

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES
SECCION DE ARTE

PROGRAMA DE EG-313, APRECIACION DE CINE

DESCRIPCION

El curso se propone brindar una visión general del cine como medio de expresión, medio masivo de comunicación y fenómeno estético.

Se analizarán los factores que intervienen en la producción y divulgación de una película, los elementos que componen el lenguaje cinematográfico, las distintas corrientes, géneros y realizadores, así como la importancia del cine en la sociedad.

OBJETIVOS GENERALES

- Que el estudiante desarrolle su sentido crítico como espectador frente al fenómeno de la cinematografía.
- Contribuir a la formación estética del estudiante, haciendo que éste conozca y pueda analizar el proceso de la creación cinematográfica inscrita dentro del arte.
- Que el estudiante conozca el fenómeno del cine, inscrito en el campo de las comunicaciones masivas.

UNIDADES

- I Introducción al análisis de la cinematografía.
- II El lenguaje cinematográfico y la estructura de la obra
- III El cine como fenómeno estético; perspectiva histórica
- IV El cine como medio de comunicación de masas.

ANALISIS DE LAS UNIDADES

Unidad I

Introducción al análisis de la cinematografía

Objetivos

- Que el estudiante conozca los antecedentes del invento de la cinematografía y su posterior desarrollo técnico.
- Que el estudiante sea capaz de analizar y explicar los factores que intervienen en la producción de la obra cinematográfica.
- Que el estudiante conozca los instrumentos que le permitan analizar críticamente las obras cinematográficas.

SISTEMA DE
EDUCACION
GENERAL
U.C.R.

- 2 -

Contenidos

1. El impacto del cine en la cultura del siglo XX
  - La evolución cultural, técnica e industrial como antecedentes del invento de la cinematografía
  - El cine: producto industrial y tecnológico.
2. Las opciones metodológicas para el análisis de la obra cinematográfica.

Metodología

Clase magistral.
Trabajo en grupo.

Actividades

Análisis de textos.
Observación y análisis de películas y de partes de películas.
Ejercicios de representación.

Unidad II

El lenguaje cinematográfico y la Estructura de la Obra.

Objetivos

- Que el estudiante sea capaz de identificar los elementos formales de la obra cinematográfica.
- Que el estudiante sea capaz de utilizar los elementos del lenguaje cinematográfico para realizar el análisis formal y estructural de las obras.
- Que el estudiante sea capaz de reconocer los elementos formales como factores de transmisión de valores y patrones culturales.

Contenidos

1. Elementos de lenguaje cinematográfico
2. Las secuencias y la puntuación cinematográfica
3. El espacio y el tiempo en cine
4. El mensaje
5. El argumento y el guión
6. La estructuración de una obra
7. La filmación
8. La edición y sonorización

Metodología

Clase magistral, acompañada con proyección de diapositivas, muestra de fotografías y proyección de películas y de partes de películas.

Trabajo en grupos.

Actividades

Ejercicios de percepción de planos, movimientos de cámara y angulaciones.

Observación y análisis de fotografías, de diapositivas y de partes de películas.

Análisis de textos

Análisis de partes de guiones

Análisis formal de películas

Ejercicios de creación.

Unidad III

El cine como Fenómeno Estético: Perspectiva Histórica.

Objetivo

- Que el estudiante sea capaz de valorar el papel que han desempeñado las diferentes corrientes estéticas cinematográficas en su época y la influencia que han ejercido sobre el cine actual.

Contenidos

1. Distintas corrientes cinematográficas a través de la historia.
2. La concepción de distintos realizadores y distintos teóricos.
3. Los géneros y su evolución.

Metodología

Clase magistral acompañada de proyección de películas y partes de películas.

Trabajo en grupos

Actividades

Observación y análisis de películas y partes de ellas.

Análisis de textos

Unidad IV

El cine como medio de Comunicación de Masas.

SISTEMA DE
EDUCACION
GENERAL
U.C.R.

Objetivos

- Que el estudiante conozca el fenómeno de la comunicación masiva en el contexto de nuestra sociedad.
- Que el estudiante aplique los instrumentos de análisis brindados en clase, al fenómeno del cine como medio de comunicación masivo.

Contenidos

1. El proceso de la comunicación, la comunicación de masas y el contexto social.
2. El cine como medio masivo de comunicación.
3. Análisis del cine como medio masivo de comunicación en el ámbito de la sociedad costarricense y latinoamericana.

Metodología

Clase magistral
Trabajo en Grupos

Actividades

Análisis de textos
Análisis de películas
Trabajos de Investigación

Tiempo probable de Desarrollo de las Unidades

Unidad No.1: Tres semanas
Unidad No.2: Cinco semanas
Unidad No.3: Cinco semanas
Unidad No.4: Tres semanas

CINE GLOBAL

El programa desarrollado en clase se complementa con la proyección de las películas del Programa de Cine Global.

EVALUACION

La evaluación es continua y se basa en la participación activa del estudiante.

Se toman en cuenta los análisis de las películas proyectadas; y la interpretación, relación y aplicación de los temas desarrollados en clase.

Por lo tanto, la asistencia regular a las proyecciones del Programa de Cine Global, así como a la clase, es requisito para ganar el curso.

Formas de Evaluación

1. Pruebas cortas (comprobación de lecturas, cuestionarios, etc.) 25%
2. Análisis de películas 25%
3. Trabajos de investigación 25%
4. Trabajo de grupo en clase y participación 25%

BIBLIOGRAFIA

- Una visión Crítica del Cine Antología de textos para los Cursos de Apreciación de Cine. Editorial Nueva Década. San José Costa Rica. 1986.
- AGEL. Estética del cine 2a. ed., Buenos Aires, EUDECA, 1968. Manual de iniciación cinematográfica. 3a. Ed., Madrid, Rialp. 1965.
- Arnheim Rudolf. El Cine como Arte Barcelona: Ediciones Paidós, 1990.
- BECEYRE Cine y Política Caracas, 1976
- BURCH, NOEL Praxis del Cine Madrid, Fundamentos, 1985
- CARMONA, RAMON Cómo se comenta un texto fílmico Madrid, Cátedra, 1991
- CENOC. Cine. Buñel. Bergman Centroamérica, EDUCA, 1977.
- FELDMAN, SIMON Guión Argumental - Guión Documental Barcelona, Editorial Sedisa, 1990.
- GOMEZJARA-D.S. de Dios Sociología del cine México, SEP. 1973
- GONZALEZ REQUENA, JESUS El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad. Madrid, Cátedra, 1988
- GUBERN. Historia del Cine. Barcelona, Lumen, 1991
- JACOBS El arte del cine. Buenos Aires, Peuser, 1963
- JARVIE. Sociología del cine. Madrid, Guadarrama, 1974
- JEANNE. Ford. Historia ilustrada del cine. 3V. Madrid, Alianza, 1974
- JIMENEZ, LOSANTOS, Encarna El relato electrónico. Valencia, Fil-moteca Valenciana, 1989.
- MARRANGHELLO, Daniel. Cómo apreciar el cine. Ediciones Cultura Cinematográfica, San José, Costa Rica. 1990

- MARTINEZ Torres - Pérez Estremera. Nuevo Cine Latinoamericano Barcelona, Anagrama, 1973.
- NITRY, Jean Estética y psicología del cine: 1 Las estructuras. México, Siglo XXI, 1989.
- MORIN. Las stars. Servidumbres y mitos Barcelona, DOPESA, 1972
- SADEUL. Historia del cine mundial. 2a. ed. México, Siglo XXI
- SANCHEZ - BIOSCA, Vicente Teoría del montaje cinematográfico Valencia, Filmoteca Valenciana, 1991
- SELANAS, Getine. Cine, cultura y descolonización Buenos Aires, Siglo XXI. 1973
- TOLEDO, Teresa. Diez años del nuevo cine latinoamericano. España Verdoux, S.L. 1990.
- TUDOR. Cine y comunicación social. Barcelona, G. Gili, 1975
- VILLEGAS. Arte, cine y sociedad. Madrid, Taurus, 1959.
El cine en la sociedad de masas. Madrid, Alfaguara, 1966.