

PROGRAMA DE CURSO		
1. Nombre de la actividad curricular Estética Cinematográfica		
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 Facultad de Comunicación e Imagen		
6. Área de Formación: Especializada		
7. Carácter: Obligatorio		
8. Semestre: IV		
9. Año: 2025		
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: Este curso aborda la historia del cine en base a la tensión histórica y estética entre estandarización (cine clásico, géneros cinematográficos) y rupturas (cines de vanguardia, cines alternativos, cines periféricos). Utilizando el concepto de cine clásico como columna vertebral, se repasarán las diversas cinematografías que han alimentado esa forma hegemónica y las diversas expresiones que se han distanciado de ella, cuestionando o tensionando sus características, hasta la década de 1960. 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.		

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
Clasicismo	- Conceptos de: estética, industria, arte - Transparencia vs opacidad	Identifica los elementos teóricos básicos de la idea de clasicismo
Tensiones	- Vanguardias europeas occidentales (expresionismo alemán, surrealismo francés, cine abstracto) - Unión Soviética - Escandinavia - Estados Unidos	Reconoce la diversidad de las expresiones cinematográficas en las primeras décadas del cine
Estandarización	Noir - Melodrama - Musical – Western – Ciencia ficción – Terror - Animación	Categoriza las formas de los géneros clásicos.
Rupturas	- Neorrealismo italiano; Nueva ola francesa - Nuevos cines (Europa del Este y Tercer Mundo) - New American Cinema	Comprende las diferentes formas de cuestionamiento al estándar clasicista

17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje

- 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

18. Evaluación

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

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

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

Bazin, André. (1999) *¿Qué es el cine?* Madrid: 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 (1985), *La narración en el cine de ficción*. Barcelona: Paidós, 1996.

Bordwell, David; Staiger, Janet; Thompson, Kristin (1998). *El cine clásico de Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*. Barcelona: Paidós.

21. Bibliografía Complementaria

- Alcoz, Albert (2019) *Radicales libres. 50 películas esenciales del cine experimental*. Barcelona, España: Editorial UOC.
- Dall'Asta, Mónica. "El cine como arte. Los primeros manifiestos y las relaciones con las demás expresiones artísticas". En: *Historia general del cine*, vol III. España: Cátedra, pp. 265-310.
- 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.
- Gaudreault, André y Jost, François (1995) *El relato cinematográfico*. Barcelona: Paidós.
- Gidal, Peter, "Theory and definition of structuralist/materialist film", en: *The british avantgarde film. 1926-1995*. Ed. Michael O'Pray. Londres: University of Luton, pp. 145-170.
- Gubern, Roman. (2014). *Historia del cine*. Madrid: Anagrama.
- Heredero, 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*. Barcelona: Paidós.
- Le Grice, Malcolm; Sitney, P. Adams (1977), "Ilusión narrativa versus realismo estructural". Trad. *Revista Lumiere*.
- Maltby, Richard (2003). *Hollywood cinema*. Londres: Blackwell.
- O'Pray, Michael (2003) "The 1920s: the european avant-gardes". En: *Avant-garde film. Forms, themes and passions*. Nueva York: Columbia University Press.
- Russo, Eduardo (2008) *El cine clásico: itinerarios, variaciones y replanteos de una idea*. Buenos Aires: Manantial.
- Zunzunegui, Santos (1996) *La mirada cercana. Microanálisis fílmico*. Barcelona: Paidós.
- Gaines, Jane. (2012) "The Genius of Genre and the Ingenuity of Women", en Gledhill, C. (Ed.) *Gender Meets Genre in Postwar Cinemas*. Chicago: University of Illinois Press, pp. 15-28.
- Sitney, P. Adams (ed). (1970) *Film Culture reader*. Nueva York: Cooper Square Press, 2000.
- Sobchack, Vivian. (1996) *The persistence of history: cinema, television, and the modern event*. Londres: Routledge.
- Sontag, Susan. "La imaginación del desastre". En *Contra la interpretación*. Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2005.
- Yau, Esther C.M. (1991) "Yellow Earth: Western Analysis and a Non-Western Text", en Berry C. (Eds) *Perspectives on Chinese Cinema*. Londres: BFI.
- Clark, Katerina. (2003) "Grigori Aleksandrov's *Volga-Volga*", en Halfin, I. (Eds.) *Language and*

UNIVERSIDAD DE CHILE
Instituto de la
Comunicación e Imagen
ICEI

Revolution: Making Political Identities. Londres: Routledge.

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)

Páginas 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 Eisenstein, 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. The Hitchhiker (Ida Lupino, 1950)
10. Vértigo (Alfred Hitchcock 1958)
11. Stromboli (Rossellini 1950)
12. Rashomon (Akira Kurosawa 1951) / Historias de Tokio (Yasujiro Ozu 1953)
13. Sin aliento (Jean-Luc Godard 1960)
14. Las margaritas (Věra Chytilová, 1966)

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)

Marihuana (1936), de Dwain Esper

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)

Ladrón de Bicicletas (Vittorio de Sica, 1948)

Outrage (Ida Lupino, 1950)

The Bad and the Beautiful (Vincente Minnelli, 1952)

8 1/2 (Federico Fellini 1963)

The Birds (Alfred Hitchcock 1963)

La Ricotta (Pier Paolo Pasolini, 1963)

Muriel (Alain Resnais, 1963)

Los paraguas de Cherburgo (Jacques Demy 1964)

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