

PROGRAMA DE CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular		
<i>Cine y representación</i>		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés		
<i>Cinema and Representation</i>		
3. Código: CYTVI28		
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: VII semestre		
9. Año: 2023		
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:		
<p>El curso busca comprender al cine y su relación con la representación, en sus dimensiones éticas y epistémicas. Para ello revisaremos un debate profundo realizado desde la filosofía de la imagen y la teoría del cine, en las cuales la cuestión de la relación imagen/realidad/conocimiento encuentra un eje gravitante de comprensión. Por un lado, se comprende el cine como un “dispositivo de representación” vinculando forma, ideología y modos de representación. Se hará énfasis a su vez en el lugar de la no ficción en este debate. Por otro, busca comprender la relación entre “política” y “representación”, a partir de las prácticas cinematográficas contemporáneas.</p> <p>Se hará énfasis en las problemáticas del realismo y lo documental. Así también se revisan debates de la teoría cinematográfica contemporánea a la luz de las problemáticas vinculadas a la representación.</p>		

e relaciona curricularmente con las asignaturas anteriores de: Teoría de la Imagen (II semestre) Imagen y Sociedad (III semestre), Teorías del Cine (III semestre) y Estética Cinematográficas (IV semestre) y Cine y pensamiento contemporáneo (V semestre).

Aporta al perfil de egreso del estudiante de la carrera de Cine y Televisión en su desarrollo para 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: 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:

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

Ámbito: Investigación

Competencia

1.- Realizar investigaciones teóricas que formulen preguntas relevantes al campo audiovisual, aplicando metodologías pertinentes provenientes de distintas áreas del conocimiento.

Subcompetencia

1.2 - *Integrar distintas aproximaciones teóricas, debates y dimensiones relevantes para el campo de la visualidad, la audiovisualidad y la comunicación.*

15. Resultados de Aprendizaje

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

- Relacionar forma, ideología y modos de representación para comprender el cine.
- Analizar el cine desde una perspectiva crítica para identificar el marco de una crisis general de la representación.
- Establecer vínculos entre cine, imagen y poder para identificar sus relaciones entre política y cultura.
- Compromiso ético para actuar con integridad en su desempeño intelectual, profesional y comunitario.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes		
UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES DE APRENDIZAJES
<p>UNIDAD 1</p> <p>La imagen como problema</p>	<p>El trabajo de la representación</p> <p>La imagen como problema</p> <p>Imagen e impresión de realidad</p> <p>Realismos y documental</p> <p>Modos de representación</p>	<p>Distingue entre distintas formas históricas y debates</p> <p>Distingue los modos de representación</p>
<p>UNIDAD 2</p> <p>Realidad, imagen, conocimiento</p>	<p>El cine como representación de la realidad</p> <p>Debates y críticas en la no-ficción contemporánea</p> <p>Ficción como documental y viceversa</p>	<p>Abordamos el problema de la representación de la realidad en dos niveles: el del realismo como debate y el de la no-ficción en sus límites con lo real.</p>
<p>UNIDAD 3</p> <p>Opacidad y transparencia. En los límites de la representación</p>	<p>Modernidad, lenguaje, narratividad</p> <p>El debate cine/ideología</p> <p>La cuestión del dispositivo</p> <p>Silencio y representación</p>	<p>Nos insertamos en el problema de la crítica a la representación presente en el debate teórico (cinematográfico y filosófico) de la década del setenta y ochenta.</p>
<p>UNIDAD 4</p> <p>Imagen, poder y representación</p>	<p>La imagen totalitaria</p> <p>Izquierda cinematográfica y pueblos latentes.</p> <p>Discursos e identidades sociales.</p> <p>Género, raza y clase en el cine.</p> <p>Imagen y derechos de mirada.</p>	<p>Problematiza el eje "imagen" y "política" desde los ejes: pueblo, identidad y derechos de mirada.</p>

17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

El curso se organizará a partir de las siguientes actividades:

- Análisis y discusión de textos y material visual y audiovisual.
- Lectura y debate on-line
- Videos lectivos
- Trabajos de investigación.

18. Evaluación

- Ensayo: 30%
- Presentación grupal: 30%
- Análisis de cita 40%

La ponderación de las notas del curso equivale a un 70% de la nota final. El examen tiene una ponderación de 30%.

Pueden eximirse de dar examen los estudiantes que tengan una nota final de curso superior a 5.0 y ninguna nota inferior a 4.0 en las notas parciales.

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).

La exigencia de asistencia mínima establecida es de 50%.

20. Bibliografía Obligatoria

- Amount, J. (1989) *Lumière, el último pintor impresionista. El ojo interminable* Buenos Aires, Legnes. Cap. 1 y 5
- Baudry, J.L. (1974, Diciembre) Cine: los efectos ideológicos producidos por el aparato base. *Lenguajes*, 1 (2)
- de Lauretis, T., & Mayorga, S. (1992, marzo 1). Repensando el cine de mujeres: teoría estética y feminista. *Debate Feminista*, 5.
- Hall, S. (1997) *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London, Sage Publications. Cap. 1, pp. 13-74. Traducido por Elías Sevilla Casas

21. Bibliografía complementaria

- Bruzzi, S. (2006) New observational documentary: from 'docusoaps' to reality television y Narration: the film and its voice. *New Documentary*. London, New Routledge
- Català, J. M. (2018). Más allá de la representación. ¿Es visible la realidad? (Imágenes y conocimiento). *Arbor*, 194 (790)
- Cowie, E. (2011) Narrating the Real: The Fiction and the Nonfiction of Documentary Storytelling. *Recording Reality, Desiring the Real*. EEUU, University of Minnesota Press
- Deleuze, G. (1985) *La imagen-tiempo*. Barcelona, Paidós. Cap. 5
- Dyer, R. (1984) Stereotyping. *Gays and Film*. New York, Zoetrope. Pp. 27-39
- Galuppo, G. (2018) Dispositivo cinematográfico y narración (apuntes sobre una divergencia). *El cine como promesa*. Buenos Aires, Sans Soleil
- Manovich, L. (2005) ¿Qué es el cine? *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Buenos Aires, Paidós. Pp. 359-406.
- Nichols, B. (1997) *La representación de la realidad*. Barcelona, Paidós
- Nichols, B. (2010) *Introduction to Documentary*. Bloomington e Indianápolis, Indiana University Press.
- Rayo Calderón, C. (2019). ¿Cómo debería verse un filme feminista?: Sara Gómez y de cómo la igualdad de género es problemática en la Cuba revolucionaria de los años 70s en *Estéticas del poder y contra-poder de la imagen en América*. E. Ansa, M. Alvarado (Ed) (pp. 317-335). Pontificia Universidad Católica.
- Schwarzbock, S. (2011-2012) La izquierda cinematográfica. *Deus Mortalis*, n°10, pp. 13-53
- Shohat, E. Stam, R. (2014) Stereotype, realism, and the struggle over representation. *Stereotype, Realism*.

22. Recursos web : No hay

23. Filmografía. No hay