

Integración de conceptos y herramientas de estudios de cine a cursos académicos¹

I. *Recurso:*

A. Prof. Dr. Dorian Lugo Bertrán, Programa de Estudios Interdisciplinarios, UPR

II. *Descripción:*

A. Este cursillo servirá para la mejor integración de conceptos y herramientas de estudios de cine y audiovisual a cursos académicos. El cursillo se dividirá en cinco apartados pedagógicos, con unidad de tiempo aproximado de rendimiento entre paréntesis:

1. **historia** de estilos cinematográficos (del largometraje de ficción y con seres humanos [‘live action’], con énfasis en la tradición occidental) (30 min.),
2. principios de **lenguaje formal** audiovisual en general (30 min.),
3. **conceptos teóricos** de importancia de los estudios de cine contemporáneos (20 min.),
4. **referencias** de investigación, entre ellas enlaces electrónicos y fichas bibliográficas (20 min.) y
5. **estrategias pedagógicas** (20 min.).

¹ Este texto acompaña y resume, si bien no sustituye, aspectos de una conferencia. Las fuentes de la conferencia y, por tanto, del texto se encuentran en la bibliografía en archivo aparte. Fuente de referencia destacada para la preparación de conferencia y texto lo ha sido *El arte cinematográfico* de D. Bordwell y K. Thompson (ficha íntegra en la lista de referencias).

III. *Objetivo principal de cursillo:*

A. La / el participante obtendrá conceptos y herramientas generales y de actualidad, conforme con unos límites de tiempo dados, para su mejor desempeño como profesor (a), investigador (a) o profesional en:

1. el componente de la historia de estilos cinematográficos;
2. el componente de lenguaje formal audiovisual;
3. el componente de conceptos teóricos de los estudios de cine contemporáneos;
4. el componente de referencias de investigación y plataformas de visionado, entre ellas enlaces electrónicos y fichas bibliográficas;
5. el componente de estrategias pedagógicas

IV. *Herramientas*

- A. Se dará conferencia en formato de presentación electrónica.
- B. Se ilustrarán instancias varias con ejemplos cinematográficos.
- C. Se generará discusión.
- D. Se pondrá a disposición del participante de cursillo un archivo electrónico con bosquejo de material y lista de referencias en la página web de iINAS.

V. *Bosquejo de material*

- A. Sistemas formales de cine: narrativo y no narrativo (documental; cine experimental / videoarte de tipos abstracto, asociativo o performativo, etc.)
- B. Tipos de cine: de ficción, documental y de animación

- C. Hitos en la historia de estilos cinematográficos del largometraje de ficción y con seres humanos (“live action”), con énfasis en la tradición occidental
1. *Cine “clásico” en general*: cine clásico de Hollywood (film noir...), cine clásico argentino, Época de Oro del Cine Mexicano, Época de Oro de Bollywood o de cine en idioma hindi (Bollywood se refiere a la industria, la cual entre otros medios audiovisuales produce cine en géneros diversos, y no solo musicales), Época de Oro del Cine Japonés (los años cincuenta: Kurosawa, Mizoguchi, Ozu...), etc.
 2. *Cine experimental*: vanguardias históricas (impresionismo, expresionismo [alemán], surrealismo, abstraccionismo...): **“El gabinete del Dr. Caligari” (1920) de R. Wiene**
 3. *Montaje soviético*: D. Vertov, S. Eisenstein, V. Pudovkin...: **“El acorazado Potemkin” (1925) de S. Eisenstein**
 4. *Neorrealismo (italiano)*: **“Ladrón de bicicletas” (1948) de V. de Sica**
 5. Nueva Ola francesa y demás movimientos de Nueva Ola nacionales: “checoslovaca” (en aquel entonces), japonesa...: **“Al final de la escapada” (1960) de J-L. Godard; precursor “Ciudadano Kane” (1941) de O. Welles** (summa / pastiche / parodia de estilos, entre ellos de varios géneros del cine clásico de Hollywood)
 6. Tercer Cine / Nuevo Cine Latinoamericano (por ej.: Cinema Novo [brasileño], etc.), Nuevo Cine Alemán y otros “Nuevo Cine” en general y por país: **“Como Era Gostoso o Meu Francês” (1971) de N. Pereira dos Santos**

7. Cine independiente estadounidense
8. Dogme 95: “**Dancer in the Dark**” (2000) de L. von Trier
9. En el cine documental: “cinéma vérité”, entre otros estilos, con “**Crónica de un verano**” (1961) de E. Morin y J. Rouch

D. Principios de lenguaje formal audiovisual en general, sin descuidar el lenguaje técnico

1. Preproducción
2. Rodaje
3. Post producción
4. Distribución
5. Exhibición (soporte)
6. Equipo de producción fílmica: productor (a) / productor (a) ejecutivo (a), director (a), director (a) de fotografía, editor (a) o montador (a) de sonido, diseñador (a) de sonido, director (a) artístico / diseñador (a) de producción, vestuarista, maquillista, editor (a) o montador (a) en general...
7. Soporte: pantalla, micropantalla, ventana electrónica, etc..
8. Plano (tipos de planos [primerísimo plano, primer plano, plano medio, plano americano, plano general, gran plano general], toma, plano-secuencia, toma larga...)
9. Sistemas estilísticos (a): **puesta en escena** (figuras [comportamiento], vestuario [maquillaje], escenografía, iluminación [cualidad: suave o dura], composición [primer término, segundo término...])

10. Sistemas estilísticos (b): **montaje** (escena, secuencia, montaje paralelo, segmento...)
11. Sistemas estilísticos (c): **fotografía** (*encuadre*: espacio: en campo o fuera de campo; *ángulo*: recto, en picado o en contrapicado; *distancia*: véase tipos de plano arriba; *movimiento*: de travelín, ‘tilting’ o movimiento en picado/contrapicado, ‘panning’/paneo/hacer una panorámica a la izquierda o a la derecha)
12. Sistemas estilísticos (d): **sonido** (sonido en *over*; sonido en campo/en pantalla o en *off*/ fuera de campo; música diegética o no diegética)

E. Conceptos teóricos de importancia en los estudios de cine contemporáneos

1. Tradición de cine que pone acento en montaje contra la que pone acento en la puesta en escena (A. Bazin)
2. Significante o iconema (“cinema”, “figura cinésica”, “cinemorfema”...)
3. Audiovisión—audiovisionado (construcción del audiovisionado en el cine)
4. Espectaduría—espectador (a) (construcción de espectaduría en el cine)
5. Posicionamiento de sujeto
6. Aparato cinematográfico
7. Situación cinemática
8. Discurso
9. Mirada (masculinista, colonialista, heteronormativa... [L. Mulvey]; héroe o personaje principal, la lente y espectador; objetivo: construcción de la mirada en el cine)
10. Fantasía

11. Post cine (medios convergentes vs especificidad del medio)

F. Referencias clásicas en general

1. Véase anexo

G. Referencias electrónicas de visionado y revistas especializadas

1. AISTHESIS- Revista chilena de investigaciones estéticas
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-7181&lng=es&nrm=iso
2. Vimeo
<http://www.vimeo.com>
3. Revista Argentina de Investigación Cinematográfica- Centro de estudios sobre cinematografía de la sociedad argentina de información.
<http://www.sai.com.ar/cine/raic/>
4. FilmHistoria Online-Universidad de Barcelona
<http://www.pcb.ub.edu/filmhistoria/staff.html>
5. Canadian journal of film studies. (Film studies assoc. Canada, Queens Univ.)
<http://www.filmstudies.ca/journal/>
6. Screen (Oxford University, England)
<http://screen.oxfordjournals.org/>
7. Cine Toma: Revista Mexicana de cine
<http://revistatoma.wordpress.com/>
8. Cahiers du cin`ema
<http://www.cahiersducinema.com>
9. Imagofagia
http://asaeca.org/imagofagia/quienes_somos.html
10. Film Quarterly
<http://www.filmquarterly.org/>
11. Framework
<http://www.frameworkonline.com/>

12. Internet Movie Data Base
<http://www.imdb.com>
13. YouTube
<http://www.youtube.com>
14. Apertus: Open Source Cinema
<http://apertus.org/>

H. Estrategias pedagógicas

1. Opción de no tomar una clase íntegra para proyección de filmes. Dejar en reerva de biblioteca en formato DVD o en manos del/a estudiante su visionado por cuenta propia.
2. Ojo con reproducción de filmes.
3. Opción de proyectar y discutir filmes a modo intercalado o al final de clase, no tanto al principio.
4. Opción de uso de YouTube, Vimeo y otras plataformas de visionado.
5. Opción de uso de videotecas y filmotecas del país.
6. Opción de proyección en salas de la Universidad de PR, entre otros.
7. En cuanto a investigación, repasar con estudiantes siempre la búsqueda en base de datos a propósito de artículos de cine, y recordarles sus ventajas frente a Google Académico.
8. Repasar con estudiantes fichado de filmes en bibliografía de acuerdo con manual de estilo dado.
9. Recordarle al estudiantado la importancia de generar una monografía (“research paper”, a diferencia de ensayo, entre otras posibilidades) en

seminarios o cursos monográficos de cara a solicitar a programas de posgrado.