DSE-11 10M1094

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Página 1/2

UNIDAD: CUAJIMALPA		DIVISIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES		
NOMBRE DEL PLAN: **LICENCIATURA EN HUMANIDADES**				
CLAVE: **4214083**	UNIDAD DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE: Estudios Sobre Cine		TRIM: **VII a XII**	
HORAS TEORÍA: **4.0**	CRÉDITOS: **8**	
SERIACIÓN:	
HORAS PRÁCTICA	OPT/OBL. **OPT.**	
OBJETIVO(S): Objetivo General: Que al final del curso el alumno sea capaz de: 1. Comprender la especificidad del cine como uno de los sistemas de representación visual con mayor importancia cultural y artística en las sociedades contemporáneas, que ha llegado a ser un objeto de investigación clave en el campo de las humanidades. Objetivos Específicos: Que al final del curso el alumno sea capaz de: 1. Identificar la especificidad del cine como una composición de imágenes en movimiento cuyo estilo y estéticas están determinados por su contexto de producción. 2. Ubicar los componentes básicos de un texto fílmico: puesta en escena, toma, edición y sonido. 3. Ubicar las particularidades del cine en términos de sus condiciones de producción (cine industrial, cine independiente, cine de autor) y sus modalidades narrativas (principales géneros del cine de ficción y del cine documental). 4. Comprender el desarrollo histórico general del cine en relación a los rasgos principales del cine primitivo, el cine clásico y el cine moderno. 5. Reconocer los principales marcos teóricos sobre el cine, en particular los derivados de los estudios semióticos, la filosofía y los estudios culturales. 6. Comprender el papel que el cine ha tenido en la expresión de discursos sobre lo social, lo político y lo cultural. **CONTENIDO SINTÉTICO:** En los siglos XX y XXI el cine se ha desarrollado como uno de los sistemas de representación visual más importantes de las sociedades contemporáneas, ya que ha jugado un papel clave en la producción de estéticas, la representación de identidades y la expresión de diversos discursos sobre lo social, lo político y lo cultural. Esto lo ha llevado a constituir un objeto de investigación clave en el campo de las humanidades. Este curso busca introducir al alumno a los estudios sobre cine, llevándolo a comprender la especificidad del cine como una composición de imágenes en movimiento cuyo estilo y estética están determinados por su contexto de producción. El curso ubica los componentes básicos de un texto fílmico (puesta en escena, toma, edición y sonido) y las particularidades del cine en términos de sus condiciones de producción (cine industrial, cine independiente, cine de autor) y sus modalidades narrativas (principales géneros del cine de ficción y del cine documental). Así mismo, se establece el desarrollo histórico general del cine en relación a los rasgos principales del cine primitivo, el cine clásico y el cine moderno; y se describen los principales marcos teóricos sobre el cine, en particular los derivados de los estudios formalistas, la filosofía y los estudios culturales. El curso hace énfasis en el papel que el cine ha tenido, y el potencial que tiene, en la expresión de discursos sobre lo social, lo político y lo cultural. **MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:** Exposición temática del profesor y los alumnos. Discusión grupal. Reportes de lecturas. Entrega de trabajos escritos. **MODALIDADES DE EVALUACIÓN:** Evaluación Global: - Trabajos escritos. - Participación en discusiones. - Evaluaciones periódicas. - Evaluación terminal. Evaluación de Recuperación: - El alumno deberá presentar una evaluación terminal que contemple todos los contenidos de la UEA. No requiere inscripción previa a la UEA. **BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:** 1. Aumont, Jacques (1985), *Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Barcelona, Paidós. 2. Aumont, Jacques y Michel Marie (1990), *Análisis del film*. Barcelona, Paidós. 3. Bogue, Ronald (2003), *Deleuze on cinema*. Nueva York, Routledge. 4. Bonitzer Pascal (1985), *Decadrages. Peinture et cinema*. Paris, Seuil. 5. Bordwell, David (1997), *El cine clásico de Hollywood*. Barcelona, Paidós. 6. Bordwell, David y Kristin Thompson (2002), *Arte cinematográfico*. México, McGraw Hill. 7. Braudy Leo y Marshall Cohen (2009), *Film Theory and Criticism*. Oxford, Oxford University Press. 8. Brunette, Peter y David Wills (1990), *Screen/Play. Derrida and film theory*. Princeton, Princeton University Press. 9. Burch, Noel (2008), *El tragaluz del infinito*. Barcelona, Cátedra. 10. Chion, Michel (2004), *La voz en el cine*. Barcelona, Cátedra. 11. Deleuze, Gilles (1994), *La imagen movimiento*. Barcelona, Paidós. 12. Deleuze, Gilles (2001), *La imagen tiempo*. Barcelona, Paidós. 13. Doane, Mary Ann (2000), “Film and the Masquerade: Theorizing the Female Spectator” en Robert Stam y Toby Miller (cords.) (2000), *Film and Theory. An Anthology*. London, Blackwell. 14. Dyer, Richard (1998), *Stars*. Londres, British Film Institute. 15. Gaines, Jane (2000), “White Privilege and Looking Relations: Race and Gender in Feminist Film Theory” en Robert Stam y Toby Miller (cords.) (2000), *Film and Theory. An Anthology*. London, Blackwell. 16. Hall, Stuart (2000), “Cultural Identity and Cinematic Representation” en Robert Stam y Toby Miller (cords.) (2000), *Film and Theory. An Anthology*. London, Blackwell. 17. Mulvey, Laura (1988), *Placer visual y cine narrativo*. Valencia, Fundación Instituto Shakespeare. 18. Neale, Steve (1980), *Genre*. Londres, British Film Institute. 19. Neale, Steve (2000), *Genre and Hollywood*. Nueva York, Psychology Press. 20. Nichols, Bill (2010), *Introduction to Documentary*. Bloomington, Indiana University Press. 21. Rodowick, David (1997), *Gilles Deleuze’s Time Machine*. Durham, Duke University Press. 22. Shohat, Ella y Robert Stam (2002), *Multiculturalismo, cine y medios de comunicación. Crítica del pensamiento eurocéntrico*. Barcelona, Paidós. 23. Stam, Robert (2000), *Film Theory: An Introduction.* Malden, Blackwell. 24. Stam, Robert (1992), *New Vocabularies in Film Semiotics*. Londres, Routledge. 25. Stam, Robert y Toby Miller (cords.) (2000), *Film and Theory. An Anthology*. London, Blackwell.			