

Ficha técnica de materias optativas

Nombre del curso: Análisis del Filme	
Docente: Ricardo Cárdenas Pérez	
Días y horarios: Viernes 9:00- 13:00 6 Hrs.	Aula:
Cupo máximo: 15	
Criterios de inscripción (si aplica):	
Conceptos básicos: cine, análisis fílmico, historia del cine.	
Justificación: Este curso ofrece una serie de herramientas teóricas y analíticas con las cuales abordar el estudio del cine. La mirada se centrará en corrientes teóricas y analíticas fundamentales que han sido aplicadas al estudio del cine. Se busca fomentar una comprensión crítica del desarrollo artístico e intelectual del análisis cinematográfico. El curso estará dividido en una sesión introductoria y tres núcleos temáticos divididos en 18 sesiones. En el primer núcleo se revisarán escuelas de pensamiento que conciben al cine como una manifestación artística. El segundo núcleo se centra en teorías cinematográficas sobre la estética y la teoría del autor así como conformación del espectador. El tercer núcleo se enfoca a marcos analíticos recientes que teorizan sobre el espacio y las distintas narrativas del formato fílmico.	
Objetivo general: Conocer y aplicar los recursos teóricos y prácticos de los estudios fílmicos para el análisis de la realidad social. El curso está destinado a presentar en forma introductoria y panorámica a los principales autores y disciplinas relacionadas con los estudios fílmicos, centrándose en las propuestas, funciones y problemáticas claves, de tal manera que, al final el estudiante tenga las nociones necesarias para aplicar una de las propuestas en su particular campo cultural de interés.	
Método de trabajo: Curso-Seminario (todos participan exponiendo, leyendo y debatiendo). Se revisarán textos sobre análisis de películas y obras fílmicas. La estructura del curso estará compuesta por tres núcleos temáticos. Exposiciones por parte de los alumnos con temas de interés particular Lectura de textos señalados y entrega de reportes por escrito en una o dos cuartillas. Cada clase el maestro hará una introducción, resolución de dudas y generación de debates y dará un cierre del tema. Al final del curso el estudiante redactará un ensayo de máximo 10 cuartillas en las que reflexione sobre algún tema y película de las revisadas en las sesiones.	

• **Criterios de evaluación:**

- Reportes de lectura 30%
- Exposición en clase 30%
- Participación en clase 10%
- Ensayo final: 30%.

Temario:

Núcleos temáticos y Temas.

I. Introducción: Cine y Cultura Fílmica

Núcleo temático II. Arte, realidad, historia

- a) Formalismo: Sergei Eisenstein, “El principios cinematográfico y el ideograma”, en: *La forma del cine*, México, Siglo XXI. Película, *Octubre*, (Sergei Eisenstein, URSS, 1928)
- b) Realidad y realismo: Siegfried Kracauer, “La reafirmación de la existencia física”, en *Teoría del cine: la redención de la realidad física*, Barcelona, Paidós, 1989, pp. 66-88. Película: *Umberto D* (Vittorio de Sica, Italia, 1952)
- c) Cine e historia. Julia Tuñón, *Mujeres de luz y sombra*, película: *La sombra del caudillo* (Julio Bracho, México, 1960)

Núcleo Temático III. Estética, autoría e imagen.

- d) Cine y arte, Jean Mitry, Estética y psicología del cine. Las estructuras, México, siglo XXI, 2006, cap 1, 7-24, *La Strada* (Federico Fellini, Italia, 1954)
- e) Cine de autor, Jean Mitry, Estética y psicología del cine. Las estructuras, México, siglo XXI, 2006, cap 2, 24-44 *El Decamerón* (Pier Paolo Pasolini, Italia, 1971)
- f) Cine y lenguaje. Jean Mitry, *Estética y psicología del cine. Las estructuras*, México, siglo XXI, 2006, cap. 3, 44- 64, película: *Alicia en las ciudades* (Wim Wenders, Alemania, 1974)
- g) Cine e imagen. Jean Mitry, *Estética y psicología del cine. Las estructuras*, México, siglo XXI, 2006, cap 5, 117-151, película: *Cabeza de borrador* (David Lynch, USA, 1977)
- h) Cine, tiempo y lo real. Jean Mitry, *Estética y psicología del cine. Las formas* México, siglo XXI, 2006, cap. 13, 213 -254. Película: *Malena*, (Guiseppe Tornatore, Italia, 2000)
- i) Cine, tiempo y lo real II Jean Mitry, *Estética y psicología del cine. Las formas*, México, siglo XXI, 2006, pp. 293- 344, película: *La jaula de oro* (Diego Quemada- Díez, México, 2013)

Núcleo Temático IV. Espacio y narrativas fílmicas

- j) Cine y espacio: María Ángeles Martínez García, *Laberintos narrativos. Estudios sobre el espacio cinematográfico*, Barcelona, Gedisa, 2011, cap. 1 el cine como creador de mundos posibles, pp. 21-49. Película: *Mulholland Drive* (David Lynch, USA, 2002)
- k) Espacio cinematográfico, María Ángeles Martínez García, *Laberintos narrativos. Estudios sobre el espacio cinematográfico*, Barcelona, Gedisa, 2011, cap. 2 pp, 59-74. Película: *Bajo el peso de la ley* (Jim Jarmush, USA, 1986)
- l) El laberinto narrativo: María Ángeles Martínez García, *Laberintos narrativos. Estudios sobre el espacio cinematográfico*, Barcelona, Gedisa, 2011, cap. 77-92.

Ficha técnica de materias optativas

Película: *Perros de reserva* (Quentin Tarantino, USA, 1992)

- m) Narrativa, guión y personajes: *Estudios cinematográficos*, año 10, núm. 28, septiembre – noviembre, 2005, pp. 9 – 38. Película: *Naranja Mecánica* (Stanley Kubrick, Reino Unido, 1971)
- n) Cine y Latinoamérica: la construcción del deseo: Armando Casas, et. al. *Escenarios del deseo. Reflexiones desde el cine, la literatura, el psicoanálisis y la filosofía*, México, UNAM, 2009, 1. Cine, la vorágine del mal y la fragilidad del deseo, pp. 15 .48. Película: *Tony Manero*, (Pablo Larrín, Chile, 2009)
- o) Cine mexicano y marginalidad. el montaje. Rafael C. Sánchez. *Montaje cinematográfico arte de movimiento*. México, UNAM, 2012, parte II. El movimiento en el montaje, pp. 45-62. Película: *Lolo* (Francisco Athié, México, 1992)
- p) Cine y documental. Bill Nichols. *Introducción al documental*, México, UNAM, 2013, capítulos 1 y 2, pp. 21-88. Película: *Presunto Culpable* (Roberto Hernández y Geoffrey Smith, México, 2008)

Bibliografía:

- Aumont, Jacques. *Estética del cine*, Barcelona, Paidós, 1996.
- Casas, Armando, et. al. *Escenarios del deseo. Reflexiones desde el cine, la literatura, el psicoanálisis y la filosofía*, México, UNAM, 2009.
- Martínez García, María Ángeles. *Laberintos narrativos. Estudios sobre el espacio cinematográfico*, Barcelona, Gedisa, 2011.
- Mity, Jean. *Estética y psicología del cine. 1. Las estructuras*, México, siglo XXI, 2006.
- *Estética y psicología del cine. 2. Las formas*, México, siglo XXI, 2006.
- Nichols, Bill. *Introducción al documental*, México, UNAM, 2013.
- Sánchez Martínez, José Alfredo. *Cuerpo e identidad en los mundos virtuales*, México, Siglo XXI, 2013.
- Sánchez, Rafael C. *Montaje cinematográfico arte de movimiento*. México, UNAM, 2012
- Revista *Estudios cinematográficos*, año 10, número 28, septiembre – noviembre 2005.
- Stam, Robert. *Teoría y práctica de la adaptación*. México, UNAM, 2014.
- Tuñón, Julia. *Mujeres de luz y sombra*, México, ColMex, 1998.

Filmografía

- a) *Octubre*, (Sergei Eisenstein, URSS, 1928)
- b) *Umberto D* (Vittorio de Sica, Italia, 1952)
- c) *La Strada* (Federico Fellini, Italia, 1954)
- d) *El Decamerón* (Pier Paolo Pasolini, Italia, 1971)
- e) *Alicia en las ciudades* (Wim Wenders, Alemania, 1974)
- f) *Cabeza de borrador* (David Lynch, USA, 1977)
- g) *Malena*, (Guiseppe Tornatore, Italia, 2000)
- h) *La jaula de oro* (Diego Quemada- Diez, México, 2013)
- i) *Mulholland Drive* (David Lynch, USA, 2002)
- j) *Bajo el peso de la ley* (Jim Jarmush, USA, 1986)
- k) *Perros de reserva* (Quentin Tarantino, USA, 1992)

Universidad de La Ciénega del
Estado de Michoacán de Ocampo

Ficha técnica de materias optativas

- l) *Naranja Mecánica* (Stanley Kubrick, Reino Unido, 1971)
- m) *Tony Manero*, (Pablo Larrín, Chile, 2009)
- n) *Lolo* (Francisco Athié, México, 1992)
- o) *Presunto Culpable* (Roberto Hernández y Geoffrey Smith, México, 2008)