/cineteca-nacional/cineteca-online/

Repositorio Memoria Abierta de Argentina:

http://www.memoriaabierta.org.ar/ladictaduraenelcine/

23) Filmografía obligatoria

María Candelaria (Emilio Fernández, México, 1943)

Allá en el Rancho Grande (Fernando de Fuentes, México, 1949)

Los Olvidados (Luis Buñuel, México, 1950)

Las aguas bajan turbias (Hugo del Carril, Argentina, 1952)

Crónica de un niño solo (Leonardo Favio, Argentina, 1965)

Sangre de vírgenes (Emilio Vieyra, Argentina, 1967)

Valparaíso mi amor (Aldo Francia, Chile, 1968)

La Hora de los hornos (Fernando Solanas y Octavio Gettino, Argentina, 1968)

Macunaíma (Joaquim Pedro de Andrade, Brasil, 1969)

De cierta manera (Sara Gómez, Cuba, 1974)

Satánico Pandemonium (Gilberto Martínez Solares, México, 1975)

Il pleut sur Santiago / Llueve sobre Santiago (Helvio Soto, Francia, 1976)

El lugar sin límites (Arturo Ripstein, México, 1978)

Journal inachevé / *Diario inacabado* (Marilú Mallet, Canadá, 1982)

El beso de la mujer araña (Hector Babenco, Brasil-EE.UU., 1985)

La nación clandestina (Jorge Sanjinés, Bolivia, 1989)

La mujer sin cabeza (Lucrecia Martel, Argentina, 2008)

La teta asustada (Claudia Llosa, Perú, 2009)

7 cajas (Juan Carlos Maneglia y Tana Schembori, Paraguay, 2012)

Pájaros de verano (Cristina Gallego y Ciro Guerra, Colombia, 2018)

24) Filmografía general

Nobleza Gaucha (Eduardo Martínez, Ernesto Gunche y Humberto Cairo; Argentina, 1915)

El automóvil gris (Enrique Rosas, Joaquín Cross y Juan Canals, México, 1919)

Sangue mineiro (Humberto Mauro, Brasil, 1929)

Wara Wara (José María Velasco, Bolivia, 1930)

Sao Paulo, a sinfonía da metrópole (Rodolfo Rex y Adalberto Kemeny, Brasil, 1929)

Ganga bruta (Humberto Mauro, Brasil, 1933)

Río Escondido (Emilio Fernández, México, 1947)

Dios se lo pague (Luis Amadori, Argentina, 1948)

La dama de las camelias (José Bohr, Chile, 1947)

Río abajo (Miguel Frank, Chile, 1950)

El burócrata González (Tito Davison, Chile, 1964)

Uno que ha sido marino (José Bohr, Chile, 1954)

Rio Zona norte (Nelson Pereira dos Santos, Brasil, 1957)

La mano en la trampa (Leopoldo Torre Nilson, Argentina, 1961)

Largo viaje (Patricio Kaulen, Chile, 1967)

Terra em transe (Glauber Rocha, Brasil, 1967)

El chacal de Nahueltoro (Miguel Littin, Chile, 1968)

Deus e o diabo na terra do sol (Glauber Rocha, Brasil, 1963)

La batalla de Chile (Patricio Guzmán, Chile, 1975-1979)

Lucía (Humberto Solás, Cuba, 1968)

Memorias del subdesarrollo (Tomás Gutiérrez, Cuba, 1968)

O bandido da luz vermelha (Rogério Sganzerla, Brasil, 1968)

La tierra prometida (Miguel Littin, Chile, 1973)

Nazareno Cruz y el lobo (Leonardo Favio, Argentina, 1975)

Agarrando pueblo (Carlos Mayolo y Luis Ospina, Colombia, 1977)

Cuidado Madame (Julio Bressane, Brasil, 1970)

El coraje de un pueblo (Jorge Sanjinés, Bolivia, 1971)

Fragmentos de un diario inacabado (Angelina Vásquez, Chile, 1983)

Acta general de Chile (Miguel Littin, Chile, 1986)

La última cena (Tomás Gutiérrez, Cuba, 1976)

Frida, naturaleza viva (Paul Leduc, México, 1983)

La boca del lobo (Francisco Lombardi, Perú, 1988)

El beso de la mujer araña (Héctor Babenco, EEUU-Brasil, 1985)

La frontera (Ricardo Larraín, Chile, 1991)

La historia oficial (Luis Puenzo, Argentina, 1985)

Garage Olimpo (Marco Bechis, Argentina, 1999)

Los náufragos (Miguel Littin, Chile, 1994)

La memoria obstinada (Patricio Guzmán, Chile, 1996)

La vendedora de rosas (Víctor Gaviria, Colombia, 1998)

Ratas, ratones, rateros (Sebastián Cordero, Ecuador, 1999)

Central do Brasil (Walter Salles, Brasil, 1998)

Fresa y chocolate (Tomás Gutiérrez y Juan Carlos Tabío, Cuba, 1993)

Pizza, birra, faso (Adrián Caetano y Bruno Stagnaro, Argentina, 1998)

Amores perros (Alejandro González, México, 2000)

Whisky (Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella, Uruguay, 2004)

Hamaca paraguaya (Paz Encina, Paraguay, 2006)

Tropa de élite (Jose Padilha, Brasil, 2007)

No (Pablo Larrain, Chile, 2012)

Pelo malo (Mariana Rondón, Venezuela, 2013)

Relatos salvajes (Damián Szifron, Argentina, 2014)

UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de la
Comunicación e Imagen
ICEI

La jaula de oro (Diego Quemada, México, 2013)

Una mujer fantástica (Sebastián Lelio, Chile, 2017)