

CÓDIGO-MATERIA	02556- CINE Y CRISPETAS: LA DIALÉCTICA DEL ENTRETENIMIENTO
REQUISITO	COMUNICACIÓN ORAL II APROBADO
PROGRAMA	NÚCLEO COMÚN
PERÍODO	2012-1
INTENSIDAD	3
CRÉDITOS	3
PROFESOR	MARGARITA CUÉLLAR

INTRODUCCIÓN

El cine es una de las herramientas de comunicación más poderosas que existen hoy en día. Además de ser un medio de comunicación masivo, el cine es también una industria, y en el mejor de los casos, un arte. Su carácter "popular" hacen de éste un canal ideal para la reflexión de grandes temas, sin embargo es precisamente ese carácter de consumo masivo el responsable que a veces no se le trate con el mismo respeto con que se le trata a otras artes.

Colombia esta pasando por un momento importante en el desarrollo de su "industria" cinematográfica. Este es un momento ideal para trabajar en la formación de públicos que asuman una posición crítica, analítica y reflexiva frente al consumo del cine, tanto del que se produce en el país como del que tan dócilmente venimos consumiendo desde hace varios años.

El curso se propone analizar aspectos formales de la producción cinematográfica, realizar un recorrido por el lenguaje audiovisual y ofrecerle al estudiante/espectador las herramientas necesarias para interpretar estos textos.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso se espera que los estudiantes logren desarrollar una mirada integral sobre las obras audiovisuales que tenga en cuenta no sólo su contenido narrativo, sino también su contexto histórico y sus características técnicas.

OBJETIVOS TERMINALES

Para alcanzar el objetivo general el estudiante deberá lograr los siguientes objetivos terminales:

1. Identificar los componentes de la imagen audiovisual.
2. Reflexionar sobre los elementos que componen una película con el fin de estudiar, comprender y apreciar más a fondo el lenguaje cinematográfico.
3. Reconocer las posibilidades y la complejidad de la relación entre sonido e imagen.

4. Explorar la escritura de la crítica cinematográfica desde el punto de vista analítico más allá de la opinión personal.
5. Identificar un lenguaje crítico propio y coherente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. De formación académica

Unidades de estudio:

Unidad 1

La imagen audiovisual

- Al finalizar la unidad el estudiante estará en capacidad de enumerar los elementos que componen la imagen audiovisual.

Unidad 2

El sonido y la "audio-visión"

- Al finalizar la unidad el estudiante estará en capacidad de identificar los problemas centrales en la relación entre sonido e imagen.

Unidad 3

Análisis del film

- Al finalizar la unidad el estudiante estará en capacidad de aplicar sus conocimientos del lenguaje audiovisual y de los métodos de análisis fílmico con el fin de elaborar un análisis crítico (propio) de las obras cinematográficas.

1. De formación en valores y capacidades

Responsabilidad: el estudiante debe estar en capacidad de dar cuenta de los compromisos concertados para el desarrollo del programa, al igual que del logro de los objetivos mediante la realización de aportes individuales y la participación en las actividades individuales y grupales que se tracen en el curso.

Tolerancia: el estudiante debe estar dispuesto a respetar a sus compañeros y sus diferentes puntos de vista. Esta tolerancia se evidencia a través de una actitud de escucha positiva, al igual que el interés, la valoración y el respeto por la opinión diversa y divergente.

Análisis: El estudiante estará en capacidad de dar cuenta del lenguaje, la historia y la influencia del cine mediante el análisis estructural y la reflexión sobre los elementos temáticos del mismo.

Síntesis: El estudiante estará en capacidad de dar cuenta resumida no sólo de elementos estructurales, sino temáticos y conceptuales que atañen a la construcción e interpretación del filme.

Pensamiento Crítico: el estudiante estará en capacidad de contrastar sus propias ideas y conceptos con aquellos que deriven del estudio de la obra y de los autores críticos que reflexionan sobre ella.

Apreciación de valores estéticos: el estudiante estará en capacidad de dar cuenta de diferentes valores estéticos presentes en la historia, estructura y lenguaje del cine.

METODOLOGÍA

El curso cuenta con una parte de exposición sobre el lenguaje audiovisual, el análisis cinematográfico, la historia del cine y sus movimientos. Las lecturas asignadas se proponen ampliar los contextos y proporcionar nuevas miradas sobre los temas abordados en clase. Las lecturas y las películas irán acompañadas de reseñas escritas, fichas de lectura y/o comentarios por parte del estudiante, los cuales se revisaran en clase a manera de foro.

Actividades del estudiante

Antes de clase

Antes de cada clase el estudiante estará a cargo de:

- Leer las lecturas asignadas.
- Preparar fichas de lectura o responder una serie de preguntas relacionadas a la lectura y a los temas tratados en clase.
- Formular preguntas sobre la lectura y sobre las películas.
- Ver las películas que requieran ser vistas por fuera de clase.
- Preparar fichas sobre las películas vistas dentro y fuera de clase.
- Al menos una vez durante el semestre, prepare una exposición grupal de 30 minutos sobre un movimiento cinematográfico.

Durante la clase

Durante la clase se desarrollarán una serie de actividades tales cómo:

- Proyección de películas.
- Discusión de las lecturas a través de la revisión de las fichas de lectura preparadas en casa.
- Presentaciones orales.
- Talleres dónde trabajaremos las lecturas hechas en casa en pequeños grupos de discusión.
- Análisis de la película a partir de las lecturas hechas en casa y los temas desarrollados en clase.

Después de la clase

Actividades que se desarrollan luego de clase:

- Examinar y, en algunos casos, re-escribir las fichas de lectura a partir de la discusión en clase.
- Leer tanto los apuntes que se toman durante la clase como los apuntes de la profesora (montados en el blog) sobre las lecturas y los temas que se trataron en clase.

EVALUACIÓN

<i>Tipo de actividad individual (70%)</i>		<i>% N.D.</i>	<i>Unidades a evaluar</i>	<i>Fecha de realización/entrega de los trabajos</i>
Primer examen	Individual	25%	1	Semana 9 – Sept. 21
Talleres, trabajos en casa,	Individual	45%	1, 2 & 3	A lo largo del curso

controles de lectura, quizzes				
Examen Final	Individual	30%	1, 2, 3, 4 & 5	Semana 17 - Noviembre 16
Total		100%		
Tipo de actividad grupal (30%)				
Trabajo escrito <ul style="list-style-type: none"> • Anteproyecto • Entrega de trabajo 	Grupal	50%	2	Semana 14 - Octubre 26
Talleres en grupo	Grupal	20%	1, 2, 3, 4 & 5	A lo largo del curso
Reportes orales	Grupal	30%	1, 2, 3, 4 & 5	A lo largo del curso
Total		100%		

REGLAS DE JUEGO:

1. Toda reseña debe ser entregada en la fecha estipulada y de manera personal. No se recibirán trabajos por e-mail ni debajo de la puerta de la oficina de la profesora.
2. Para las faltas de asistencia se obrará de acuerdo al reglamento. Se pierde la materia con el 20% de faltas con o sin excusa.
3. La norma contemplada en el artículo 62 del Libro de Derechos, Deberes y Normas, dice que si un estudiante obtiene una nota menor a 3,0 en el promedio de su trabajo individual, no se le suma el promedio del trabajo grupal.
4. El fraude será penalizado conforme al Libro de Derechos, Deberes y Normas de la Universidad.
5. Se exige buena ortografía en la redacción de los trabajos escritos.
6. No se permite el uso de los teléfonos celulares en clase y el uso de los computadores portátiles será restringido según la dinámica del curso.

BIBLIOGRAFÍA

- Aumont, J. y M. Marie. *Análisis del film*. Paidós comunicación, Barcelona, 1990
- Bordwell, David y Kristin Thompson. *Film Art: An Introduction*. McGraw-Hill Companies, New York, 1979
- Braudy, Leo y Marshall Cohen. *Film Theory and Criticism. Introductory Readings*. Oxford UP, New York, 1999.
- Bazin, Andre. *What is Cinema? (Vol. 1)* University of California Press, 1968
- _____. *What is Cinema (Vol. 2)* University of California Press, 1972
- Carmona, Ramón. *Cómo se comenta un texto fílmico*. Cátedra, Sigo e Imagen, Madrid, 1993.
- Cabrera Infante, Guillermo. *Cine O Sardina*, Alfaguara, Madrid, 1997
- Chion, Michel. *The Voice in Cinema*, Columbia University Press, New York, 1999

Dyer, Richard. *Only Entertainment!*. Routledge London & New York, 1992

Montiel, Alejandro. *Teorías del cine: Un balance histórico*. Montesinos, Barcelona, 1992

Polan, Dana. *Pulp Fiction*. BFI Modern Classics, London, 2000