

Todo saber es una búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien. Por eso, para un estudiante universitario, los conocimientos que no forman parte de su propia disciplina, tienen algo que decirle, algo nuevo que mostrarle, algo capaz de despertar en él una pregunta.

A través de las asignaturas que dicta el Centro de Estudios Generales, la Universidad te propone un diálogo con todas las manifestaciones del espíritu -el arte, la cultura, las ciencias, las humanidades- y te invita a plantearte y a hacer preguntas, más allá de las fronteras de tu propia carrera.

Asignatura	Aprendiendo a ver cine									
Área	Arte y literatura									
Identificación	CEG 2038	NRC 2493	Créditos	3	Horas de clases	2	Sección	1	Año	201910
Profesor	Bernardita M. Cubillos									
Mail	bernicubillos@gmail.com									

Descripción	El curso tratará sobre la naturaleza del filme y de su lenguaje propio. Ello se tratará a partir de la contribución realizada por directores relevantes en la historia del cine. Se trabajarán posibilidades de análisis de películas concretas y se entregarán herramientas para aprender a ver cine desde una perspectiva activa del espectador.
Objetivos	<ul style="list-style-type: none">- Ofrecer un conocimiento de las contribuciones de grandes figuras a la historia y el lenguaje del cine.- Entregar herramientas de análisis para la apreciación de las obras cinematográficas.- Que el alumno comprenda y ejerza la activa labor del espectador de la obra artística. Esto se reflejará en la capacidad de articular un discurso fundamentado y coherente que dé razón de los aspectos materiales y formales presentes en las películas.

Unidad I	I. El lenguaje cinematográfico <ol style="list-style-type: none">1. El cine y el arte: el realismo cinematográfico2. Los predecesores del cine: principios y diferencias3. La unidad básica del cine. El plano4. El montaje5. El plano secuencia y el cine moderno6. Estructuras narrativas en el cine
Unidad II	II. Análisis y discusión de cine de autor: Wes Anderson y Alfred Hitchcock

Metodología	Clases expositivas Presentaciones, trabajos y discusiones acerca de las obras Revisión de material audiovisual Un control de lectura Exposiciones de los alumnos
Requisitos	<ul style="list-style-type: none">• El porcentaje de asistencia para aprobar el curso es de un 70%.• Se espera que los alumnos conozcan las obras que se analizarán durante la sesión y estén preparados para interactuar durante la clase a partir de un trabajo previo.• Se pide considerar que algunas de las lecturas obligatorias del curso están en idioma inglés.• La nota de participación en clase incluirá:<ul style="list-style-type: none">- Trabajos y exposiciones semanales- Asistencia- Evaluación del profesor de acuerdo a la pertinencia de las intervenciones de los alumnos y su conocimiento de las lecturas y obras requeridas para la clase.• Se requerirá una nota igual o superior a 4 para presentarse a examen.• Se requerirá asimismo una nota igual o superior a 4 en el examen para aprobar el curso, además de un promedio final superior a 4. <p>Se pide contemplar tiempo semanalmente para el visionado de películas que serán luego comentadas en clase y para las lecturas programadas. Se solicita que se evalúe responsablemente la disponibilidad de tiempo antes de inscribirse en el curso. Si no se cuenta con este tiempo, no será posible aprobar el curso.</p> <hr/> <p>PENALIZACIÓN DEL PLAGIO El plagio es una falta académica grave que ocurre cuando el estudiante utiliza el trabajo de otra persona y lo presenta como propio. Puede darse en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Citar textualmente cualquier parte de una fuente impresa o electrónica sin comillas y sin la referencia precisa de su procedencia.• Parfrasear cualquier parte de una fuente impresa o electrónica sin la referencia precisa de su procedencia.• Utilizar un punto de vista expuesto en una fuente impresa o electrónica sin la referencia precisa de su procedencia.• Copiar un trabajo presentado por otro estudiante.• Presentar un trabajo escrito por otra persona como propio. <p>La comprobación de plagio significará una evaluación mínima (1.0) y la notificación a las autoridades universitarias.</p>

Evaluación	Evaluación Parcial 1: - Control 1: 20% - Participación en clase y trabajos: 20% - Exposiciones: 20%	60%
	Evaluación Final	Examen 40%

Bibliografía	Bibliografía: Balázs, Béla. <i>El hombre visible, o la cultura del cine</i> . Buenos Aires: El cuenco de Plata, 2013. Bazin, André, <i>¿Qué es el cine?</i> , Ediciones Rialp, Madrid, 2004. Bordwell David y Thomson, Kristin, <i>Film Art. An Introduction</i> , McGraw-Hill, 2004. Brenes, Carmen Sofía, “El trabajo del espectador de cine”, en <i>Repensar la ficción</i> , Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 2011. Braudy, Leo, <i>Film Theory and Criticism</i> , Oxford University Press, 2016. Cousins, Marc, <i>Historia del cine</i> , Blume, Barcelona, 2005. Cook, David, <i>A History of Narrative Film (5th Edition)</i> , W. W. Norton & Company, 2016. Eisenstein, Sergei, <i>Teoría y técnica cinematográficas</i> , Ediciones Rialp, Madrid, 1989. Eisner, Lotte, <i>The Haunted Screen: Expressionism in the German Cinema and the Influence of Max Reinhardt</i> (2nd Revised Edition), University of California Press, 2008. Elsaesser, Thomas y Malte Hagener. <i>Film Theory. An Introduction Through the Senses</i> . Nueva York: Taylor and Francis, 2015. Giannetti, Louis. <i>Understanding Movies</i> , 7th ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1995. Kracauer, Siegfried. <i>Teoría del cine: la redención de la realidad física</i> . Barcelona: Paidós, 1989. Martin, Marcel. <i>El lenguaje del cine</i> . Barcelona: Gedisa, 2005. Mast, Gerald y Marshall Cohen. <i>Film Theory and Criticism</i> . Nueva York: Oxford University Press, 1985. Adrian Martin, <i>¿Qué es el cine moderno?</i> , Uqbar, Santiago de Chile, 2008. Panofsky, Erwin. «Style and Medium in the Motion Pictures.» <i>Critique</i> 1.3 (1947). Revault D’Allones, Fabrice, <i>La luz en el cine</i> , Cátedra, Madrid, 2003. Romanguera, Joaquim y Homero Alsina, <i>Textos y manifiestos del cine</i> . Madrid: Cátedra, 2007. Stam, Robert. <i>Teorías del cine. Una introducción</i> . Barcelona: Paidós, 2001. Tarkovski, Andrei, <i>Esculpir en el tiempo</i> , Ediciones Rialp, Madrid, 2008. Thorburn, David. <i>21L.011 The Film Experience</i> . Fall 2013. Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCourseWare, http://ocw.mit.edu . License: Creative Commons BY-NC-SA . Truffaut, Francois, <i>El cine según Hitchcock</i> , Alianza Editorial, Madrid, 2005.
---------------------	--

CALENDARIZACIÓN:

Fecha	Unidad	Contenido
3 de agosto	Presentación del curso	
10 de agosto	I El lenguaje cinematográfico	1. El cine y el arte: el realismo cinematográfico Lectura requerida: Ontología de la imagen fotográfica. André Bazin. Material audiovisual requerido: Capítulo Sherlock S3 e3. Lectura recomendada: Marcel Martin pp. 9 a 36
17 de agosto		2. Presentación y discusión de imágenes creadas a través de montajes.
24 de agosto		3. Los predecesores del cine: construcción y exposición de mecanismos que precedieron al cine.
31 de agosto		4. La unidad básica del cine. El plano Material audiovisual requerido: <i>El resplandor</i> , Stanley Kubrick. Lectura requerida: <i>Understanding movies</i> de Giannetti, capítulos: 1. "Photography" y 2. "Mise en Scène". Material audiovisual recomendado: <i>El gabinete del doctor Caligari</i> , Robert Wiene. Lectura recomendada: Marcel Martin pp. 36-83 Presentaciones de Fotografía y Mise en Scène
7 de sept.		5. El montaje I Material audiovisual requerido: <i>La ventana indiscreta</i> de Alfred Hitchcock Lectura requerida: <i>Understanding movies</i> de Giannetti, "Movement". Lectura recomendada: Marcel Martin pp. 83- 178 Presentación del Movimiento en el cine
14 de septiembre		6. El Montaje II Material audiovisual requerido: <i>Lalaland</i> , Damien Chazelle. Lectura requerida: Editing: 1. "Continuity y D.W. Griffith and Classical Cutting", 2. "Soviet Montage and the Formalist Tradition". Lectura recomendada: Marcel Martin pp. 83- 178 Presentaciones de montaje de continuidad y montaje soviético.
21 de septiembre		7. El Montaje III Material audiovisual requerido: <i>El Padrino I</i> , Francis

		Ford Coppola Lectura requerida: "Sound" de Giannetti. Lectura recomendada: Marcel Martin pp. 83- 178 y 208 a 252. Presentación de Sonido
28 de septiembre		8. El plano secuencia y el cine moderno Material audiovisual requerido: <i>El Ciudadano Kane</i> , Orson Welles y <i>Los 400 golpes</i> de Truffaut. Lectura requerida: 1. "Drama" y 2 "André Bazin and the Tradition of Realism" (Editing) de Giannetti. Lectura recomendada: Marcel Martin pp. 178 y 187. Presentaciones: André Bazin y drama
5 de octubre		9. Estructuras narrativas en el cine Material audiovisual requerido: Indiana Jones y la última cruzada, Steven Spielberg y ET de Steven Spielberg. Lectura requerida: "Story" de Giannetti. Presentaciones: el viaje del héroe e historia.
12 de octubre		Prueba parcial
19 de octubre	II Analisis de casos: Wes Anderson y Alfred Hitchcock	1. Wes Anderson Lectura requerida: La camera stylo de Alexandre Astruc. Película requerida: <i>El Gran Hotel Budapest</i> de Wes Anderson.
26 de octubre		2. Alfred Hitchcock Película requerida: <i>Vértigo</i> de Alfred Hitchcock. Lectura requerida: Introducción de Truffaut al libro <i>El cine de Hitchcock</i> .
9 de noviembre		Exposiciones sobre temas cinematográficos en Hitchcock y Wes Anderson.
15 de noviembre		Exposiciones sobre temas cinematográficos en Hitchcock y Wes Anderson. Cierre del curso