

Programa de Asignatura
El cine y sus orígenes

A. Antecedentes Generales

1. Unidad Académica	Facultad de Comunicaciones					
2. Carrera	Cine y Comunicación Audiovisual					
3. Código	CIH121					
4. Ubicación en la malla	I año, II semestre					
5. Créditos	UDD	6	SCT	3		
6. Tipo de asignatura	Obligatorio	x	Electivo		Optativo	
7. Duración	Bimestral		Semestral	x	Anual	
8. Módulos semanales	Clases Teóricas	1	Clases Prácticas	1	Ayudantía	
9. Horas académicas	Clases	68	Ayudantía			
10. Pre-requisito	No tiene					

B. Aporte al Perfil de Egreso

El cine y sus orígenes 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.

Esta asignatura 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, Pensamiento Crítico y a la Competencia Específicas 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	
Pensamiento Crítico	
Competencias Específicas	
Realización de obras cinematográficas	

D. Unidades de Contenidos y Resultados de Aprendizaje

Unidades de Contenidos	Competencia	Resultados de Aprendizaje
Unidad I: El cinematógrafo Lumière, el teatro filmado. - Hermanos Lumière. - George Méliès. - Segundo de Chomón. - Alice Guy. - Louis Weber. - Mabel Normand.	<i>Responsabilidad Pública</i> <i>Visión Global</i> <i>Pensamiento Crítico</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i>	Identifica la mejora técnica que permitió al cinematógrafo ser reconocido como el aparato que da origen oficial al cine mediante trabajos grupales. 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. Reflexiona a partir de visionado y lectura de textos, los pros y contras de estas estéticas iniciales.
Unidad II: Los inicios del montaje. - Edwin Porter, David W. Griffith. - La evolución de la narración cinematográfica asociada al Modelo de Representación Institucional.	<i>Responsabilidad Pública</i> <i>Visión Global</i> <i>Pensamiento Crítico</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i>	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.
Unidad III: Las teorías de montaje expresivo desarrollada por los soviéticos. - Lev Kuleshov. - Serguei Eisenstein. - Dziga Vértov.	<i>Responsabilidad Pública</i> <i>Visión Global</i> <i>Pensamiento Crítico</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i>	Fundamenta desde la praxis la importancia de la reflexión crítica a la hora de crear una obra cinematográfica, analizando las teorías soviéticas.
Unidad IV: Las vanguardias que aportaron nuevas Formas narrativas de montaje, y lenguaje audiovisual. - Formas narrativas de montaje, y lenguaje audiovisual. - La codificación de la realización por medio del modelo	<i>Responsabilidad Pública</i> <i>Visión Global</i> <i>Pensamiento Crítico</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i>	Analiza el origen de las vanguardias a partir de una actitud crítica de un periodo de historia hecha por un colectivo. Establece una mirada crítica de los autores y movimientos. Aplica códigos estilísticos en la creación de sus propias obras.

de géneros y sus modos de producción industrial. - Los Centro Artísticos: Berlín: el Expresionismo y La escuela alemana de la década del veinte: Robert Wiene, Fritz Lang y Friedrich Murnau. El surrealismo: Luis Buñuel.		Identifica en filmes contemporáneos la influencia de estas vanguardias.
Unidad V: Los orígenes de “Hollywood” - La llegada del cine sonoro. - John Ford. - Inicios de los géneros cinematográficos. - Epopeya histórica muda: Buster Keaton y Charles Chaplin. - Lenguaje cinematográfico - Figura del actor-director-intérprete - La comedia muda: el <i>Slapstick</i> y su influencia en el cine contemporáneo.	<i>Responsabilidad Pública</i> <i>Visión Global</i> <i>Pensamiento Crítico</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i>	Reconoce la importancia de los primeros directores autores y su particular visión de la historia. Analiza la primera generación de la comedia muda y sus mayores exponentes.
Unidad VI: El Cine Clásico: 1930-1960 - Cambio de paradigma que significó el paso del cine silente al sonoro. - Primeros géneros cinematográfico que todavía son parte de nuestro imaginario cinematográfico --hasta los años setenta--.	<i>Responsabilidad Pública</i> <i>Visión Global</i> <i>Pensamiento Crítico</i> <i>Realización de obras cinematográficas</i>	Reconoce los cambios estéticos y narrativos del periodo del cine clásico, junto con la conformación de los géneros cinematográficos.

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

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. A partir de la intercátedra, algunos aspectos de actividades desarrolladas en otras asignaturas del semestre serán evaluados en esta asignatura, dando respuesta a lo planteado en los objetivos de aprendizaje.

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 demoniaca. 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	<i>The Cutting Edge: The Magic of Movie Editing</i> . (2004).
Bogdanovich, Peter	<i>Nickelodeon</i> , (1976).
---	<i>Directed by John Ford</i> . (2006).
---	<i>The Great Buster</i> . (2018).
Buñuel, Luis.	<i>Un perro andaluz</i> . (1929).
---	<i>La edad de oro</i> . (1930).
---	<i>El fantasma de la libertad</i> . (1974).
Chaplin, Charles.	<i>Shoulder Arms</i> . (1918)
---	<i>La quimera del oro</i> . (1925).
---	<i>Tiempos modernos</i> . (1936).
Christensen, Benjamin	<i>Häxan</i> (1922).
Clair, René.	<i>Entreacto</i> . (1924).

Cousins, Mark

Donen, Stanley, Gene Kelly

Dreyer, Carl T.

Eggers, Robert

Eisenstein, Sergei M.

Flaherty, Robert

Ford, John.

Green, Pamela

Griffith, D. W.

Herzog, Werner

Hitchcock, Alfred.

Jackson, Peter.

Keaton, Buster.

Laughton, Charles

Mccarey, Leo.

Murnau, F. W.

Newmeyer, Fred

Rippert, Oto

Scorsese, Martin.

Vertov, Dziga.

Wiene, Robert.

Wegener, Paul

The Story of Film: An Odyssey. (2011).

Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema. (2018).

Singin' in the Rain. (1952).

Vampyr. (1932).

The VVitch: A New-England Folktale. (2015).

Nosferatu. (2024).

El Acorazado Potemkin. (1925).

Oktyabr. (1927).

Aléxander Nevsky. (1938).

Nanook of the north (1922).

The iron horse. (1924).

La diligencia. (1939).

She wore a yellow ribbon. (1949)

The Searchers. (1956).

Be Natural (2018).

El nacimiento de una nación. (1915).

Intolerancia. (1916).

Broken Blossoms or The Yellow Man and the Girl. (1919).

Nosferatu - Phantom der Nacht. (1979).

The Lodger. (1927).

Vertigo. (1958).

Psycho. (1960).

Forgotten Silver. (1995).

One Week. (1920).

Sherlock Jr. (1924).

The General. (1926).

The Cameramen. (1928).

The night of the hunter. (1955).

Duck Soup. (1933).

Nosferatu. (1922).

Sunrise: A Song of Two Humans. (1927).

Safety Last! (1923).

Homunculus (1916).

A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies. (1995).

The man with the movie camera. (1929).

El gabinete del Dr. Caligari. (1920).

Der Golem, wie er in die Welt kam. (1920).