

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 Instituto de la Comunicación e Imagen		
6. Área de Formación: Especializada.		
7. Carácter: Obligatorio		
8. Semestre: VII semestre		
9. Año: 2020		
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: El curso busca comprender al cine y su relación con la representación. 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.		

Se 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 Cinematográfica (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.*

Competencia genérica:

- *Compromiso Ético para actuar con integridad en su desempeño intelectual, profesional y comunitario.*
- *Capacidad Crítica*

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.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes

UNIDAD	CONTENIDOS	INDICADORES DE APRENDIZAJES
UNIDAD 1 La imagen como problema	El trabajo de la representación La imagen como problema Imagen e impresión de realidad Realismos Modos de representación	Distingue entre distintas formas históricas y debates Distingue los modos de representación

<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>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>Izquierda cinematográfica y pueblos latentes.</p> <p>Discursos e identidades sociales. Género, raza y clase en el cine.</p> <p>Imagen y derechos de mirada.</p> <p>Representaciones de la política/políticas de la representación</p>	<p>Problematiza el eje “imagen” y “política” desde los ejes: pueblo, identidad y derechos de mirada.</p>
<p>17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje</p>		

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
- Debate streaming
- Trabajos de investigación.

18. Evaluación

- Prueba: 33.3%
- Informe lectura/visionado. 33.3%
- Ensayo final. Investigación personal. 33.3%

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

- Más allá de la representación ¿es visible la realidad?. Josep Catalá
- El trabajo de la representación. Stuart Hall.
- El ojo interminable. J. Aumont.
- Ontología de la imagen cinematográfica. André Bazin
- Fábulas de lo visible. Angel Quintana
- La representación de la realidad. Bill Nichols
- La puesta en escena de la realidad. Jean Rouch
- Narración y dispositivo. Gustavo Galuppo

- Baudry. Efectos ideológicos del aparato base.
- Teoría estética y feminista. Repensando el cine de mujeres. Teresa de Lauretis
- La izquierda cinematográfica. Silvia Schwarzbock
- Pueblos expuestos, pueblos figurantes. Georges Didi-Huberman
- Derechos de mirada. Nicholas Mirzoeff.

21. Bibliografía complementaria

BORDWELL, DAVID (1995). *El significado del filme: inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica*. Barcelona, Paidós. 347 pp.

BRENEZ, NICOLE. (2012). Tratamiento del lumpenproletariado en el cine de Avant-Garde, *laFuga*, 13. [Fecha de consulta: 2019-03-14] Disponible en: <http://2016.lafuga.cl/tratamiento-del-lumpenproletariado-en-el-cine-de-avant-garde/481>

DIDI-HUBERMAN, GEORGES (2014), *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*. Buenos Aires: Ediciones Manantial. 272 pp.

DIDI-HUBERMAN, GEORGES (2014). Volver sensible/hacer sensible en: *Qué es un pueblo*, Santiago: Lom ediciones, p. 69-100.

DIDI-HUBERMAN, GEORGES (2015). *Cuando las imágenes toman posición*. Madrid, Antonio Machado Libros. 256 pp.

JELICIÉ, EMILIO (2016). Mayo Francés. La cámara opaca. El debate cine e ideología. Buenos Aires: Cuenco La Plata. 320 pp.

MIRZOEFF, NICHOLAS (2016). El derecho a mirar. *IC Revista Científica de Información y Comunicación*, no 13. Pp: 30-65.

RANCIÈRE, JACQUES (2005). *La fábula cinematográfica: reflexiones sobre la ficción en el cine*. Grupo Planeta (GBS) 222 pp.

RANCIÈRE, JACQUES (2010): *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial. 136 pp.

RANCIÈRE, JACQUES (2011): *El tiempo de la igualdad. Diálogos sobre política y estética*. Madrid: Herder, 312 pp.

RODOWICK, DAVID NORMAN (1995). *The Crisis of Political Modernism: Criticism and Ideology in Contemporary Film Criticism*. Univ of California Press. 311 pp.

SCHWARZBÖCK, SILVIA (2017), *Los monstruos más fríos*. Buenos Aires, Mar dulce Editora. 368 pp.

22. Recursos web : No hay

23. Filmografía. No hay