

Historia del Cine II

A. Antecedentes Generales

1. Unidad Académica	Facultad de Comunicaciones					
2. Carrera	Cine					
3. Código	CIH214					
4. Ubicación en la malla	VI Semestre, II Año					
5. Créditos	8					
6. Tipo de asignatura	Obligatorio	X	Electivo		Optativo	
7. Duración	Bimestral		Semestral	X	Anual	
8. Módulos semanales	Clases Teóricas	1	Clases Prácticas	1	Ayudantía	1
9. Horas académicas	Clases	68	Ayudantía	34		
10. Pre-requisito	Historia y Teoría del Cine I					

B. Aporte al Perfil de Egreso

Este curso es parte de la formación de la Carrera de Cine, en el conocimiento y aprendizaje de los fundamentos históricos y teóricos del cine, desde el advenimiento del sonoro hasta el periodo de cine clásico, los géneros, el inicio del sonido y los premodernos.

El estudiante podrá al final del curso ser capaz de aplicar los recursos estilísticos aportados por los cineastas en sus propias obras y poder fundamentar su empleo con una perspectiva crítica y artística.

Se ubica en el ciclo de bachillerato y pertenece a la línea de Historia y Teoría del Cine. Contribuye a la formación de Competencias Genéricas de la UDD: Responsabilidad Pública, Visión Global, Visión Analítica y a la Competencia Específicas de la Carrera de Cine: Realización de obras cinematográficas.

C. Objetivo General de Aprendizaje de la asignatura

Analizar, los fenómenos humanos, sociales e ideológicos para representarlos mediante la obra cinematográfica y/o escritos sobre la evolución del cine, desde la sensibilidad particular y social.

D. Unidades de Contenido y Objetivos de Aprendizaje

Unidades de Contenidos	Objetivos de Aprendizaje
<p>GÉNEROS I</p> <p>1. El western: -El cine de John Ford.</p> <p>2. Películas de gánsters: -Origen. Cultura y sociedad: ley seca, mafia y contrabandos. -Elementos diferenciadores: fe católica y valores familiares. -Importancia en la tradición norteamericana. -Films claves: Little Caeser, Scarface, The Public Enemy, Underworld.</p> <p>3. El cine afroamericano -Extrañamiento, pesimismo y fatalidad. Estética, mundo y personajes. -Grandes influencias: expresionismo alemán y profundidad de campo. -Maestros europeos hacen escuela: Billy Wilder, Lang, Curtiz, Preminger. -Films claves: Double Idemnity, The Big Sleep, Naked City, The Lost Weekend. -La importancia de El Tercer Hombre de Carol Reed.</p> <p>4. El Star System como manufactura de estrellas. Sistema de Estudios y Sistema de Estrellas. La industria desarrolla un modelo productivo basado en una estructura estándar, y la importancia del “Stars Sistem”, para la consolidación de ésta, el caso de Humphrey Bogart y Greta Garbo.</p> <p>-5. Cine sonoro La llegada del sonido, crisis y oportunidad. Lee De Forest y Theodore Case, artífices del sonido en el cine, conflictos de intereses entre las Majors</p>	<p>-Analizar, el surgimiento, valor y posterior influencia de los diferentes géneros cinematográficos.</p> <p>-Comparar los nuevos modelos aplicados a partir del surgimiento del cine sonoro y sus consecuencias en la formación de espectadores.</p> <p>- Analizar, la industria cinematográfica, en relación a su desarrollo a partir de los grandes Estudios, en un modelo productivo exitoso</p> <p>- Distinguir el inicio y desarrollo de cómo el cine llegó a oír y hablar, y cómo las crisis permiten desarrollar nuevas oportunidades y las consecuencias para el desarrollo de la industria cinematográfica en el mundo.</p>
<p>GÉNEROS II</p> <p>1. Cine de terror y ciencia ficción</p>	

<p>-Adecuando el expresionismo alemán en Hollywood. -La importancia de Whale, Browning y Karloff.</p> <p>2. El cine acción y aventuras</p> <p>3. El realismo romántico: -Contexto: Feminización de la comedia. -Elementos diferenciadores: tono cómico, energía y velocidad. -La importancia de Howard Hawks. -Films claves: La comedia de la vida, Bringing up baby.</p> <p>4. El musical y la fantasía</p> <p>5. La animación: -El proceso de desarrollo de este estilo y el rol que llegan a cumplir autores como Walt Disney, W. Lantz, N. Mac Laren, etc. -El auge de los estudios con la animación: Disney Brothers, Universal, etc.</p>	<p>-Analizar, el surgimiento, valor y posterior influencia de los diferentes géneros cinematográficos.</p> <p>- Identificar el inicio y desarrollo de la animación, así como también su rápido escalamiento industrial de alcance mundial.</p>
<p>III EDAD DE ORO DEL CINE JAPONÉS</p> <p>1. Inicio y fin de la posguerra. -Contexto. Despertar de una potencia industrial. -Características del cine nipón. -Grandes obras de los años 50: Ugetsu Monogatari (Mizoguchi), Jigokumon (Kinugasa), Tokio Monogatari (Ozu), Rashomon (Kurosawa) y Ukigomo (Naruse)</p> <p>2. Nuevas técnicas: -Uso del gran formato panorámico. -Aparición de Godzilla de Ihshiro.</p>	<p>-Analizar desde una perspectiva histórico-teórica el surgimiento del cine de autor japonés, con sus respectivas técnicas.</p>
<p>IV SURGIMIENTO DE LA INDUSTRIA EN OTRAS LATITUDES</p> <p>1. La industria pujante en la India: -Musicales y melodramas: Bahrat Mata de Mehboob y Flores de Papel de Guru Dutt. -Neorrealismo y poesía: Satyajit Ray y la trilogía de Apu. -El Boliwood que vendrá: de Mother India a Sholay</p>	<p>-Analizar el surgimiento del cine industrial en la India, sus musicales y melodramas.</p> <p>Distinguir el origen de los primeros estudios árabes cinematográficos, con sus respectivos autores.</p>

<p>2. Egipto</p> <ul style="list-style-type: none"> -Misr: los primeros estudios del mundo árabe. -El cine de Kamal Selim; El Azima y Pépé-le-Moko. Los inicios de Youssef Chanine. 	
<p>V CINE CLÁSICO</p> <p>El camino americano:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Las grandes producciones de David O. Selznick. -La importancia de Lo que el viento se llevó para el desarrollo de la Dirección de Arte o Production Design. -Productoras independientes. El caso de Liberty Films: Frank Capra, William Wyler y George Stevens. <p>El camino francés:</p> <ul style="list-style-type: none"> -El realismo poético de Marcel Carné y Jacques Prevert. -Naturalismo y dimensión humana en Jean Renoir. 	<ul style="list-style-type: none"> -Describir las características del cine clásico americano y su contraparte europea. Relacionar los ámbitos del valor de producción, propuesta formal y conexión con la audiencia.
<p>VIDIRECTORES QUE TRANSITAN DE UNA ÉPOCA A OTRA</p> <ul style="list-style-type: none"> -El cine de Jean Cocteau -El cine de Jean Vigo -El suspense en Hitchcock. -El cine de Orson Welles. Un moderno adelantado. 	<ul style="list-style-type: none"> -Determinar los cineastas que transitan de una época a otra a través de innovaciones formales y experimentaciones técnicas en el cine.

E. Estrategias de Enseñanza

Esta línea de Historia y Teoría del cine se basa en clases teóricas participativas en el aula, en donde los estudiantes realizan visionados de filmes claves y lectura de un amplio corpus de textos. Revisan y analizan la historia y teoría del cine a partir de las primeras manifestaciones de la disciplina, promoviendo entre los estudiantes una reflexión acerca de la evolución del lenguaje propio del cine. De esta manera, se amplía la reflexión y el análisis en relación con todos los fenómenos artísticos y culturales a través de la historia del cine desde el nacimiento y primeras vanguardias.

Todas las asignaturas de esta línea cuentan con un módulo de ayudantía que permite a los estudiantes revisar las obras claves de la historia del cine. Se realiza una introducción, se proyectan las obras y ejemplos escogidos para cada unidad.

F. Estrategias de Evaluación

A partir de estos visionados conjuntos y del desarrollo de las clases, en esta línea, las estrategias de evaluación utilizadas son:

- Pruebas escritas: se consideran aspectos de escritura y contenido, tales como calidad de argumentación y análisis
- Presentaciones orales: Los estudiantes presentan trabajos realizados sobre un tema relevante (autores, periodos, películas, etc,) investigados, analizados y/o comparados.
- Ensayos: los estudiantes desarrollan textos en donde exponen un punto de vista, para analizar, demostrar o valorar un tema.
- Investigaciones: se centran en el análisis de documentos: textos escritos, imágenes audiovisuales (obras) en diversos soportes digitales. Para presentar las investigaciones realizadas, los formatos pueden ser: Informes escritos, tesinas, ensayos.
- Bitácoras: se realizan durante un periodo más extenso y permiten desarrollar el hábito de registrar durante el semestre académico, las reflexiones sobre autores, teorías, periodos y movimientos artísticos estudiados.

G. Recursos de Aprendizaje

Bibliografía Obligatoria:

- Bordwell, D. (1996). *La narración en el cine de ficción*. Paidós.
- Kracauer, S. (1996). *Teoría del cine: la redención de la realidad física* (Vol. 81). Grupo Planeta (GBS).
- Aumont, J., Bergala, A., Marie, M., & Marc, V. (1996). *Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*.
- Benjamin, W. (2019). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Ediciones Godot.
- Bresson, R., Bresson, M., & Martínez, M. (2014). *Bresson por Bresson: entrevistas (1943-1983) reunidas por Myléne Bresson* (No. 791.43). El cuenco de plata,.