Universidad de Costa Rica, Golfito

Escuela de Estudios Generales Sección de Arte

EG-313 Apreciación de Cine

Dr. Oscar E. Quirós I Semestre, 2018

Créditos:

2

Horario de clases:

Martes, 17-20 horas – Salón Principal, Edificio Club Centro

Horas de oficina:

Martes y jueves, 15-17 horas – Oficina 31, Segundo Piso, Edificio 4000.

Correo electrónico:

oequiros@yahoo.com.ar

I. Descripción:

Este es un curso teórico-práctico que se propone brindar una visión general del cine como fenómeno artístico, como medio de expresión, como medio de comunicación, y como industria. Durante el semestre, se estudiarán y se analizarán los elementos que componen la estructura dramática del cine, conceptos estéticos, la realización, las distintas corrientes, movimientos y los realizadores más importantes que aportaron algo nuevo al cine. Se estudiará su papel entre las artes y la importancia del cine en la sociedad. Además, se darán los fundamentos básicos para que el estudiante puede realizar un proyecto cinematográfico en formato de video.

II. Objetivos:

A) Objetivos Generales:

Desarrollar en la/el estudiante la sensibilidad y un sentido crítico como espectador frente a la cinematografía y la comunicación audiovisual global. Contribuir a la formación crítica del estudiante, haciendo que éste conozca y pueda analizar el proceso de la creación cinematográfica.

B) Objetivos Específicos:

Los objetivos específicos son que la/el estudiante aprenda sobre 1) el cine como una forma de arte, 2) la historia de la cinematografía, 3) los elementos teóricos, o estructurales, de la cinematografía, y 4) la relación entre el medio cultural y el cine como producto de la primera.

III. Metodología y Actividades:

El curso se dictará en clases magistrales en las cuales se explicará la teoría y se proyectará una o más obras cinematográficas, cada semana. El / la estudiante debe analizar cada obra y entregar un análisis la semana siguiente, cuatro horas antes del inicio de la clase. La entrega se hace de manera digital, via correo electrónico. También se harán juegos y ejercicios para ayudar a los estudiantes desarrollar habilidades y capacidades de control y expresión necesarias para los proyectos cinematográficos.

IV. Programa semanal:

Semana	Contenidos	Obra / Actividad
13 mar.	El Arte: Historia del cine Daguerrotipo, Kinetoscopio, Cinematógrafo, Documental y ficción, géneros,	Trabajadores saliendo (1895) Llegada del Tren (1896), El diablo en el convento (1899) Juegos: El tren de gestos
20 mar.	La estructura dramática: Los 5 actos, Presentación, desarrollo del conflicto, climax, resolución, denouement.	El Gran robo del tren(1903) Los policias del pueblo (1907) La carrera de Barney Oldfield (1913) Juegos: ¿Y vos que has hecho?
3 abr.	Los personajes: Protagonista, antagonista, deuteragonista.	Siete Oportunidades (1923) Juegos: La convención de inventores
10 abr.	 1 - Los elementos cinematográficos: Los planos, movimientos de cámara, ángulos. La toma, escena y secuencia. Los efectos visuales, sonoros y narrativos. 2 - La cohesividad: cultural, linguística 	La Fiebre del Oro (1925) Entregar lista de grupos. Primer examen corto
17 abr.	Los géneros y subgéneros: Ficción y documental La realización: Pre, prod, post	Sherlock Ir (1924)
24 abr.	El Expresionismo Alemán: Contexto, estilo. Marnau, Wiene	<u>Dr. Caligari</u> (1920) Segundo análisis
8 mayo	La estética y el montaje: Efecto Kuleshov: "Montage" vs "Decoupage" Mise-en-scene,	Acorazado Potemkin (1925) Entregar guión del proyecto Tercer análisis
15 mayo	El documental: Cinema verité, Flaherty, D. Vertov, Grierson, Leni Riefenstahl	<u>Drifters</u> (1928) Entregar Horario de Ensayos
22 mayo	El cine sonoro: El surgimiento de los cines regionales, México	Ahí esta el detalle (1940)
29 mayo	El Neo-Realismo Italiano: La post-guerra, la tecnología.	El ladrón de bicicletas (1948)
5 junio	1 - Nouvelle Vague Francés:¿Que es el cínema? Teoría del "auteur"2 - Cine Imperfecto, Cinema Novo	Sin Aliento (1962), Barravento (1962) - Segundo examen corto
12 junio	Cine Perfecto	<u>Doña Flor</u> (1976) Revisión avance filmación
19 junio	La distribución: arte vs industria	Johnny Stecchino (1991) Cuarto análisis
26 junio	Filmación y edición final del proyecto	Trabajo final del proyecto.
28 junio	Presentación de proyectos	Cortometrajes
03 julio	Entrega de notas	
10 julio	Examen ampliación	

V. Evaluación:

La asistencia al curso es obligatoria. Salvo casos excepcionales a discreción del profesor, más de tres (3) ausencias implican la pérdida del curso. Dos llegadas tardías equivalen a una ausencia. La evaluación se basa en la participación activa del estudiante. Para evaluar lo aprendido por el estudiante, se toman en cuenta los análisis de las películas proyectadas, tres exámenes cortos, un examen final, y el proyecto de producción.

A) Los análisis de películas se entregan la semana siguiente de la proyección de la obra, antes de las 15:00 horas., vía correo electrónico. Se deben escribir en formato ".doc", u "odt", indicando el nombre y número de ensayo asi: JuanaGómez01.doc Este análisis debe tener como mínimo 5 párrafos (de 4 oraciones cada uno, como mínimo). Las oraciones deben ser concisas y claras, con no más de una oración subordinada. Cada ensayo debe ser entre una y tres páginas escritas a máquina espacio "seguido" por renglón, letra de 12 puntos. Como son ensayos cortos, no se debe consultar bibliografía ni ningún tipo de referencia. Todo el análisis se hace basado en la teoría vista en el curso. No se aceptan análisis ex tempora.

Criterios de evaluación y calificación de los análisis o ensayos

Este segmento explica los aspectos principales que se evalúan en un ensayo. La calificación se basa en una escala de 10 puntos, incluyendo fracciones o decimales.

1. Tesis o hipótesis: 3 puntos

La oración más importante en un ensayo es la postulación de la tesis, por lo tanto, es fundamental que se escriba una hipótesis muy clara y concisa. La tesis se debe incluir en el párrafo introductorio como una oración completa que

- 1. propone demostrar una perspectiva nueva y única sobre el asunto de estudio,
- 2. indica los puntos principales a desarrollar en el ensayo,
- 3. transmite la idea y el propósito del ensayo.

Tesis:	3 puntos:	2 puntos:	1 punto:	0 puntos:
	Contiene los 3	Contiene sólo el 2	Contiene solamente 1	No contiene ningún

2. Apoyo y Desarrollo de Ideas: 3 puntos

La tesis debe ser sustentada con la evidencia apropiada. La evidencia proviene del objeto de análisis. En este caso, se está analizando una pieza musical. La diferencia principal entre un argumento convincente y una interpretación débil radica a menudo en la cantidad de pruebas que el escritor utiliza. "Prueba" se refiere a hechos específicos.

Un ensayo corto requiere de 3 párrafos para apoyarlo. Por lo tanto, usted debe escribir 3 párrafos presentando y discutiendo una evidencia por párrafo.

Soporte y	3 puntos:	2 puntos:	1 punto:	0 puntos:
Desarrollo	Contiene 3 eviden-	Contiene 2 evidencias	Contiene 1 prueba	No contiene
de Ideas	cias claramente	claramente explicadas	claramente explicada	ninguna evidencia
	explicadas			

3. Organización: 2 puntos

Los ensayos analíticos eficaces generalmente están bien organizados y unificados, en parte debido a las directrices bastante rígidas que los estudiantes siguen y que deben tratar de seguir en sus ensayos. El párrafo introductorio debe incluir una primera información general o de fondo sobre el tema de estudio. A continuación, se debe tener la postulación de la tesis, o hipótesis. Por último, se deben incluir 3 oraciones que constituyen la evidencia de apoyo para discutir y elaborar en los siguientes párrafos del contenido del ensayo.

Cada párrafo del contenido de su trabajo debe comenzar con una oración principal, una declaración del punto principal del párrafo. Podría ser la evidencia que se va a explicar más adelante.

Así como la tesis transmite el punto principal de todo el ensayo, una oración principal transmite la idea principal de cada párrafo. Como se ilustra anteriormente, debe existir una relación clara y lógica entre las frases el tema principal del ensayo y la tesis del mismo.

El párrafo final o quinto es la conclusión. Este párrafo resume la evidencia presentada en los 3 párrafos anteriores. Se considera como la última oportunidad para convencer al lector de que ha demostrado y probado su tesis.

Organización	2 puntos:	1 punto:	0 puntos:
	Tiene al menos 5 párrafos	Le falta un párrafo o tiene	Le faltan 2 o más párrafos,
	claramente definidos	alguno mal construido.	o están mal construidos.

4. Mecánica: 2 puntos

La "Mecánica" se refiere a los puntos básicos del lenguaje que estén correctos: gramática, oraciones completas, puntuación correcta, ortografía, selección de palabras apropiadas, etc. Todos los ensayos que debe escribir para el curso deben estar libres, o casi libres, de errores. Asegúrese de que no escriba oraciones extensas inconexas, revisando que cada oración solo debe tener un sujeto, un verbo principal y un predicado. Revise cuidadosamente, y considere los comentarios constructivos que recibe en la evaluaciones de los ensayos anteriores relacionado con la "mecánica" de su escritura.

	Mecánica:	2 puntos: No hay errores o muy	1 punto:	0 puntos:
		pocos errores pequeños.	algunos errores	Muchos errores y falta de
				claridad en el lenguaje
- 1				

Cuadrícula de evaluación de los análisis:

Se le agregará la siguiente cuadrícula a cada ensayo para que pueda observar las fortalezas y deficiencias según las explicaciones detalladas al márgen derecho del ensayo. Solo se pueden ver en con el mismo programa que lo escribíste. Si no ves los comentarios al lado, tenés que avisar al profesor.

Cuadrícula de evaluación de ensayos		
Criterio de evaluación	Puntos max.	Puntos en éste ensayo
- Oración tésis o hipótesis	3	
- Evidencia y desarrollo de las ideas	3	
- Organización	2	
- Mecánica (redacción)	2	
NOTA =		

B) El proyecto de producción cinematográfica (video) se hace en grupo, pero cada participante es evaluado individualmente. Como no es un curso de evaluación artística, lo que se evalúa es el tiempo dedicado al proyecto. En cada grupo debe haber como mínimo una guionista, una directora, una camarógrafa, una editora, un protagonista, y un antagonista. El guión debe estar estructuralmente bien construido, según se estudiará durante el semestre. Los grupos se forman dividiendo el total de estudiantes entre 3 grupos. Los grupos de deben organizar formalmente e "inscribirse" designando la función de cada estudiante, para el 5 de abril. Cada proyecto debe tener una duración entre 6 y 10 minutos. Para dar a conocer el avance individual del proyecto, cada estudiante debe hacer cinco reportes orales mostrando el avance al profesor. Cada comunicación o informe oral representa un punto y tener el proyecto listo para la presentación al final de semestre representa otros 5 puntos para un total de 10 puntos para el proyecto.

C) Se harán 2 exámenes cortos. Los exámenes cortos son de 5 preguntas e incluyen toda la materia vista hasta el mismo día del examen. Serán exámenes de desarrollo en el cual cada pregunta se debe responder explicando los conceptos. Cada pregunta se formula para que los estudiantes respondan 4 conceptos o puntos en cada respuesta. Por lo que si el/la estudiante incluye solo 1 concepto entonces obtiene 0,25, si incluye 2 obtiene 0,50, si incluye 3 obtiene 0,75 y si incluye 4 o más obtiene 1,00 (o el punto completo). Se suman todo el puntaje y se multiplica por 2 y esa es la nota en escala de 10 puntos.

Los porcentajes de cada instrumento de evaluación se distribuyen según la siguiente tabla:

Instrumento	Porcentaje	
1. Exámenes cortos (quizzes)	20%	
2. Análisis de películas	40%	
3. Proyecto de producción	40%	
Total:	100%	

Todos los contenidos de las charlas del curso están disponibles en el sitio web:

VI. Bibliografía:

- Arnheim, Rudolf. Film as Art. (1932). Santa Barbara: Univ. Of California Press, 1957
- Cortés, María Lourdes. *Amor y traición. Cine y literatura en América*. San Pedro: Editorial Universidad de Costa Rica, 1999
- Cousins, Mark. Historia del Cine. Editorial Naturart. España. 2004
- D'Alleva, Anne. Methods and Theories of Art History. London: Laurence King Publishing, 2005
- Dick, Kirby, Amy Ziering Kofman, Jack Derrida: Screenplay and essays on film Manchester: Manchester Univ. Press, 2005
- Freer, Carlos. "Cuando de producción se trata". En: <u>Cámara, Luces, Acción</u>. San Pedro: Editorial Universidad de Costa Rica, 2000
- González, Jesús. (comp). *Modelos Teóricos, Metodologías y Ejercicios de Análisis*. España: Editorial Complutense, 1995
- Kracauer, Siegfried. Theory of Film: The Redemption of Physical Reality. Princeton: Princeton University Press, 1997
- Metz, Christian. El Significante Imaginario. España: Editorial Paidós, 1977
- Quirós, Oscar E. Critical mass of Cuban Cinema: Art as the Vanguard of Society. Screen 37:3

 Autumn 1996
- Rodríguez, Rodolfo. *Chaplin, su arte y su poesía*. San Pedro: Editorial Universidad de Costa Rica, 2006
- Rodríguez, Rodolfo. La reconstrucción simbólica de la identidad. En la película: En La Puta Vida. Revista Escena N°58, 2006
- Stam, Robert. Et al. Nuevos Conceptos de la Teoría del Cine. España: Editorial Paidós, 1999