

Universidad de O'Higgins.
Instituto de Altos Estudios Audiovisuales.
Historia del cine I – Primer semestre 2001.
Prof. José Miguel Ortega.
Mail : josemiguel.ortega@uoh.cl

I. Descripción del curso.

El curso propone una reflexión del cine desde los orígenes del fenómeno cinematográfico hasta la configuración del cine como una industria. Para ello, comienza con la revisión del material fílmico bajo un contexto determinado principalmente por la época. No obstante, a medida que la industria va avanzando, comienzan a develarse las distintas influencias entre los diversos cines. Por tanto, en la última etapa del curso se da paso a un análisis del film que se centra en las particularidades de los distintos movimientos, géneros y estilos cinematográficos. Todo ello, finalmente, permite desarrollar una noción sobre la historia del cine que abarca 70 años de este arte cinematográfico.

II. OBJETIVOS

1. Establecer ciertos hitos fundamentales en la evolución del cine como lenguaje artístico.
2. Reconocer los géneros, autores y estéticas cinematográficas del período clásico que han contribuido a la evolución del cine como lenguaje artístico.
3. Analizar los conceptos de realismo, representación, narratividad, desde una perspectiva histórica comparando distintas épocas y tendencias.

III. CONTENIDOS

A.-Cine mudo.

1. Inventores y pioneros: El descubrimiento de un lenguaje. Representación y reproducción del movimiento. Los dispositivos técnicos y la percepción. Desde los hermanos Lumière, **Alice Guy**, George Méliès hasta **David Griffith**.
2. El montaje y el relato cinematográfico: Cine fantástico y de terror alemán, la escuela soviética.
3. El surgimiento de los géneros cinematográficos: Slapstick, el Western: clásico y crepuscular, el cine negro. El imaginario colectivo y las categorías de filmes.

B.-Cine sonoro.

1. Desarrollo de los géneros cinematográficos: Western, cine negro, cine fantástico. El dinamismo y economía del relato.
2. Neorrealismo italiano. Una estética de la realidad. Cine y sociedad. La influencia del documental.

3. El cine moderno y los movimientos de vanguardia: Free cinema, Nueva ola francesa. Diferencias entre cine clásico y moderno.

IV. METODOLOGÍA

- Clases expositivas apoyado con proyecciones de películas (extractos y/o secuencias).
- Discusión con los alumnos.

V. EVALUACIÓN

- 1 Ensayo de lectura: lunes 26 de abril
- 1 Ensayo de investigación individual sobre un tema o estética, destinado a profundizar en el área: lunes 31 de mayo
- Examen: lunes 21 de junio. Eximición: 5.5

VI. BIBLIOGRAFÍA

1. Aumont, Jacques *Estética del cine*, Paidós, Barcelona, 1997.
2. Bazin, André. *¿Qué Es El Cine?* Madrid: Rialp, 1990.
3. Burch, Noel. *Praxis del cine*, Fundamentos, Madrid, 1990.
4. Chabrol, Claude. *La Nouvelle Vague: sus protagonistas*, Paidós, 2004.
5. Eisner, Lotte. *La Pantalla Demoníaca*. Madrid: Cátedra, 1988.
6. Eisenstein, Sergei. *Sentido del cine*. Siglo XX, México, 1986.
7. Gubern, Román. *Historia Del Cine*, Barcelona: Lumen, 1989.
8. Mitry, Jean *Estética y Psicología del cine*, Paidós, Barcelona, 1978.

VII. FILMES REFERENCIALES

1. Intolerancia (1916, D.W Griffith)
2. El Gabinete del Dr. Caligari (1920, Robert Wiene)
3. Nosferatu (1922, F.W Murnau)
4. Entreacto (1924, René Clair)
5. El Acorazado Potemkin (1925, Sergei M. Eisenstein)
6. La Quimera del Oro (1925, Charles Chaplin)
7. Un Perro Andaluz (1929, Luis Buñuel, Salvador Dalí)
8. La Edad de Oro (1930, Luis Buñuel)
9. La Pasión de Juana de Arco (1928, Carl Theodor Dreyer)
10. Vampyr (1932, Carl Theodor Dreyer)
11. Sopa de Gansos (1933, Leo McCarey)
12. La diligencia (1939, John Ford)
13. Ladrón de Bicicletas (1948, Vittorio de Sica)

14. El Ciudadano Kane (1941, Orson Welles)
15. Los Olvidados (1950, Luis Buñuel)
16. The Searchers (1956, John Ford)
17. Los 400 golpes (François Truffaut, 1959)
18. Sin Aliento (1960, Jean Luc Godard)
19. La soledad del corredor de fondo (Tony Richardson, 1962)
20. Vivir Su Vida (1962, Jean Luc Godard)
21. Ocho y Medio (1963, Federico Fellini)
22. Shock Corridor (1963, Samuel Fuller)