

EG0313 APRECIACIÓN DE CINE

Ciclo lectivo: I ciclo 2021

Categoría: Actividad Artística

Requisito: ninguno

Correquisito: ninguno

Créditos: 2

Horas virtuales presenciales: 03:00 horas, total 40 min virtuales aproximadamente

Modalidad: virtual

Grupos: 01 y 02

Profesor: Juan Bautista Ramírez Rodríguez

Horas de atención estudiantes: Grupo 01 Martes de 02:00 a 05:00 y Grupo 02 miércoles de 02:00 a 05:00

Correo: juan.ramirezrodriguez@ucr.ac.cr; juambaus2002@gmail.com

WhatsApp: 88130189

Fecha de aprobación del programa: 20 de julio del 2020

1. DESCRIPCIÓN

El curso es semestral y será bajo a modalidad virtual. Este, propone brindar una visión general del cine como medio de expresión artística, a la vez y a travez de las diferentes técnicas, se pondrá en evidencia las posibilidades existentes como medio masivo de comunicación, las posibilidades que generan tendencias en las sociedades y las posibilidades humanísticas que proponen.

Se analizarán los factores que intervienen en la producción y explotación artística y comercial de una película. Los elementos que componen el lenguaje cinematográfico. Las distintas corrientes y los realizadores a través de la evolución del cine. Finalmente, se analizarán algunas de las producciones cinematográficas internacionales y costarricenses.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Sensibilizar al estudiantado para crear conciencia de la importancia de la comprensión del cine como un fenómeno social, estético - económico, que contribuye en la formación profesional, sensibilización personal y humanización como ente vívido, dentro de una sociedad.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a. Que el estudiante conozca los antecedentes del invento de la cinematográfica.
- b. Que el estudiante sea capaz de analizar y explicar los factores que intervienen en la producción de la obra cinematográfica.
- c. Que el estudiante sea capaz de identificar los elementos formales de la obra cinematográfica y realizar análisis de la misma.
- d. Que el estudiante pueda conocer los elementos formales como factores de transmisión de valores y patrones culturales.
- e. Que el estudiante sea capaz de reconocer los distintos géneros cinematográficos que se han suscrito en la historia del cine y en los distintos cines nacionales.
- f. Que el estudiante conozca los elementos fundamentales de los textos literarios y fílmicos y sus relaciones.

- g. Que el estudiante pueda reconocer los distintos géneros cinematográficos que se han suscitado en la historia del cine y en los distintos cines nacionales.
- h. Que el estudiante pueda reconocer los principales productos audiovisuales costarricenses y establecer relaciones entre el cine costarricense y el cine mundial.

3. CONTENIDOS Y MODALIDAD

Contenidos	Modalidad
Unidad I. Introducciones al análisis de la cinematografía	Tutoriales del profesor
1.1 El impacto del cine en la cultura del siglo XXI	Tutorial y lectura
1.2 El desarrollo del cine como producto industrial.	Conversatorio y lectura
1.3 Las opciones metodológicas para el análisis de la obra cinematográfica.	Tutorial y lectura
Unidad II. Estudio de los géneros cinematográficos	
2.1 Las secuencias y la puntuación cinematográfica.	Cortometraje
2.2 El espacio y el tiempo en el cine.	Cortometraje
2.3 El mensaje y los mensajes secundarios	Cortometraje
2.4 El argumento y el guión	Videoconferencia y lecturas
2.5 La estructura y la obra	Lectura
2.6 Técnicas de la filmación	Tutoriales del profesor
Unidad III. Estudio de los géneros cinematográficos	
3.1 Distintas corrientes cinematográficas a través de la historia	Tutoriales del Profesor
3.2 Distintos géneros cinematográficos y su evolución	Lectura
Unidad IV. El cine como medio de comunicación de masas	
4.1 El proceso de la comunicación, la comunicación de masas y el contexto social.	Tutorial y lectura
4.2 El cine como medio masivo de comunicación en el ámbito de la sociedad latinoamericana.	Vídeoconferencia
Unidad V. Las relaciones entre el cine y la literatura	
5.1 Análisis del texto fílmico y de la comprensión de lectura fílmica.	Conversatorio y Lectura
5.2 Elementos para una teoría de la adaptación.	Conversatorio y Lectura
Unidad VI. Cine en Costa Rica	
6.1 Un recorrido por las producciones más importantes de la cinematografía nación	Visualización y análisis
6.2 Análisis de algunas producciones audiovisuales costarricenses	Visualización y análisis

4. METODOLOGÍA

Este curso utilizará una metodología virtual participativa, en la cual el docente se encargará de guiar las tareas, conversatorios, análisis o investigaciones de manera sincrónica o asincrónica, y el estudiante es el responsable de organizar y ejecutar las actividades antes y durante los encuentros o tareas propuestas.

Asimismo, se requiere la participación constante del estudiante en los encuentros mediante preguntas, comentarios, análisis grupales y cualquier otra labor que se le encomiende dentro de la clase.

A principios del curso se formarán sub-grupos que se mantendrán el resto del curso trabajando juntos en ensayos, conversatorios, análisis, investigación.

Durante ese semestre se mantendrá una metodología participativa, por lo tanto, el estudiantado debe aportar a la discusión de cada tema y al desarrollo del proceso de análisis y comprensión cinematográfica que, al final, ocupará una parte de los trabajos. Es por esto que la asistencia es indispensable en cada encuentro y análisis y labores grupales.

Algunas de las actividades que se realizarán son: lectura fílmica, el mensaje principal y los secundarios, metáfora visual, temáticas de trasfondo, entre otros. Así como conferencias, mesas redondas y charlas sobre la cinematografía primitiva, clásica y actual.

5. EVALUACIÓN

Actividad	Porcentaje
Análisis fílmico	10 %
Ensayo I	30 %
Ensayo II	40 %
4 ensayos cortos	20 %
TOTAL:	100 %

Observaciones:

- Asistencia: El presente curso teórico práctico posee componentes importantes de análisis, discusión y trabajo para la clase, por lo que la colaboración, puntualidad y permanencia grupal de los estudiantes es necesaria.
- La falta comunicación con el grupo al cual pertenece y las ausencias dentro de los grupos laborales, entregas tardías, deben justificarse según el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de Costa Rica. Cualquier situación que el estudiante considere que puede afectar su desempeño en el curso (salud, económica o asuntos personales) debe informarlo cuanto antes al grupo al cual pertenece y al profesor para resolverlo a conveniencia.
- Es obligación del estudiante consultar el programa del curso para informarse sobre fechas de evaluación y contenidos a estudiar en clase.
- Recibidos: Es responsabilidad de los estudiantes acusar el recibido de todos los correos enviados por el profesor.

Proyectos:

- Presentación: Todos los proyectos serán expuestos, por favor, moderar el lenguaje, expresarse con formalidad y con la terminología adecuada para la materia en estudio. Los trabajos escritos deben presentarse protegidos mediante un correo electrónico o la entrega por medio de Mediación Virtual.
- Entrega: La fecha y hora de entrega será transmitida por medio de las indicaciones que dará el profesor semanalmente en la plataforma elegida.

- Asistencia: Cuando un (a) estudiante no pueda asistir personalmente a una de las reuniones con el profesor debe comunicarlo al profesor con anticipación.
- Proceso: Todo proyecto debe poseer una investigación a nivel bibliográfico, en la que se exploren los problemas y posibles soluciones de los temas vistos en clase. Por lo que es responsabilidad del estudiante presentar todas las pruebas para llegar al resultado final.
- Atención: En caso de que uno de los participantes no trabaje en alguno de las labores encomendadas, perderá automáticamente el valor del trabajo.
- Las evaluaciones considerarán: el desarrollo del análisis y el tratamiento paralelo de la investigación en conjunto con el filme a estudiar
- Si se comprueba el plagio o la copia se aplicarán las sanciones correspondientes ya que es considerado como falta grave según el “Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica”.
- Formato: Cada uno de los trabajos deben llevar una portada con las siguientes anotaciones: Universidad de Costa Rica, Sede a la cuál pertenece, título del trabajo, nombre completo, número de carnet, año lectivo.
- Se aclara que se ha llegado al acuerdo de solicitar a las personas participantes del curso que deben en la medida de lo posible, abrir el vídeo durante las clases virtuales para lograr obtener una mayor comunicación, participación y proceso de presencialidad virtual activa.

6. ACTIVIDADES

Análisis de textos fílmicos, comprensión de lectura fílmica Observación y análisis de películas y de fragmentos de películas. Ejercicios de percepción
Análisis de guiones y temas secundarios.

7. CRONOGRAMA

día	Semana	Contenido	Material	Otros
1	Del 05 al 09 /04/2021		Clase introductoria	
2	Del 12 al 16 /04/2021	Contenido I	Clase virtual	
3	Del 19 al 23 /04/2021	Continuación del contenido I (2.4-2.5), inicio de la Unidad II	Lecturas correspondientes	
4	Del 26 al 30 /04/2021	Unidad II. continuación (2.5 y 2.6)	Clase virtual.	
5	Del 03 al 07 /05/2021	Unidad III. Cine primitivo (Viaje a la luna, 1902). Industrialización.	Lecturas correspondientes	
6	Del 10 al 14 /05/2021	Continuación Unidad III	Clase virtual.	
7	Del 17 al 21 /05/2021	Continuación de la unidad IV Tiempos modernos (1936)		Entrega del primer trabajo de investigación
8	Del 24 al 28 /05/2021	Continuación de la unidad IV Ciudadano Kane (1941)		
9	Del 31/05 al	Unidad V Arte de la muerte (2015) y		

	05/06/2021	Vida de la muerte (2016) Filosofía de la protección de la vida		
10	Del 07 al 11 /06/2021	Entrega del primer trabajo		
11	Del 14 al 18 /06/2021	Eulalia (1986)		
12	Del 21 al 25 /06/2021	Tren de la Vida (1998)		
13	Del 28/06 al 02/07/2021	María llena de Gracia (2004)		
14	Del 05 al 09 /07/2021	Palomas de papel		
15	Del 12 al 16 /07/2021	Entrega del trabajo Final		Entrega del ensayo final
16	Del 19 al 23 /07/2021	Entrega de notas y conversatorio final		
17	Del 26 al 30 /07/2021	Entrega de notas		

Notas:

Las películas programadas pueden ser cambiadas por otras y dependen del progreso del grupo estudiantil.

Para efectos de control de datos en los trabajos a producir, se podrá usar la plataforma TURNITIN para controlar este tipo de falta.

Durante las lecciones se realizarán sesiones plenarias, mesas redondas, paneles, foros, charlas y presentaciones grupales, en las cuales se requiere la participación activa de cada uno (a) de los estudiantes. Al final de cada clase se realizará una prueba de comprensión de lectura o de la clase, la cual no se repite. Tampoco se repiten ni se aceptan tareas, ensayos, reportes o informes fuera de plazo establecido por el instructor. La asistencia a clase es básica debido a la necesaria participación en ellas, así como en las labores que se realicen. No se repite ninguna de las evaluaciones, exposiciones, ensayos o trabajos de campo. Además, si una persona de un subgrupo no expone, aunque haya trabajado en la elaboración de la tarea se le considerará el puntaje de la evaluación, su nota será la mínima.

Cada una de estas tareas (resumen, ensayos, o presentaciones) deben enviarse al correo del curso, 24 horas antes del inicio de la lección con la idea de agilizar o sea no perder tiempo al principio de la lección copiando los trabajos asignados en una computadora. De esta forma también se evita la contaminación por virus.

No se pueden utilizar teléfonos móviles durante las lecciones (ni para hablar, mandar mensajes o ver redes sociales). Salvo en aquellos casos en los que el profesor lo autorice.

No se permite el uso de computadoras durante la lección a menos de su debida autorización.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AUMONT, Jacques y MARIE Michel, Análisis del film, Barcelona, Piados, 1990.
- AZNAR GÓMEZ, Hugo. "Democracia y programación televisiva : telebasura y ética de la comunicación". En Telos : cuadernos de comunicación, tecnología y sociedad (2a. Época), no 63. Madrid, España
- BETTETINI, Gianfranco, Cine: lengua y escritura, México, Fondo de Cultura Económica, 1968. BETTETINI, Gianfranco, La conversación individual, Madrid. Cátedra. 1984.
- BRUNETTA, Gian Piero, "El nacimiento del relato cinematográfico", Madrid, Cátedra, 1993. BURCH, Noel, Praxis del cine, Madrid, Editorial Fundamentos, 1970.
- CARMONA, Ramón, Cómo se comenta un texto fílmico, Madrid, Cátedra, 1991. CASSETTI, Francesco, El film y su espectador, Madrid, Cátedra, 1989.
- CHION, Michel, La audiovisión, Barcelona, Piados, 1994.
- DEBRAY, Régis, Vida y muerte de la imagen, Barcelona, Piados, 1994.
- DELGADILLO, V. Rocío. (2011) Teorías sobre montaje audiovisual. Vol 16, No 22 (2011):
Volume 16, Issue 22
- FLEDMAN, Simón, "Del guión, en EL director de cine, Buenos Aires, Granica, 1974. GARCIA JIMÉNEZ, Jesús, Narrativa audiovisual, Madrid, Cátedra, 1993.
- GIMFERRER, Cine y Literatura, Barcelona, Planet, 1985.
- GUBERN, Roman, Espejo de fantasmas, Madrid, Espasa-Calpe. 1993.
- GUBERN, Roman, Del bisonte a la realidad virtual, La escena y el laberinto. Barcelona, Anagrama, 1996.
- HASSIN, RR, Aviecer, H, Bentin, S (2013): Inherently ambiguous: Facial expressions of emotions, in context. Emotion Review, Vol. 5, No. 1, California.
- LAFFAY, Albert, Lógica del cine, Barcelona, Editorial Labor, 1973. LOTMAN, Yuri, Estética y semiótica del cine, Barcelona, Anagrama, 1996.
- MAHIEU, José Agustín, "Cine y literatura: la eterna discusión", en Cuadernos Hispanoamericanos No. 420, JUN, 1985.
- MITRY, Jean, Estética y Psicología del cine, Vol. 2, Edit. Siglo XXI, Madrid. 2002
- MITRY, Jean: Estética y psicología del cine, Dos volúmenes, Siglo XXI, México. 1989 PALAU, José, Historia del Cine, Barcelona, 1946
- PARANAGUA. Paulo Antonio, "América busca su imagen", en Historia general del cine. Estados Unidos (1955-1975), América Latina, Madrid, Cátedra, 1996.
- PEÑA-ARDIO, Carmen, Literatura y cine, Madrid, Cátedra, 1992.
- QUINTANA, Angel. "Hacia un destino común de las imágenes", en Cahiers du Cinéma. Madrid, España. 2010. n° 39, noviembre de 2012. ISSN 1887-7494.
- RONAGUERA I RAMIRO, Joaquín y ALSINA THEVENET, Homero, Textos y manifiestos del cine, Madrid, Cátedra, 1996.
- RUANO, Soledad. "INTERNET Y LA TELEFONÍA MÓVIL NUEVOS SOPORTES PARA DISTRIBUIR CONTENIDOS AUDIOVISUALES".
Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación. DF, México. 2009
- SEGER, LINDA, El arte de la adaptación, Madrid, Rialp, 1993. SADOUL, Geroges, Historia del cine, Madrid, Alianza Editorial, 1993.
- TORRES, Augusto M., Videoteca básica de cine, Madrid, Alianza Editorial, 1993. ZUNZUNEGUI, Santos, Pensar la imagen Madrid, Cátedra, 1992.