

PROGRAMA DE CURSO		
Monográfico de teoría		
1. Nombre de la actividad curricular Monográfico de Teoría		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés Case Study in Film Theory		
3. Código: CYTVI39-1		
4. Carrera: Cine y TV		
5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla Facultad de Comunicación e Imagen, Universidad de Chile		
6. Área de Formación: Especializada		
7. Carácter: Obligatorio		
8. Semestre: IX		
9. Año: 2023		
10. Número de créditos SCT – Chile: 4		
11. Horas de trabajo	Presencial: 1,5	No presencial: 4,5
12. Requisitos: No tiene		
<p>13. Propósito general del curso:</p> <p>Este curso está diseñado para ser un acompañante teórico a los procesos de realización, investigación en obra, creación de guión e investigación, en el marco amplio de los Estudios de cine en función del Proyecto de Título. Considera el enfoque teórico de la construcción de imágenes cinematográficas, analizando la relación entre los referentes y tradiciones estéticas y las posibilidades creativas en el marco de dichas tradiciones. Se centra en la construcción de un punto de vista propio e innovador en términos de estilo y lenguaje cinematográfico, considerando autores, movimientos, géneros, modos de representación, problemas contemporáneos, tradiciones estéticas locales y globales y en los que se inscribe la propia creación. Busca reflexionar respecto a las implicancias políticas y estéticas de la creación audiovisual.</p> <p>Se relaciona curricularmente con la línea teórica de la especialidad de Cine y Televisión, esto es, los cursos de Teorías del Cine (III semestre), Estética del Cine (IV semestre), Cine y Representación (V semestre), Cine Latinoamericano (VI semestre) y Cine y Pensamiento Contemporáneo (VII semestre).</p> <p>Se desarrolla en forma paralela al curso de Proyecto de Título, con el cual se vincula directamente.</p> <p>Contribuye al perfil de egreso de las y los estudiantes de Cine y Televisión, aportando herramientas para construir relatos audiovisuales en distintos géneros, medios y soportes, además de innovar y</p>		

experimentar en el lenguaje, valorizar y resguardar el patrimonio, y contribuir al desarrollo de la creación y reflexión en el campo audiovisual, desde las teorías de la propia disciplina

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

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:

- Reconocer referentes y modos en que su obra se inscribe en tradiciones estéticas y teóricas particulares.
- Relacionar los diferentes componentes del lenguaje utilizado y su incidencia en la construcción de puntos de vista estéticos, políticos y/o sociales.
- Desarrollar una propuesta teórica en la que se enmarque el tratamiento de su obra de título.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes		
Nombre de la Unidad	Contenidos	Indicadores de aprendizaje
Tradiciones y referentes	Conceptos de: <ul style="list-style-type: none"> • Estilo y lenguaje • Movimientos • Géneros • Autores • Modos de representación • Tradiciones estéticas 	Relaciona los conceptos con su propio punto de vista estético, social y/o político Analiza sus referentes estéticos (visuales, sonoros, literarios, audiovisuales, entre otros)
Creación e innovación	Conceptos de: <ul style="list-style-type: none"> • Tradición/innovación • Investigación para la creación 	Relaciona los conceptos con su propia obra de título Desarrolla un marco teórico para su propia obra de título Desarrolla un tratamiento de obra de título que dialogue con su marco teórico
17. Metodología de enseñanza y aprendizaje		
<ul style="list-style-type: none"> • Clases expositivas • Visionado de películas en modo no presencial • Lectura de textos • Trabajo de taller grupal 		
18. Evaluación		
<p>Todas las evaluaciones de este curso son grupales y corresponden a sus equipos de trabajo de obra de título</p> <p>Nota de presentación: Identificación y análisis tradiciones y referentes (oral) (30%) Propuesta marco teórico y tratamiento (escrita) (35%) Trabajo final: Informe/Presentación final (opcional oral o escrito) (35%)</p> <p>Este curso no contempla examen obligatorio.</p>		
19. Requisitos de Aprobación		
<p>Nota mínima: 4.0</p> <p>Asistencia mínima: 50%</p>		

20. Bibliografía obligatoria

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

Paranaguá, Paulo Antonio. (2003) *Tradición y modernidad en el cine de América Latina*. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Xavier, Ismail. (2008) *El discurso cinematográfico. La opacidad y la transparencia*. BBA: Manantial.

21. Bibliografía sugerida

Aguilar, Gonzalo. (2015) *Más allá del cine. Imágenes, indicios y políticas del cine*. Buenos Aires: FCE.

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.

Barthes, Roland. (1986) *Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, gestos, voces*. Barcelona: Paidós.

Doane, Marie Ann. (2012) *La emergencia del tiempo cinemático*. Murcia: CENDEAC.

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

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

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.

Kracauer, Siegfried. (1989) *Teoría del cine: la redención de la realidad física*. Barcelona: Paidós.

Machado, Arlindo. (2015) "Ensayos sobre la contemporaneidad" (selección). *Pre-cine y post-cine en diálogo con los nuevos medios digitales*. Buenos Aires: La marca editora.

Miller, Toby y Robert Stam. (1999) *A Companion to Film Theory*. Malden, MA: Blackwell.

22. Recursos web

- (En inglés) Film Studies for free <http://filmstudiesforfree.blogspot.cl/>
- 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/>
- Enciclopedia del cine chileno: <http://www.cinechile.cl/>