

PROGRAMA DE APRENDIENDO A VER CINE
Centro de Estudios Generales

Carrera	Centro de Estudios Generales
Código (Asignado por DPSA)	
Año de carrera/ Semestre	2o semestre de 2021
Créditos SCT-Chile	3
Horas de dedicación	
Totales	90
Docencia directa	2 hrs. semanales (30-32)
Trabajo autónomo	60
Tipo de asignatura	Programa de Estudios Generales
Requisitos/ Aprendizajes previos	NO HAY

Nombre del profesor	Bernardita M. Cubillos
----------------------------	------------------------

Definición de la asignatura

El cine es una de las formas estéticas más relevantes del último siglo. La imagen fílmica ha moldeado la sensibilidad de las sociedades humanas desde su introducción a fines del siglo XIX. Su naturaleza masiva ha producido un acceso generalizado a un tipo de imagen técnica que ha experimentado variaciones en el tiempo. La presente asignatura está diseñada para permitir una comprensión de la imagen cinematográfica y de su evolución histórica a partir de una visión crítica y fundamentada de su naturaleza constitutiva y del aporte de los realizadores que la han abordado a través de propuestas concretas. Esta comprensión depende tanto del desarrollo de una percepción activa, como de la adquisición de conceptos que organicen la percepción en un sistema explicativo e interpretativo consistente. El propósito de este curso será, así, alcanzar una apreciación autónoma del cine por parte de los alumnos a través de la discusión de obras, la creación de modelos que ejemplifiquen la mecánica de la imagen y de la presentación de teorías estéticas que den cuenta del lenguaje fílmico.

Aporte al Perfil de Egreso / Graduación

El curso aportará una valoración de la función de la imagen y en particular de la construcción cinematográfica como una formación cultural relevante para la sensibilidad de nuestro tiempo. Junto a ello, permitirá que el alumno desarrolle una capacidad de recibir crítica y activamente las imágenes, es decir, de exponerse a ellas apreciando su estructura y contenido y comprendiendo su funcionamiento y finalidad específicos.

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura

- Aportar un conocimiento general y una valoración respecto a la naturaleza de la imagen fílmica y el proceso de su formación histórica.
- Lograr una mejor apreciación de las obras a través de una aproximación perceptiva informada y crítica.
- Conocer obras y autores que han resultado significativos en la historia del cine y los aportes que hicieron en su campo específico.
- Capacitar al alumno para sostener un intercambio de ideas justificado respecto a de las realidades estéticas, en particular, a la cinematográfica.
- Entregar herramientas conceptuales y analíticas que permitan desarrollar y expresar razonamientos creativos y personales respecto a las obras cinematográficas.
- Desarrollar una actitud capaz de observar y proponer teorizaciones sobre nuevas manifestaciones de la imagen cinematográfica.

Contenidos/Unidades Temáticas	Resultados de aprendizaje específicos de la Unidad
La imagen como “ventana”: El cine, la fotografía y sus predecesores.	<ul style="list-style-type: none">- Comprensión del contexto interpretativo en el que nace la imagen cinematográfica.- Relación del cine con otros medios como la fotografía y dispositivos como la cámara oscura.- Identificación de un paradigma realista y visual de construcción de la imagen y contraposición con otras posibilidades estéticas de carácter formalista.- Toma de conciencia respecto de los presupuestos constructivos de la imagen.- Acceso al significado de una actitud estética y activa ante la imagen.
El lenguaje cinematográfico	<ul style="list-style-type: none">- Identificación de los elementos específicos que constituyen la imagen cinematográfica.- Desarrollo de una capacidad de distinción y relación de estos elementos.- Comprensión del modo en que los elementos propios del cine pueden crear contenidos significativos en diversos niveles.- Revisión de obras paradigmáticas y apreciación de la obra cinematográfica de autores que han contribuido a la generación de un lenguaje cinematográfico.- Capacidad de análisis de casos específicos.

Estrategias de enseñanza/Metodologías de enseñanza/ Técnicas de enseñanza

1. Clases Expositivas Teóricas con Participación Activa.
2. Lectura y Análisis de Textos.
3. Trabajos y Exposiciones Grupales.
4. Discusión y Análisis de Imágenes y de Obras Cinematográficas.
5. Construcción de Mecanismos e Imágenes.

Estrategias de evaluación de los aprendizajes

Las evaluaciones del curso serán:

- Controles semanales y trabajos (semanales): 30%
- Exposiciones (20 de agosto y 8 de octubre): 10%
- Control final con posibilidad de eximición (12 de noviembre): 20%
- Examen con posibilidad de eximición (19 de noviembre): 40%

La posibilidad de presentación a examen está condicionada por la obtención de una nota igual o superior a 4.0 en el promedio de los ítems “Control”, “Exposiciones” y “Trabajos y participación en clase” que representan en total el 60% de la nota del curso. En caso de que el alumno tenga un promedio inferior a 4.0, no podrá presentarse a examen y será evaluado en éste con la nota mínima. Se requiere asimismo una nota igual o superior a 4.0 en el examen para aprobar el curso, además de una nota igual o superior a 4.0 en el promedio final de la asignatura.

Observaciones:

- El porcentaje de asistencia para aprobar el curso es de un 75%. Mientras el curso se realice online, la asistencia corresponderá al ítem “módulo completado”, es decir a la finalización de los controles y trabajos asignados para cada semana.
- 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 que se detallará en el calendario.
- Durante la realización del curso de forma remota, se requiere que los alumnos asistan a las videoconferencias con sus cámaras encendidas (en lo posible).
- Se pide considerar que algunas de las lecturas obligatorias del curso están en idioma inglés.
- 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.
- 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.

- No habrá exámenes de repetición.
- Toda justificación de inasistencias debe hacerse mediante la presentación de un documento válido en el Centro de Estudios Generales. El plazo para la presentación del documento es una semana desde la inasistencia.

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:

- Citar textualmente cualquier parte de una fuente impresa o electrónica sin comillas y sin la referencia precisa de su procedencia.
- Parafrasear 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.

La comprobación de plagio significará una evaluación mínima (1.0) y la notificación a las autoridades universitarias.

Recursos de aprendizajes

Aumont, J. Estética Del Cine: Espacio Fílmico, Montaje, Narración, Lenguaje. Paidós, Buenos Aires, 2011.

Bazin, André, ¿Qué es el cine? Ediciones Rialp, Madrid, 2004.

Boglar, Andrés. El Cine: Desde Lumiere Hasta El Cinerama. Librería Editorial Argos, Barcelona, 1966.

Bordwell David y Thomson, Kristin, Film Art. An Introduction, McGraw-Hill, 2004.

Bordwell, David, and Kristin Thompson. El Arte Cinematográfico: Una Introducción. Paidós, Barcelona, 1995.

Bordwell, David. Poetics of Cinema. Routledge, New York, 2008.

Bordwell, David; Steiger, Janet y Thomson Kristin. El cine clásico de Hollywood, Paidós, Barcelona, 1997.

Braudy, Leo, Film Theory and Criticism, Oxford University Press, 2016.

Casetti, Francesco., and Pepa Linares. Teorías Del Cine: 1945-1990. Cátedra, Madrid, 2000.

Cousins, Marc, Historia del cine, Blume, Barcelona, 2005.

Cook, David, A History of Narrative Film (5th Edition), W. W. Norton & Company, 2016.

Corro, Pablo. Teorías Del Cine Documental Chileno: 1957-1973. Pontificia Universidad Católica De Chile, Facultad De Filosofía, Instituto De Estética, Santiago, Chile, 2007.

Deleuze, Gilles. La imagen-movimiento. Barcelona: Paidós, 1984.

Deleuze, Gilles. La imagen-tiempo. Vol. 2. Barcelona, Buenos Aires-México: Paidós, 1985. 2 vols.

Eisenstein, Sergei, Teoría y técnica cinematográficas, Ediciones Rialp, Madrid, 1989.

Eisenstein, Sergei, and Michael Glenny. Hacia Una Teoría Del Montaje. Paidós, Barcelona 2001.

Eisner, Lotte, The Haunted Screen: Expressionism in the German Cinema and the Influence of Max Reinhardt (2nd Revised Edition), University of California Press, 2008.

Elsaesser, Thomas y Malte Hagener. Film Theory. An Introduction Through the Senses. Nueva York: Taylor and Francis, 2015.

Giannetti, Louis. Understanding Movies, 7th ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1995.

González-Flores, Laura. *Fotografía y Pintura: ¿Dos medios diferentes?*, Barcelona: Gustavo Gil, 2005.

González-Flores, Laura. *La fotografía ha muerto ¡Viva la fotografía!*, Barcelona: Herder, 2018.

Kracauer, Siegfried. *Teoría del cine: la redención de la realidad física*. Barcelona: Paidós, 1989.

Martin, Marcel. *El lenguaje del cine*. Barcelona: Gedisa, 2005.

Mast, Gerald y Marshall Cohen. *Film Theory and Criticism*. Nueva York: Oxford University Press, 1985.

Adrian Martin, *¿Qué el cine moderno?*, Uqbar, Santiago de Chile, 2008.

Panofsky, Erwin. «Style and Medium in the Motion Pictures» *Critique* 1.3 (1947).

Revault D'Allones, Fabrice, *La luz en el cine*, Cátedra, Madrid, 2003.

Romanguera, Joaquim y Homero Alsina, *Textos y manifiestos del cine*. Madrid: Cátedra, 2007.

Stam, Robert. *Teorías del cine. Una introducción*. Barcelona: Paidós, 2001.

Sontag, Susan. *Sobre la fotografía*. México: Ghandi, 2013.

Tarkovski, Andrei, *Esculpir en el tiempo*, Ediciones Rialp, Madrid, 2008.

Thorburn, David. *The Film Experience*. Fall 2013. Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCourseWare, <http://ocw.mit.edu>. License: Creative Commons BY-NC-SA.

Truffaut, Francois, *El cine según Hitchcock*, Alianza Editorial, Madrid, 2005.

Villain, Dominique., and Alicia Martorell. *El Montaje*. Cátedra, Madrid, 1999.