

PROGRAMA

A. ANTECEDENTES GENERALES:

- Nombre de la asignatura	: HISTORIA DEL CINE I
- Carácter de la asignatura (obligatoria/ electiva)	: obligatoria
- Pre – requisitos	: no tiene
- Créditos	: 6
- Ubicación dentro del plan de estudio (semestre o año)	: quinto semestre
- Número de clases por semanas (incluyendo las prácticas)	: 1
- Horas académicas de clases por período académico	: 4
- Profesor	: Raúl Camargo

B. INTENCIONES DEL CURSO:

- Realizar un recorrido histórico, estético y político del Cine Latinoamericano desde sus orígenes hasta nuestros días.
- Dar cuenta de los distintos procesos sociales, económicos y políticos que han configurado la Cinematografía Latinoamericana, estudiando a sus principales corrientes y autores y estableciendo como éstos han sido influenciados o han sido parte integrante de dichos procesos, y como dichos procesos se han integrado tanto en la historia del cine como en la historia del mundo.

C. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO:

En relación con los contenidos declarativos el curso pretende que el alumno:

- Conozca los inicios del Cine Latinoamericano, la influencia de las industrias foráneas y su propio proceso de industrialización.
- Reconozca como la necesidad de generar un cine nacional se realizó en un principio copiando modelos externos, y como dichos modelos entraron en contradicción con aquella búsqueda de identidad.
- Reconozca como los distintos procesos políticos y culturales configuraron el nacimiento de las nuevas cinematografías.
- Conozca como los autores de las nuevas cinematografías retrataron el devenir de las naciones y rescataron sus propias tradiciones.
- Conozca a los autores del Cine Latinoamericano Contemporáneo y reconozca sus similitudes y diferencias con los del Nuevo Cine Latinoamericano.

En relación con los contenidos procedimentales, el curso pretende dotar al alumno de la habilidad de:

- Reconocer las diferencias y similitudes del Cine Latinoamericano en relación al Cine Mundial.
- Reconocer las diferencias y similitudes entre las distintas Cinematografías Latinoamericanas, y entre los distintos períodos de dichas cinematografías.
- Apreciar como la Cinematografía Latinoamericana ha contribuido a la búsqueda de identidades nacionales y sentidos de pertenencia.

Finalmente, en relación con los contenidos actitudinales se persigue que el alumno logre:

- Reflexionar sobre los procesos históricos latinoamericanos a partir del cine que produce.
- Aplicar dichas reflexiones en su oficio de realizador cinematográfico.
- Valorar su propio rol como cineasta en la construcción de nuestro Cine Latinoamericano.

D. CONTENIDOS:

UNIDAD 1:

Inicios del Cine Latinoamericano

CONTENIDOS CONCEPTUALES O DECLARATIVOS:

1.1. La Llegada del Cinematógrafo a Latinoamérica.

1.2. El Monopolio de la Exhibición Norteamericana v/s la Producción Local

1.3. Pioneros

1.4. El Paso del Mudo al Sonoro

1.5. Industrialización, Mimetismo y Apropiación de los Géneros

1.6. Primeros Autores

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades):

1.1.-Conocer el contexto histórico de los inicios del Cine Latinoamericano, su etapa artesanal y su devenir industrial.

1.2.- Comprender la paradoja de la búsqueda de un cine nacional basado en modelos extranjeros

1.3.- Reconocer los autores que permitieron generar a partir de su obra un cine distinto al modelo extranjero imperante.

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

1.1.- Reflexionar sobre la importancia de la búsqueda de lo que es propio antes de replicar modelos que son ajenos.

UNIDAD 2:

La Tensión entre Tradición y Modernidad

CONTENIDOS CONCEPTUALES O DECLARATIVOS:

2.1. Neorrealismo e Influencia de los Nuevos Cines en Latinoamérica

2.2. Los Cuadros Técnicos y Artísticos Formados en el Extranjero

2.3. Nacimiento de las Nuevas Cinematografías Latinoamericanas

2.4. Textos y Manifiestos

2.5. Autorías Individuales v/s Negación del Concepto de Autor

2.6. Rol del Estado, Quiebres Democráticos y Cine de Resistencia

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades):

2.1.- Conocer el contexto social y político que posibilitó la aparición del Nuevo Cine Latinoamericano.

2.2.- Reconocer las influencias cinematográficas externas y las propuestas propias del Nuevo Cine Latinoamericano.

2.3.- Reconocer la tensión entre tradición y modernidad presente en el Nuevo Cine Latinoamericano.

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

2.1.- Reflexionar como toda obra artística es deudora de la época que la genera, y como el cine termina reflejando dicha época.

UNIDAD 3: **Cine Latinoamericano Contemporáneo:**

CONTENIDOS CONCEPTUALES O DECLARATIVOS:

3.1. Cine y Transiciones Políticas

3.2. La Renovación Generacional

3.3. Neobarroco y Posmodernidad

3.4. La Revolución Digital

3.5. Diversificación de Temáticas y Estéticas

3.6. La Herencia de los Nuevos Cines de los 60'

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Habilidades):

3.1.- Reconocer los procesos sociales y políticos de Latinoamérica Contemporánea.

3.2.- Reconocer los cambios de carácter ideológico, estético y filosófico propios de la época contemporánea y su reflejo en el Cine Latinoamericano Contemporáneo.

3.3.- Conocer los principales autores de Cine Latinoamericano Contemporáneo y establecer su ligazón con el Nuevo Cine Latinoamericano.

CONTENIDOS ACTITUDINALES:

3.1.-Reflexionar sobre su propia participación en la Cinematografía Chilena y Latinoamericana Contemporánea.

E. METODOLOGIA DE ENSEÑANZA:

Clases expositivas con lecturas y comentarios de textos y revisión de fragmentos de películas representativas.

F. EVALUACION:

F. SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Ensayo Sobre Películas (10%): Ensayo escrito sobre dos películas a elegir por el alumno dentro de las vistas durante el semestre.

- Objetivo Conceptual: Reflexionar de manera escrita sobre películas que son parte del programa de clase.
- Objetivo Procedimental: Visionar y analizar el contenido estético-político del filme a través de su propuesta formal-narrativa, y relacionarlo con las materias expuestas en el aula.
- Objetivo Actitudinal: Desarrollar una mirada cinematográfica propia, crítica y reflexiva en base al análisis de obras afines a su interés personal.

Ensayo Sobre Director (15%): Ensayo escrito sobre tres películas de un mismo director a elegir por el alumno dentro de los vistos durante el semestre.

- Objetivo Conceptual: Reflexionar de manera escrita sobre directores que son parte del programa de clase.
- Objetivo Procedimental: Visionar y analizar el contenido estético-político de los filmes a través de su propuesta formal-narrativa, desentrañar los rasgos de autoría y relacionarlos con las materias expuestas en el aula.
- Objetivo Actitudinal: Desarrollar una mirada cinematográfica propia, crítica y reflexiva en base al análisis de un director afín a su interés personal.

Prueba Escrita Textos y Manifiestos Cine Latinoamericano de los 60' (10%):

- **Objetivo Conceptual:** Manejar los conceptos y contenidos repasados en clase sobre los textos fundacionales del Nuevo Cine Latinoamericano y saber aplicarlos en la resolución de preguntas de desarrollo.
- **Objetivo Procedimental:** Establecer las diferencias y vasos comunicantes entre los manifiestos cinematográficos latinoamericanos y entre estos y los manifiestos cinematográficos de los nuevos cines del resto del mundo.
- **Objetivo Actitudinal:** Incentivar en el alumno la capacidad de reflexionar sobre su propio oficio y su rol dentro del contexto latinoamericano.

Prueba Escrita Nuevo Cine Chileno (10%):

- **Objetivo Conceptual:** Manejar los conceptos y contenidos repasados en clase sobre el Nuevo Cine Chileno y saber aplicarlos en la resolución de preguntas de desarrollo.
- **Objetivo Procedimental:** Establecer las diferencias y vasos comunicantes entre los distintos autores nacionales y entre estos y sus pares tanto latinoamericanos como del resto del mundo.
- **Objetivo Actitudinal:** Incentivar en el alumno la capacidad de reflexionar sobre su propio oficio y su rol dentro del cine chileno.

Ejercicio Práctico Individual (25%): Realización de fotomontaje siguiendo los parámetros de la Escuela de Santa Fe.

- **Objetivo Conceptual:** Emular los inicios del Nuevo Cine Latinoamericano a través de la realización de un ejercicio con un alto carácter estético y social que actualice la experiencia de los 60' en nuestros días.
- **Objetivo Procedimental:** Descubrir la factibilidad de una realización cinematográfica de calidad realizada con bajo presupuesto pero con alta originalidad.
- **Objetivo Actitudinal:** Reconocer en cada alumno la herencia del Nuevo Cine Latinoamericano.

Examen (30%): Ensayo Sobre Cine Chileno Contemporáneo.

- **Objetivo Conceptual:** Reflexionar de manera escrita sobre el cine nacional producido desde la transición democrática hasta nuestros días
- **Objetivo Procedimental:** Visionar y analizar el contenido estético-político de los filmes a través de su propuesta formal-narrativa, desentrañar los rasgos de autoría y relacionarlos con las materias expuestas en el aula y los diálogos con cineastas nacionales tanto en el aula como en entrevistas personales.

- Objetivo Actitudinal: Desarrollar una mirada cinematográfica propia, crítica y reflexiva en base al análisis del Cine Chileno Contemporáneo.

G. BIBLIOGRAFIA:

- "America Latina, Siglo XX La Búsqueda de la Democracia", de Carlos Malamud.
- "Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina", de Paulo Antonio Paranaguá.
- "Las Fuentes del Cine Latinoamericano", de Marcia Orell García
- "Cine y Cambio Social en América Latina", de Julianne Burton.
- "La Voz de los Cineastas", de Mónica Villarroel.
- "Plano Secuencia de la Memoria de Chile", de Jacqueline Mouesca.
- "Hacia una Teoría Americana del Arte" de Juan Acha, Adolfo Colombres y Ticio Escobar.
- "Hacer Cine" de Eduardo Russi

Filmografía:

- "Límite", de Mario Peixoto, 1931, Brasil.
- "Doña Bárbara", de Fernando de Fuentes, 1943, México.
- "María Candelaria", de Emilio "El Indio" Fernández, 1945, México.
- "Los Olvidados", de Luis Buñuel, 1950, México.
- "La Casa del Ángel", de Leopoldo Torre Nilsson, 1957, Argentina.
- "Vidas Secas", de Nelson Pereira Dos Santos, 1963, Brasil.
- "Dios y el Diablo en la Tierra del Sol", de Glauber Rocha, 1964, Brasil.
- "Now", de Santiago Álvarez, 1965, Cuba.
- "Tire Die", de Fernando Birri, 1960, Argentina.
- "Venceremos", de Pedro Chaskel y Héctor Ríos, 1970, Chile.
- "El Chacal de Nahueltoro" de Miguel Littin, 1968, Chile.
- "Crónica de un Niño Sólo", de Leonardo Favio, 1965, Argentina.
- "Memorias del Subdesarrollo", de Tomás Gutiérrez Alea, 1968, Cuba.
- "Tres Tristes Tigres", de Raúl Ruiz, 1968, Chile.
- "Dialogo de Exiliados" de Raúl Ruiz, 1974, Francia.
- "Julio Comienza en Julio", de Silvio Caiozzi, 1979, Chile.
- "Somos +" de Pedro Chaskel y Pablo Salas, 1985, Chile.
- "Cien Niños Esperando un Tren", de Ignacio Agüero, 1986, Chile.
- "Un Lugar en el Mundo", de Adolfo Aristarain, 1992, Argentina.
- "Silvia Prieto", de Martín Rejtman, 1999, Argentina.
- "La Ciénaga", de Lucrecia Martel, 2001, Argentina.
- "La Libertad" de Lisandro Alonso, 2001, Argentina.
- "Historias Extraordinarias" de Mariano Llinás, 2008, Argentina
- "Vikingo" de José Celestino Campusano, 2009, Argentina
- "Viola" de Matías Piñeiro, 2012, Argentina
- "Amores Perros", de Alejandro González Iñárritu, 1999, México.
- "Batalla en el Cielo" de Carlos Reygadas, 2005, México.
- "Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo" de Yulene Olaizola, 2008, México.
- "Verano de Goliat" de Nicolás Pereda, 2010, México.
- "Los Últimos Cristeros" de Matías Meyer, 2011, México.
- "Whisky", de Rebella-Stoll, 2004, Uruguay.
- "La Vida Útil" de Federico Veiroj, 2010, Uruguay,
- "La Frontera", de Ricardo Larraín, 1990, Chile.
- "Amnesia", de Gonzalo Justiniano, 1994, Chile
- "Bastardos en el Paraíso", de Luis R. Vera, 2001.

- "No tan lejos de Andrómeda", de Juan Vicente Araya, 2000, Chile
- "El Vecino", de Juan Carlos Bustamante", 2000, Chile
- "Machuca", de Andrés Wood, 2004, Chile
- "Allende", de Patricio Guzmán, 2005, Chile
- "Un Hombre Aparte", de Perut-Osnovikoff, 2002, Chile
- "Sábado", de Matías Bize, 2003, Chile
- "Y las Vacas Vuelan", de Fernando Lavanderos, 2003, Chile
- "La Sagrada Familia", de Sebastián Lelio, 2005, Chile
- "El Pejesapo", de José Luis Sepúlveda, 2007, Chile
- "Mami te Amo", de Elisa Eliash, 2008, Chile
- "Play", de Alicia Scherson, 2005, Chile
- "El Cielo, La Tierra, La Lluvia", de José Luis Torres Leiva, 2008, Chile
- "Huacho", de Alejandro Fernández Almendras", 2009, Chile
- La nana, de Sebastián Silva, 2009, Chile
- Kawase-san, de Cristian Leighton, 2009, Chile
- "Perro Muerto" de Camilo Becerra, 2010, Chile
- "Manuel de Ribera" de Christopher Murray y Pablo Carrera, 2010, Chile
- "El Salvavidas" de Maite Alberdi, 2011, Chile
- "De Jueves a Domingo" de Dominga Sotomayor, 2012, Chile
- "Volantín Cortao" de Aníbal Jofré y Diego Ayala, 2013, Chile
- "Naomi Campbell" de Camila Donoso y Nicolás Videla, 2013, Chile

H. BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA:

- "Multiculturalismo, Cine y Medios de Comunicación" de Robert Stam.
- "Política, Policía, Democracia", de Jacques Ranciere.
- "Barroco y Modernidad" de Irlemar Chiampi.
- "El Mito del Arte y el Mito del Pueblo", de Ticio Escobar.
- "El Laberinto de la Hispanidad" de Xavier Rubert de Ventós.
- "Nosotros los Americanos", de Roberto Escobar.
- "Las Venas Abiertas de América Latina", de Eduardo Galeano.
- "El Debate Latinoamericano", 5 Tomos, Siglo Veintiuno Editores.
- "La Era del Vacío", de Gilles Lipovetsky.
- "La Condición Posmoderna", de Jean-Francois Lyotard.
- "El Postmodernismo o la Lógica Cultural del Capitalismo Avanzado" de Fredric Jameson.