

PROGRAMA DE CURSO

1. Nombre de la actividad curricular

Teorías del cine

2. Nombre de la actividad curricular en inglés

Film Theories

3. Código: *(Solicitar a Secretaria de Estudios)*

4. Carrera: Cine y Televisión

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

Departamento de Cine y TV

6. Área de formación: Especializada

7. Carácter: Obligatorio

8. Semestre: Tercero

9. Año: 2023

10. Número de créditos SCT – Chile: 4

11. Horas de trabajo

Presencial: 1:30

No presencial: 30 min

12. Requisitos: No tiene

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

Nombre de la unidad	Contenidos	Indicadores de aprendizaje (Observables, medibles y cuantificables)
----------------------------	-------------------	---

<i>Unidad 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 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 Giros teóricos (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>
17. Metodología de enseñanza y aprendizaje <ul style="list-style-type: none">- Material asincrónico sobre contenidos generales.- Clases sincrónicas- Discusión colectiva a partir del visionado de películas.- Ejercicios de análisis a partir de textos.		
18. Evaluación <ul style="list-style-type: none">- Trabajo grupal de visionado/lectura (30%). Informe escrito que analiza una película de la Unidad I, utilizando dos de las teorías cubiertas en dicha unidad. 3 páginas máximo, doble espacio, letra Times New Roman 12.- Presentación grupal (30%). En grupos de 4-5, los estudiantes presentan una película sugerida para la Unidad II, comparando dos modelos teóricos.- Ensayo individual y/o grupal (40%). Escrito de naturaleza teórica que reflexiona sobre uno de los temas desarrollados en clase, a partir del análisis de una película de la		

Unidad III. 5 páginas máximo, más bibliografía. Doble espacio, letra Times New Roman 12.

* De necesitar cambiar alguna de las formas de evaluación (grupal/individual, oral/escrita) comunicarse con los profesores.

- Examen oral individual

Nota final: Notas parciales 70% + Examen 30%

19. Requisitos de aprobación

Nota mínima: 4.0

Asistencia mínima: 50%

20. Bibliografía obligatoria (no más de 5 textos)

Oubiña, David. "Muybridge y Marey". *Una juguetería filosófica: Cine, cronofotografía y arte digital*. Buenos Aires: Manantial, 2009 (53-93).

Münsterberg, Hugo. *El cine. Un estudio psicológico*. Buenos Aires: Asociación Cultural Toscana, 2005.

Bazin, André. "Ontología de la imagen fotográfica" y "Montaje prohibido", en *¿Qué es el cine?*, Madrid: Rialp, 1990.

Mulvey, Laura. "Placer visual y cine narrativo". *Arte después de la modernidad*, ed. Brian Wallis. Madrid: Akal, 2001 (365-377).

Higson, Andrew. "La limitante imaginación del cine nacional". *Criterios* 59 (2014): 994-1010.

21. Bibliografía complementaria

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

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

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

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.

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..

22. 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/>

23. 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)

La ciénaga (Lucrecia Martel, Argentina, 2001)

El halcón maltés (John Huston, EEUU, 1941)

Umberto D (Vittorio de Sica, Italia, 1952)

La manzana (Samira Makhmalbaf, Irán, 1998)

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

Sugerida:

El cine antes del cine (Wener Nekes, 1986)

Eadweard Muybridge, Zoopraxographer (Thom Anderson, EE.UU., 1975)

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, EE.UU., 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 Bollain, España/Francia/México, 2010)
Polyester (John Waters, EE.UU., 1981)