

Programa de Estudios por Competencia
Formato Base

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

Centro Universitario:

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

Departamento:

Historia

Academia:

Nombre de la Unidad de aprendizaje:

Medios Audiovisuales

Clave de la materia:	Horas de teoría:	Horas de práctica:	Total de horas:	Valor en créditos:
	60	0	60	8

Tipo de curso:	Nivel en que se ubica:	Carrera:	Prerrequisitos:
X C = curso o CL = curso laboratorio o L = laboratorio o P = práctica o T = taller o CT = curso - taller o N = clínica o M = módulo o S = seminario	o Técnico o Técnico Superior X Licenciatura o Especialidad o Maestría o Doctorado	o Cirujano Dentista o Cultura Física y Deportes o Enfermería o Medicina o Nutrición o Técnico Superior en Enfermería X Historia	

Área de formación:

Especializante. Orientación en Historia y Comunicación

Elaborado por:

Dr. Ramón Gil Olivo

Fecha de elaboración:

Marzo de 2003

Fecha última de actualización:

Marzo de 2003

2. PRESENTACIÓN

El cine -del griego kinesis- es imagen en movimiento. Su cualidad básica es describir y narrar acciones mediante la imagen. Lo narrativo, tanto en relación al lenguaje verbal como al cinematográfico, es un producto de nuestras maneras de percibir la realidad y de procesarla intelectualmente. Es por ello que el cine es ante todo un fenómeno perceptual y las nociones de **plano** y **secuencia** los componentes fundamentales que nos permiten a través de este medio representar objetos y seres, describir su accionar y dar forma a cuerpos narrativos complejos. La evolución misma del cine ejemplifica esta transición de lo simple a lo complejo. Se buscará demostrar lo anterior en base a ejemplos concretos tomados de momentos diversos en la historia del cine. Comprender estos mecanismos significa para el alumno elevar su competencia en cuanto a acceder a una mayor información implícita en la imagen.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

4. SABERES

Saberes Prácticos	Al compenetrarse con los mecanismos del lenguaje y la narrativa del cine, el alumno estará capacitado para comprender, por un lado, cómo una idea, una historia, se transforma en un guión y éste, mediante un proceso de producción, en un film, es decir en una historia contada mediante imágenes. Por lo mismo, el alumno estará capacitado para transformar sus ideas en guiones y, potencialmente, en un producto filmado.
Saberes Teóricos	Se hará un recorrido, mediante exposición oral, lectura de textos y proyección de imágenes (edición de fragmentos y películas completas), a través de la evolución del lenguaje y narrativa cinematográficas (desde Lumière, Méliès, Porter,

	etc.), de sus géneros, así como de sus directores más reconocidos.
Saberes Formativos	Al analizar diversas teorías cinematográficas, las cuales se alimentan de la Teoría del arte, la Teoría del lenguaje, la Semiótica, etc., el alumno poseerá herramientas para desarrollar sus propias investigaciones sobre el tema, ya sea sobre una película en particular, sobre la obra de un director, sobre un género o algún tema, ya sea de carácter social, psicológico, histórico, etc.

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)

1. El cine como lenguaje.
 - 1.1. La imagen: el componente fundamental.
 - 1.2. Imagen y sonido: dos entidades independientes. Un equilibrio necesario
 - 1.3. Banda de imágenes y banda sonora: particularidades.
 - 1.4. La imagen como fenómeno visual.
 - 1.5. El sonido como fenómeno auditivo.
 - 1.6. Lo que es el *plano*. El *plano* como unidad básica. *Plano* y tiempo.
 - 1.7. El cine como lenguaje.
2. Tipología de los Planos, Movimientos y Angulos de cámara.
 - 2.1. La *Tipología de los planos* y sus características.
 - 2.2. El porqué de los movimientos y ángulos de cámara
 - 2.3. El actor y la cámara.
3. Imagen y percepción visual.
 - 3.1. Estereoscopia visual y tridimensionalidad.
 - 3.2. Tridimensionalidad y tiempo: fundamentos fisiológicos y psíquicos de la narratividad. Tetradimensionalidad.
 - 3.3. La cámara como extensión de la vista. Como indagadora de la realidad.
 - 3.4. La vista y los demás sentidos.
 - 3.5. Espacio corporal y territorio.
4. Elementos y proceso dramático.
 - 4.1. Elementos: Protagonista, Antagonista, Objetivos,

Anagonistas.

4.2. Fundamentos del proceso dramático.

4.3. El modelo *clásico*: el viaje.

4.4. El modelo del *perseguido y el perseguidor*.

4.5. El relato lineal. El relato paralelo. El relato circular.

4.6. Otros.

5. Elaboración de un guión.

6.1. Búsqueda de una historia.

6.2. Ubicación real. Locaciones. Personajes.

6.3. Técnicas del guión. Redacción del guión.

6.4. Vías que sigue un guión hacia su producción.

6. ACCIONES

7. Evidencias de aprendizaje	8. Criterios de desempeño	9. Campo de aplicación
1. El alumno sabrá distinguir las características de las unidades narrativas (<i>planos y secuencias</i>) en cada película y diferenciar los estilos de un director.	Se evaluará a los alumnos mediante los ejercicios que se les irá dejando como tarea, así como mediante su participación, discusión de lecturas y films, pero sobre todo en base a un trabajo final.	1. Como historiadores, sociólogos, o dentro de otra disciplina afín, podrán sustraer mayor información del mundo audiovisual, a fin de aplicarlo a su área.
2. Comprenderá las fases del proceso de producción, desde que aparece una idea, el guión, la preproducción, el rodaje, la postproducción, y el lugar que ocupa el		2. Podrán trasladar a un guión técnico alguna idea o tema que deseen exponer en imágenes.

<p>lenguaje y narrativa en todo el proceso.</p> <p>3. Este aprendizaje se corroborará durante el trayecto del curso mediante su constante confrontación con la imagen.</p>		
--	--	--

10. CALIFICACIÓN

Ejercicios-tarea: 30%
 Participación en clase: 20%
 Trabajo final: 50%

11. ACREDITACIÓN

12. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Sadoul, Georges, *Historia mundial del cine*, Siglo XXI, México 1982.
2. Gubern, Roman, *Historia del cine*, Alianza Editorial, Madrid 1979.
3. Eisenstein, S., *El sentido del cine*, Siglo XXI, México 1984.
4. Fieldman, Simon, *La realización cinematográfica*, Gedisa, Barcelona 1983.
5. Kuleshov, Lev, *Tratado de realización cinematográfica*, Prol. S.Eisenstein, ICAIC, La Habana, 1964.
6. V. Perkins, *El lenguaje del cine* (Film as Film), Ed. Fundamentos, Madrid, 1976.
7. Marcel Martín, *El lenguaje del cine* (La langage cinematographique) intr. Simón Fieldman. Gedisa, Barcelona, 1990 (primera edición)

- española; eds. Francesas 1955, 62, 77)
8. David Bordwell, *La narración en el cine de ficción* (Narration in the fiction film), Piados, Barcelona, 1996. 1ª. ed. 1985.
 9. Noel Burch, *El tragaluz del infinito* (*Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico*) (*La lucarne de L'infini*). Catedra, Madrid, 1987.
 10. Guback, Thomas, *La industria internacional del cine*, Ed. Fundamentos, Madrid 1980.
 11. Durand, Philippe, *El actor y la cámara*, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, UNAM, México 1979.
 12. Arnheim, Rudolf, *Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador*, Alianza Editorial, Madrid 1979.
 13. Caro, Pio, *El neorrealismo cinematográfico italiano*, Alameda, México, 1955.
 14. Eco, Umberto, *Tratado de Semiótica General*, Lumen, México 1978.
 15. Lotman, Yuri, *Estética y semiótica del cine*, ed. Gustavo Gilli, Madrid 1976.
 16. Leon Frias, Isaac, *Los años de la conmoción (1967-1973). Entrevistas con realizadores sudamericanos*, Cuadernos de Cine, UNAM, México 1979.
 17. Rocha, Glauber, "La estética del hambre", en *Retrospectiva de Glauber Rocha*, Sao Paulo: Ministerio de Cultura/ Embrafilme 1987.
 18. Sanjinés, Jorge, *Teoría y práctica de un cine junto al pueblo*, Siglo XXI, México 1979.
 19. O. Getino, Fernando Solanas, *Hacia un tercer cine. Apuntes y experiencias para el desarrollo de un cine de liberación en el Tercer Mundo*, Cine Club, octubre/1970, año 1, México.
 20. García Riera, Emilio, *Historia documental del cine mexicano*, Universidad de Guadalajara, Guadalajara 1994.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1. *La Odisea*, Homero.
2. *Ulyses*, Joyce.
3. *La divina comedia*, Dante.
4. *El Quijote*, Cervantes.
5. *Alicia en el país de las maravillas*, Carrol Lewis.
6. *El manuscrito encontrado en Zaragoza*, Jan Potocki.
7. *Manhatan Transfer*, John Dos Pasos.
8. *Pedro Páramo*, Juan Rulfo.
9. *Bajo el volcán*, M. Lowry.

10. *El poder y la gloria*, G. Green.
11. *El camino del tabaco*, Erskine Caldwell

11. Novela policiaca:

- Conan Doyle
- Agatha Christie
- Dashiell Hammet
- Mike Spillane
- Georges Simenon.

12. Narrativa de horror:

- Bram Stocker
- E.A.Poe (relatos)
- Lovecraft (relatos)
- Bradbury (relatos).

FILMOGRAFIA BASICA

1. Lumiere: *Obreros saliendo de la fábrica, La llegada del tren, Regador regado*, otros.
2. Méliès: *Viaje a la luna, El melómano*, otros.
3. Porter: *El gran asalto al tren, La vida de un bombero americano*.
4. Griffith: *Nacimiento de una nación, Intolerancia*.
5. Eisenstein: *El acorazado Potemkin, Octubre*.
6. Pudovkin: *La madre*.
7. Dziga Vertov: *El hombre de la cámara*.
8. Expresionismo alemán: *El gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu, Metrópolis*.
9. Flaherty: *Nanook el esquimal, El hombre de Arán*.
10. John Ford: *La diligencia*.
11. Alfred Hitchcock: *La soga, La ventana indiscreta, Intriga internacional*.
12. Neorrealismo italiano: *Obsesión, Ladrón de bicicletas, Roma, ciudad abierta*.
13. Nueva Ola francesa: *Sin aliento, Los cuatrocientos golpes, Los amantes*.
14. Fellini: *La strada, La dulce vida, Ocho y medio*.
15. Nelson Pereira Dos Santos: *Rio, 40 grados, Vidas secas*.
16. Fernando Solanas: *El viaje*.
17. Cine cubano: *Memorias del subdesarrollo, Lucía*.
18. S. Kubrick: *El beso del asesino, Casta de malditos*.
19. S. Spielberg: *Duelo en la carretera, Tiburón*.
20. R. Polanski: *Cuchillo en el agua*.
21. Akira Kurosawa: *Los siete samuráis, Sanjuro, Yijimbo*.