

PROGRAMA DE CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular Estéticas Cinematográficas		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés <i>Film Aesthetics</i>		
3. Código: CYTVI17		
4. Carrera: Cine y TV		
5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla Instituto de la Comunicación e Imagen		
6. Área de Formación: Especializada		
7. Carácter: Obligatorio		
8. Semestre: IV		
9. Año: 2024		
10. Número de créditos SCT – Chile: 4		
11. Horas de trabajo	Presencial: 3	No presencial: 3
12. Requisitos: <i>No tiene</i>		
<p>13. Propósito general del curso:</p> <p>Este curso trata el enfoque estético que considera análisis, singular y comparativo, de películas cuyos autores, operaciones técnicas, expresivas y/o discursivas, permitan identificar referentes estéticos relevantes de la Cinematografía mundial. Estos referentes estéticos serán estudiados en contrapunto con una problemática general del espectador, entendido desde una pluralidad de enfoques, con un énfasis contemporáneo en la relación espectador obra como una experiencia activa de conocimiento.</p> <p>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.</p>		

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 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

Competencias

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:

Relacionar los diferentes componentes expresivos del lenguaje, para apreciar su vigencia y/o presencia en el cine actual.

Reconocer las propiedades del sistema narrativo clásico para comprender estilos y tendencia del cine moderno.

Comprender qué es un género e identificar los códigos cinematográficos y culturales que los definen.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

<i>Nombre de la Unidad</i>	<i>Contenidos:</i>	Indicadores de Aprendizaje
Introducción	Conceptos de: Estética Arte Industria	Relaciona los conceptos en su consumo cinematográfico

Estilo y lenguaje	Fundamentos y evolución (espacio, tiempo, montaje, sonido, color, voz) - Formalismos y vanguardias (expresionismo alemán, montaje soviético, surrealismo) - Transparencia y opacidad (narración clásica vs. "Cine de arte y ensayo")	Analiza la forma cinematográfica de películas del visionado
Géneros	Policial / Film Noir - Melodrama - Musical - Comedia - Épico/Histórico - Western- Fantástico y Ciencia Ficción	Categoriza las formas de los géneros clásicos.
Movimientos	Neorrealismo italiano - Nuevas olas / nuevos cines (Francia, Checoslovaquia, Japón, Alemania) - New American Cinema y el Hollywood postfordista	Comprender la relevancia de las nuevas olas en la construcción del imaginario del cine moderno
<p>17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clases expositivas • Visionado de películas en modo presencial (clases) y no presencial • Discusión grupal enfocada a la apreciación cinematográfica y análisis fílmico • Lectura de textos obligatorios 		
<p>18. Evaluación</p> <p>Tres evaluaciones escritas u orales, nota parcial: 70%</p> <p>El examen final se exigen los estudiantes que obtengan nota 5.0 y sin nota inferior a cuatro parcial.</p>		

19. Requisitos de Aprobación

Nota mínima: 4.0

Asistencia mínima: 50%

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 alumno queda en categoría de reprobado

20. Bibliografía Obligatoria

André Bazin. (1999) "La evolución del lenguaje cinematográfico" en ¿Qué es el cine? Rialp. 1999

Benet, Vicente (2004). *La cultura del cine: introducción a la historia y la estética del cine* Barcelona: Planeta.

Bordwell, David y Thompson, Kristin (1995) *El arte cinematográfico*. Barcelona: Paidós

21. Bibliografía Complementaria

Altman, Rick (2000) *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós.

Aumont, Jacques, Bergala, A., Marie, M., Vernet, M. (1993) *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Barcelona: Paidós.

Bordwell, D., Staiger, J., Thompson, K., & Laínez, J. C. (1998). *El cine clásico de Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*. Barcelona: Paidós.

Chateau, Dominique. (2010) *Estética del cine*. Buenos Aires: La Marca

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

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

Farber, Manny (2014) *Arte termita contra arte elefante blanco, laFuga, 16*. [Disponible en:

<http://2016.lafuga.cl/artes-termita-contra-arte-elfante-blanco/716>]

Gaudreault, André y Jost, François (1995) *El relato cinematográfico*. Barcelona: Paidós.

Gubern, R. (2014). *Historia del cine*. Madrid: Anagrama.

Herdero, Carlos y Santamaría, Antonio (1996). *El cine negro: maduración y crisis de la escritura clásica*. Barcelona: Paidós.

Kracauer, Sigfrid (1985). *De Caligari a Hitler: Una historia psicológica del cine alemán*. Madrid.

Maltby, Richard (2003). *Hollywood cinema*. Londres: Blackwell.

Russo, Eduardo (2012) *Cine: una puesta en otra escena*. En *Territorios Audiovisuales*. Buenos Aires: Librería Ediciones, p. 49-64.

Zunzunegui, Santos (1996) *La mirada cercana. Microanálisis fílmico*. Barcelona: Paidós.

Gaines, J. (2012) *The Genius of Genre and the Ingenuity of Women en Gledhill, C. (Ed.) Gender Meets Genre in Postwar Cinemas*. University of Illinois Press (15 – 28).

Sobchack, V. (1996) *The persistence of history : cinema, television, and the modern event*. Routledge

Esther C.M. (1991) *Yellow Earth: Western Analysis and a Non-Western Text en Berry C. (Eds) Perspectives on Chinese Cinema*. BFI

Clark, K. (2003) *Grigorii Aleksandrov's Volga-Volga en Halfin, I. (Eds.) Language and Revolution: Making Political Identities*. Frank Cass

Wright, V. (1987) *The Trauma of Infancy in Roman Polanski's Rosemary's Baby en Waller, G. (Eds.) American Horrors: Essays on the Modern American Horror Films*. University of Illinois

22. Recursos web

Documentales:

- El dinosaurio y el bebé: una conversación entre Fritz Lang y Jean-Luc Godard (Serie Cineastas de Nuestro Tiempo, André Labarthe 1967)
- Hitchcock/Truffaut (Kent Jones 2015)
- Un viaje personal con Martin Scorsese a través del cine americano (Martin Scorsese y Michael Henry Wilson 1995)
- Historie[s] du cinema (Jean-Luc Godard 1988)

Páginass Web (en inglés)

- Film Studies for free <http://filmstudiesforfree.blogspot.cl/>
- Observations of Film Art <http://www.davidbordwell.net/blog/>

23. Filmografía Obligatoria

1. The Crowd (King Vidor, 1928)
2. October (Sergei Eiseinstein, 1927)
3. El Gabinete del Dr. Caligari (Robert Wiene 1920)

4. M, el Vampiro de Düsseldorf (Fritz Lang, 1931)
5. Singin' in the Rain (Gene Kelly/Stanley Donen 1952)
6. Mr. Smith goes to Washington (Frank Capra 1939) / The apartment (Billy Wilder 1960)
7. Citizen Kane (Orson Welles, 1941) / Double indemnity (Billy Wilder, 1944)
8. The searchers (John Ford 1956)
9. Outrage (Ida Lupino, 1950)
10. Vértigo (Alfred Hitchcock 1958)
11. Stromboli (Rossellini 1950)
12. Rashomon (Akira Kurosawa 1951) / Historias de Tokio (Yasujiro Ozu 1953)
13. 8 1/2 (Federico Fellini 1963)
14. Sin aliento (Jean-Luc Godard 1960)

24. Filmografía Complementaria

Suspense (Lois Weber 1913)

El Acorazado Potemkin (Sergei Eiseinstein 1925)

Alexander Nevski (Sergei Eiseinstein 1938)

Arsenal (Alexander Dovzhenko 1929)

La Madre (Vsévolod Pudovkin 1926)

The General (Buster Keaton 1926)

Á propos de Nice (Jean Vigo 1930)

Vampyr (Carl Theodor Dreyer 1932)

Trouble in Paradise (Ernst Lubitsch, 1932)

It Happened One Night (Frank Capra, 1934)

Frankenstein's Bride (James Whale 1935)

Stagecoach (John Ford, 1939)

Las reglas del Juego (Jean Renoir 1939)

His Girl Friday (Howard Hawks 1940)

The Maltese Falcon (John Huston, 1941)

Casablanca (Michael Curtiz, 1942)

Cat People (Jacques Tourneur 1942)

Roma Ciudad Abierta (Roberto Rossellini 1945)

Outrage (Ida Lupino 1950)

The Bad and the Beautiful (Vincente Minnelli, 1952)

A Star is Born (George Cukor 1954)

Rebel Without a Cause (Nicholas Ray 1954)

Pather Panchali (Satyajit Ray 1955)

The Searchers (John Ford 1956)

Trono de sangre (Akira Kurosawa 1957)

Touch of Evil (Orson Welles 1958)

Mon Oncle (Jacques Tati 1958)

Some Like it Hot (Billy Wilder 1959)

North by Northwest (Alfred Hitchcock 1959)

Pickpocket (Robert Bresson 1959)

Los 400 Golpes (François Truffaut 1959)

Psicosis (Alfred Hitchcock 1960)

The apartment (Billy Wilder 1960)

Tales of Terror (Roger Corman 1962)

The Birds (Alfred Hitchcock 1963)

La Ricotta (Pier Paolo Pasolini 1963)

Los paraguas de Cherburgo (Jacques Demy 1964)

El Bueno, el Malo y el Feo (Sergio Leone 1966)

Las margaritas (Věra Chytilová 1966)