

EG0313 APRECIACIÓN DE CINE

Ciclo lectivo: II Ciclo

Categoría: Actividad Artística

Requisito: ninguno

Correquisito: ninguno

Créditos: 2

Horas presenciales: 03:00 horas.

Grupos: 01 y 02

Profesor: Juan Bautista Ramírez Rodríguez

Horas de atención estudiantes: Lunes y martes de 1:30 a 4:30 pm

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

WhatsApp: 8813 0189

Fecha de aprobación del programa: 15 de septiembre del 2021

DESCRIPCIÓN

El curso es semestral y será bajo la modalidad PRESENCIAL; propone brindar una visión general del cine como medio de expresión artística a través de las diferentes técnicas. Se pondrán en evidencia las posibilidades existentes del cine como medio masivo de comunicación, así como las tendencias en las sociedades y las posibilidades humanísticas que proponen.

Se estudiarán los factores que intervienen en la producción, explotación artística y comercial de una película, el lenguaje cinematográfico, las distintas corrientes y los realizadores a través de la evolución del cine. Así mismo, se comentarán las producciones cinematográficas nacionales e internacionales, para el aprovechamiento y crecimiento de la sociedad estudiantil participante.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Comprender el cine como un fenómeno social, estético - económico, para el reconocimiento de la contribución de este arte en la formación profesional, sensibilización personal y humanización como ente vivo dentro de una sociedad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a. Conocer los antecedentes del invento de la cinematografía para fortalecer la comprensión por

parte de los y las personas estudiantes participantes.

- b. Analizar los factores de transmisión de valores y patrones culturales que intervienen en la producción de la obra cinematográfica para la generación de una actitud crítica de los y las participantes ante el objeto estético.
- c. Identificar los elementos formales de la obra cinematográfica para la comprensión audiovisual y sus posibles aplicaciones.
- d. Comprender los elementos fundamentales comparativos entre de los textos literarios y los textos filmicos y sus relaciones para la ampliación de la comprensión del intertextos, metáforas visuales y otros.
- e. Reconocer los principales productos audiovisuales costarricenses y establecer relaciones entre el cine costarricense y el cine mundial, para el crecimiento de la identidad audiovisual nacional.

CONTENIDOS Y MODALIDAD

Contenidos	Modalidad
Unidad I. Introducciones al análisis de la cinematografía	Magistral
1.1 El impacto del cine en la cultura del siglo XXI	Magistral y lectura
1.2 El desarrollo del cine como producto industrial.	Conversatorio y ejercicios de comprensión audiovisual
1.3 Las opciones metodológicas para el análisis y comprensión de la obra cinematográfica.	Conversatorio y ejercicios de comprensión audiovisual
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	Cortometraje
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 del pensamiento crítico de la cinematografía desde el pre-cine	Cortometraje
3.2 Diferencia de los géneros cinematográficos y su evolución en la industria del enterramiento y cultural.	Conversatorio y 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 y sus implicaciones sociales.	Conversatorio teórico práctico y lectura
4.2 El cine como medio masivo de comunicación en el ámbito de la sociedad latinoamericana e influencias.	Cortometraje
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 comprensión, observación y adaptación del contenido audiovisual.	Conversatorio y Lectura
Unidad VI. Cine en Costa Rica	
6.1 Un recorrido por las producciones más importantes de la cinematografía nacional y sus influencias.	Visualización y análisis
6.2 Análisis de algunas producciones audiovisuales costarricenses e internacionales	Visualización y análisis

METODOLOGÍA

La modalidad del curso es presencial, esto implica que la asistencia se debe cumplir las indicaciones emitidas por la Rectoría y la Dirección de la Sede sobre protocolos de salud y de comportamiento, así como las circulares y los Reglamentos respectivos.

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.

EVALUACIÓN

Actividad	Porcentaje
Participación grupal	10 %
Ensayo I	30 %
Ensayo II	40 %
2 trabajos cortos de comprensión de lectura filmica. (5% c/u).	10 %
2 trabajos cortos. Lecturas adicionales. (5% c/u).	10 %
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: el profesora elegirá cuales serán los proyectos 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 alguna de las labores encomendadas, perderá automáticamente el valor del trabajo así como en el caso de acumulación de ausentismo lectivo.

- 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 de cada uno de los participantes, número de carnet, profesor a cargo y año lectivo.

Nota: De no aportar las indicaciones anteriores no se revisará y automáticamente perderán los puntos.

- Se aclara que se ha llegado al acuerdo de solicitar a las personas participantes del curso que en caso de virtualidad, deben en la medida de lo posible, abrir el vídeo durante los encuentros para lograr obtener una mayor comunicación, participación y proceso de presencialidad virtual activa.

ACTIVIDADES

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

CRONOGRAMA

día	Semana	Contenido	Material	Otros
1	Del 12 al 18 de agosto	Introducción a la apreciación fílmica	Clase presencial.	
2	Del 19 al 25 de agosto	Lectura de programa e indicaciones introductoras	Clase presencial, introducción al curso	Material de apoyo

3	Del 26 al 01 de setiembre	Contenido I	Clase presencial	Material de apoyo
4	Del 02 al 08 de setiembre	Continuación del contenido I (2.4-2.5), inicio de la Unidad II.	Clase presencial.	Lectura
5	Del 09 al 15 de setiembre	Unidad II. continuación (2.5 y 2.6)	Clase presencial.	Material de apoyo
6	Del 16 al 22 de setiembre	Unidad III. Cine primitivo (Viaje a la luna, 1902). Industrialización.	Clase presencial.	Material de apoyo
7	Del 23 al 29 de setiembre	Continuación Unidad III	Clase presencial.	Material de apoyo
8	Del 30 al 06 de octubre	Continuación de la unidad IV Tiempos modernos (1936)	Clase presencial.	Material de apoyo
9	Del 07 al 13 de octubre	Vida de la muerte (2016) Filosofía de la protección de la vida y de la muerte Eulalia (1986)	Clase presencial.	Material de apoyo
10	Del 14 al 20 de octubre	Unidad V Tren de la Vida (1998)	Clase presencial.	Material de apoyo
11	Del 21 al 27 de octubre	Continuación de la unidad IV María llena de Gracia (2004)	Clase presencial.	Material de apoyo
12	Del 28 al 03 de noviembre	Entrega del primer trabajo Palomas de Papel	Clase presencial.	Entrega del primer trabajo de investigación
13	Del 04 al 10 de noviembre	Ciudadano Kane	Clase presencial.	Material de apoyo
14	Del 11 al 17 de noviembre	Perro andaluz	Clase presencial.	Material de apoyo
15	Del 18 al 24 de noviembre	Entrega segundo trabajo Exposición final	Clase presencial.	Entrega del segundo trabajo de investigación
16	Del 25 al 01 de diciembre	Entrega de notas	Clase presencial.	

Notas:

Las películas programadas pueden ser cambiadas por otras y eso dependerá del progreso estudiantil.

Para efectos de control de datos en los trabajos a por 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.

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 filmico, Madrid, Cátedra, 1991. CASSETTI,
Francesco, El film y su espectador, Madrid, Cátedra, 1989.
- CHION, Michel, La audiovisión, Barcelona, Piados, 1994.
- DEBRAY, Regis, 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, JUIN,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.