

**Programa de Asignatura
El Cine y sus orígenes**

A. Antecedentes Generales

1. Unidad Académica	Facultad de Comunicaciones						
2. Carrera	Cine						
3. Código	CIH127						
4. Ubicación en la malla	II Semestre, I Año						
5. Créditos	6						
6. Tipo de asignatura	Obligatorio	x	Electivo		Optativo		
7. Duración	Bimestral		Semestral	x	Anual		Otro
8. Módulos semanales	Clases Teóricas	--	Clases Prácticas	2	Ayudantía	1	
9. Horas académicas	Clases	68	Ayudantía	34	Otras horas por periodo completo		
10. Pre-requisito	No tiene						

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 sus inicios hasta el periodo de las vanguardias del cine mudo, para así poder incorporar estos en el desarrollo de discursos audiovisuales fundamentados, que tengan un claro sentido de búsqueda identitaria, crítica y creativa.

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

C. Competencias y Resultados de Aprendizaje Generales que desarrolla la asignatura

Competencias Genéricas	Resultados de Aprendizaje Generales
Responsabilidad Pública	Interpreta desde la sensibilidad particular y social, los fenómenos humanos, sociales e ideológicos para representarlos mediante la obra cinematográfica y/o escritos sobre la evolución del cine.
Visión Global	
Visión Analítica	
Competencias Específicas	
Realización de obras cinematográficas	

D. Unidades de Contenidos y Resultados de Aprendizaje

Unidades de Contenidos	Competencia	Resultados de Aprendizaje
<p>Unidad I: El cinematógrafo Lumière, el teatro filmado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hermanos Lumière. • George Méliès. • Ferdinand Zecca. • Segundo de Chomón. • Alice Guy. • Louis Weber. • Mabel Normand. 	<p><i>Responsabilidad Pública</i></p> <p><i>Visión Global</i></p> <p><i>Visión Analítica</i></p> <p><i>Realización de obras cinematográficas</i></p>	<p>Identifica la mejora técnica que permitió al cinematógrafo ser reconocido como el aparato que da origen oficial al cine mediante trabajos grupales.</p> <p>Distingue cómo los diferentes realizadores empiezan a masificar el cine y el desarrollo de la mezcla de técnicas fotográficas, teatrales y las propias del cine, para hacer obras que cautiven al público por medio del análisis de videos.</p> <p>Reflexiona a partir de visionado y lectura de textos, los pros y contras de estas estéticas iniciales.</p>
<p>UNIDAD II. LOS INICIOS DEL MONTAJE.</p> <p>1) Los Inicios: - Escuela de Brighton, Edwin Porter, David W. Griffith.</p> <p>2) La evolución de la narración cinematográfica asociada al montaje invisible.</p>	<p><i>Responsabilidad Pública</i></p> <p><i>Visión Global</i></p> <p><i>Visión Analítica</i></p> <p><i>Realización de obras cinematográficas</i></p>	<p>Describe la evolución del plano autárquico a la organización narrativa compleja en tiempo y espacio en el contexto general de los inicios, experimentación y teorización del montaje.</p>
<p>UNIDAD III. LAS TEORÍAS DE MONTAJE EXPRESIVO DESARROLLADA POR LOS SOVIÉTICOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lev Kuleshov. • Vsevolod Pudovkin. 	<p><i>Responsabilidad Pública</i></p> <p><i>Visión Global</i></p> <p><i>Visión Analítica</i></p>	<p>Fundamenta desde la praxis la importancia de la reflexión crítica a la hora de crear una obra cinematográfica, analizando las teorías soviéticas.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Serguei Eisenstein. • Dziga Vértov. 	<i>Realización de obras cinematográficas</i>	
<p>UNIDAD IV. EL DOCUMENTAL.</p> <p>1) Orígenes, primeros autores y las teorías del género:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Robert Joseph Flaherty. - Lev Kuleshov. - John Grierson. 	<i>Responsabilidad Pública</i> <i>Visión Global</i> <i>Visión Analítica</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i>	<p>Identifica el desarrollo de la línea documental en los inicios del cine.</p> <p>Analiza cómo se fueron organizando las teorías y documentales que han permitido el desarrollo de esta categoría cinematográfica.</p>
<p>UNIDAD V. EL CINE COMO ARTE Y LAS PRIMERAS APORTACIONES A UNA TEORÍA.</p> <p>1) Louis Delluc. 2) Jean Epstein. 3) Ricciotto Canutto.</p>	<i>Responsabilidad Pública</i> <i>Visión Global</i> <i>Visión Analítica</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i>	<p>Reconoce las diferentes miradas reflexivas sobre el cine como un arte formal, desde sus inicios.</p>
<p>Unidad VI: Las vanguardias que aportaron nuevas:</p> <p>Los distintos modelos de montajes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propuestos ya sea transparente u opaco. - La codificación de la realización por medio del modelo de géneros y sus modos de producción industrial. <p>Los Centro Artísticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berlín: el Expresionismo y La escuela alemana del 20: Robert Wiene, Fritz Lang y Friedrich Murnau. - París, vanguardia francesa y su vinculación con los movimientos artísticos: Impresionismo, dadaísmo y surrealismo. 	<i>Responsabilidad Pública</i> <i>Visión Global</i> <i>Visión Analítica</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i>	<p>Analiza el origen de las vanguardias a partir de una actitud crítica de un periodo de historia hecha por un colectivo.</p> <p>Establece una mirada crítica de los autores y movimientos.</p> <p>Aplica códigos estilísticos en la creación de sus propias obras.</p> <p>Identifica en filmes contemporáneos la influencia de estas vanguardias.</p>
<p>UNIDAD VII. LAS OTRAS CINEMATOGRAFÍAS DEL CINE MUDO.</p> <p>1) El aporte del Cine Nórdico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juana de Arco de Carl 	<i>Responsabilidad Pública</i> <i>Visión Global</i> <i>Visión Analítica</i>	<p>Investiga la historia de las cinematografías del cine mudo.</p> <p>Identifica autores destacados y estilos desarrollados en los diferentes países a partir de trabajos de investigación.</p>

- Theodore Dreyer - Håxan de Benjamín Christensen.	<i>Realización de obras cinematográficas</i>	
UNIDAD VIII. LOS ORÍGENES DE “HOLLYWOOD” 1) Autores: John Ford. Cecil B. DeMille. 2) Inicios de los géneros cinematográficos. 3) Epopeya histórica muda.	<i>Responsabilidad Pública</i> <i>Visión Global</i> <i>Visión Analítica</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i>	Reconoce la importancia de los primeros directores autores y su particular visión de la historia mediante análisis de audiovisual.
UNIDAD XI. CONSOLIDACIÓN EN EL CINE. 1) Buster Keaton, Charles Chaplin y Harold Lloyd. 2) Lenguaje cinematográfico. 3) Figura del actor-director-intérprete. 4) La comedia muda: el Slapstick y su influencia en el cine contemporáneo.	<i>Responsabilidad Pública</i> <i>Visión Global</i> <i>Visión Analítica</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i>	Analiza cómo se iniciaron los primeros géneros cinematográfico que aún permanecen en el imaginario cinematográfico, a partir de la revisión de material audiovisual.

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.

F. Estrategias de Evaluación

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

- Las evaluaciones sumativas se realizarán mediante controles escritos realizados de forma periódica, trabajos de investigación que promuevan la reflexión crítica, presentaciones orales que promuevan el debate y la discusión con docentes y pares.
- Examen.

G. Recursos de Aprendizaje

Bibliografía obligatoria:

- Aguilar, C. (2003). *Cine fantástico y de terror alemán (1913-1927)*. Donostia Kultura.
- Aumont, J., Bergala, A., Marie, M., & Marc, V. (1985). *Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Paidós.
- Bazin, A. (1966). *¿Qué es el cine?* Rialp.
- Bonet, M. (2006). *Cine cómico mudo: un caso poco hablado (Chaplin, Keaton y otros reyes del gag)*. T&B.
- Burch, N. (1985). *Praxis del cine (Vol. 2)*. Fundamentos.
- Eisenstein, S. (2003). *La forma del cine*. Siglo XXI.
- Eisner, L. H. (1988). *La pantalla demoníaca. Las influencias de Max Reinhardt y del expresionismo*. Cátedra.
- Gubern, R. (2016). *Historia del Cine*. Anagrama.
- Mitry, J. (1989). *Estética y psicología del cine (Vol. 2)*. Siglo XXI.
- Romaguera, J. (1985). *Textos y manifiestos del cine*. Fontamara.
- Sadoul, G. (1957). *Historia general del cine*. Denoéll, París.
- Talens, J. (1986). *El ojo tachado*. Paidós.

Bibliografía complementaria:

- Eisenstein, S. (1989). *Teoría y técnica cinematográficas*. Rialp.
- Kracauer, S. (1985). *De Caligari a Hitler: Una historia psicológica del cine alemán*. Paidós.
- Pinel, V. (2009). *Los géneros cinematográficos: géneros, escuelas, movimientos y corrientes en el cine*. Robinbook.
- Losilla, C. (2009). *En tránsito Berlín-París-Hollywood: más allá de la historia del cine*. T&B.

Recursos Audiovisuales:

Apple, Wendy	The Cutting Edge: The Magic of Movie Editing.
Bogdanovich, Peter	Nickelodeon, 1976.
---	The Great Buster. 2018.
Buñuel, Luis.	Un perro andaluz. 1929.
---	La edad de oro. 1930.
---	Los olvidados. 1950.
---	El discreto encanto de la burguesía. 1972.
Chaplin, Charles.	Shoulder Arms. 1918
---	La quimera del oro. 1925.
---	Tiempos modernos. 1936
Christensen, Benjamin	Häxan (1922).
Clair, René.	Entreacto. 1924.
Cousins, Mark	The Story of Film: An Odyssey. 2011.
---	Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema. 2018.
Donen, Stanley, Gene Kelly	Singin´in the Rain. 1952.
Dreyer, Carl T.	La pasión de Juana de Arco. 1928.
---	Vampyr. 1932.
Eisenstein, Sergei M.	El Acorazado Potemkin. 1925.
---	Oktyabr. 1927

---	Aléxander Nevsky. 1938
Flaherty, Robert	Nanook of the north (1922)
Ford, John.	The iron horse. 1924.
---	La diligencia. 1939.
Green, Pamela	Be Natural (2018).
Griffith, D. W.	El nacimiento de una nación. 1915
---	Intolerancia. 1916.
---	Broken Blossoms or The Yellow Man and the Girl. 1919
Hitchcock, Alfred.	The Lodger. 1927.
---	Psycho. 1960.
Jackson, Peter.	Forgotten Silver. 1995.
Keaton, Buster.	One Week. 1920
---	Sherlock Jr. 1924
---	The General. 1926.
---	The Cameramen. 1928.
Laughton, Charles	The night of the hunter. 1955.
Mccarey, Leo.	Duck Soup. 1933.
Murnau, F. W.	Nosferatu. 1922.
---	Sunrise: A Song of Two Humans. 1927.
Newmeyer, Fred	Safety Last! 1923
Rippert, Oto	Homunculus, 1. Teil. 1916.
Riefenstahl, Leni	Triumph des Willens. 1935.
---	Olympia 1. Teil - Fest der Völker. 1938.
Scorsese, Martin.	A Personal Journey with Martin Scorsese Through American
Movies. 1995.	
Vertov, Dziga.	The man with the movie camera. 1929
Wiene, Robert.	El gabinete del Dr. Caligari. 1920
Wegener, Paul	Der Golem, wie er in die Welt kam. 1920