

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CINEMATográfico

Profesor: Carolina Larraín Pulido

Ayudante: Roberto Doveris

Auditorio Jorge Muller, Jueves 14.30-16.00

Atención a alumnos: Miércoles 15hrs-18hrs, Jueves 11hrs-13.30hrs

DESCRIPCIÓN CURSO

El curso *Introducción al Análisis Cinematográfico* es un curso básico de iniciación al análisis fílmico en términos estéticos, narrativos y teóricos. Se espera que los conocimientos entregados en el curso y la aplicación de estos a través del análisis de obras cinematográficas, entreguen al alumno la capacidad de manejar herramientas de análisis fílmico que le permitan distinguir y comprender la complejidad de los elementos conjugados en una obra cinematográfica y verificar los usos plásticos, narrativos, estéticos e ideológicos que se despliegan en cada filme.

OBJETIVOS

Dar a conocer las bases de la estética y teoría del cine a través de la lectura de textos especializados y a la revisión conjunta de obras cinematográficas.

Lograr un manejo apropiado de lenguaje cinematográfico al momento de crear, analizar y referirse a obras y ejercicios cinematográficos.

Identificar las teorías, estéticas y estilos cinematográficos presentes a través de la historia del cine, comprendiendo la importancia de los cambios tecnológicos y la experimentación artística en su creación.

Adquirir mayor conciencia de la diversidad y originalidad existente en la producción cinematográfica, ampliando el repertorio cinematográfico de los alumnos.

Fomentar la capacidad de análisis crítico de los alumnos frente a obras cinematográficas.

CONTENIDOS

I. Lo Cinemático

- Anticipos del Cine; La experiencia de la modernidad y antecedentes en las artes plásticas
- La gestación de un arte del tiempo y el espacio
- Principios teóricos y estéticos fundacionales del cine

II. El Cine; Nacimiento de un Arte (y una industria)

- Los inicios del cine; Lumiere, Melies, Griffith
- Esbozos iniciales de una Teoría del Cine
- Realismo v/s Formalismo; Vanguardias, Modernismo, Cine y Realidad

III. Evolución y Desarrollo de la Estética y el Lenguaje Cinematográfico

- Cuadro; Campo Cinematográfico/ Espacio Fílmico
- Profundidad de Campo
- Planos, Ángulos de Cámara
- Movimientos de Cámara
- Puesta en Escena
- Montaje
- Sonido

IV. Movimientos Cinematográficos; Estilos e Ideologías

- Futurismo
- Surrealismo
- Neo-realismo
- Nouvelle Vague

METODOLOGÍA

Exposiciones por parte del docente.

Revisión de fragmentos de obras fílmicas que ilustren y permitan el diálogo acerca de los contenidos de la clase.

Debates guiados durante la hora de clase y ayudantía respecto al uso de recursos y lenguajes audiovisuales en las obras – o fragmentos de obras- revisadas en clase.

Presentaciones grupales por parte de los alumnos sobre películas visionadas en ayudantía.

EVALUACIONES

Prueba Escrita en Clase 35%
Trabajo Grupal de Análisis 35%
Trabajos Ayudantía 30%

ASISTENCIA

90% Obligatorio.

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA (Textos Guía)

- Bordwell, David & Thompson Kristin, El Arte Cinematográfico Ed. Paidos, España, 1995
- Martin. Marcel, El Lenguaje del Cine Ed Gedisa, España, 2002
- Mitry, Jean, Estética y Psicología del Cine Siglo XXI Editores, 1998

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL

Alsina, H Romaguera, J	<u>Textos y Manifiestos del Cine</u> , Ed. Catedra, Madrid, 1989
Arnheim, Rudolf	<u>El Cine como Arte</u> , Paidos, 1986
Aumont, Jacques	, en <u>El Cine o el Ojo Interminable</u> , Ed. Paidos, España, 1997
Balazs, Bela	en <u>Evolución y Esencia de un Arte Nuevo</u> , Ed. Losange, 1957
Bazin, André	, en <u>Qué es el Cine?</u> Rialp, España, 2004
Casetti, Francesco & Federico Di Chio	<u>Cómo analizar un Film</u> , Paidos, 1991

Chion, Michel	<u>La Audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido</u> , Paidos, 1993
Einsenstein, Sergei	, en <u>La Forma del Cine</u> , Siglo XXI Editores, 1986
Kracauer, Siegfried	<u>Teoría del Cine; la redención de la realidad física</u> . Ed. Paidos, 1996
Morin, Edgar	, en <u>El Cine o el Hombre Imaginario</u> -. Ed. Paidos. 2001
Nichols, Bill	<u>La Representación de la Realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental</u> , Paidos, 1997
Sánchez, Rafael	El Montaje Cinematográfico, Arte de Movimiento. Ed. Pomaire, 1971
Simmel, Georg	La Metrópolis y la Vida Mental. En [online]. núm. 4, primavera 2005. World Wide Web document, URL: < www.bifurcaciones.cl/004/reserva.htm >. ISSN 0718-1132.
Stam, Robert	<u>Teorías del Cine</u> , Ed. Paidos, 2001