

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALES

TITULO DEL CURSO: INTRODUCCION AL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO	
PROFESOR: Carmelo Candela	
DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES	
CODIGO DEL CURSO: CSX-521	
HORAS / SEMANA: 3	CREDITOS: 3
REQUISITO: CICLO BÁSICO	
CLASIFICACION DE LA ASIGNATURA: (Reservado para el decanato)	

1. OBJETIVOS:

Mostrar los diferentes aspectos que conforman el cine desde el punto de vista artístico, industrial y social.

Capacitar al estudiante en la comprensión del lenguaje cinematográfico: formación y articulación de códigos filmicos para la producción de significados.

Proporcionar una visión panorámica de la evolución del lenguaje cinematográfico en su etapa silente y sonora: los grandes creadores y los principales movimientos cinematográficos.

2. CONTENIDO:

1. El espectador y la experiencia cinematográfica bases técnico-biológicas del cinematógrafo, el cine espectáculo, la ficción y el documental, la visión en grupo, la industria , efectos sociales, Hollywood y el Star System, modelos de comunicación. (6 horas).
2. La articulación del lenguaje filmico: encuadres y planos sonoros, el montaje audiovisual. (9 horas).
3. Estructuras narrativas:
 - a) El argumento, la historia, la trama, el relato
 - b) Niveles de narración: nivel de la trama, nivel de los personajes, nivel del narrador, nivel del espectador.
 - c) Estructuras narrativas e ideología (6 horas).

4. Los movimientos cinematográficos (*)
El expansionismo alemán, la escuela soviética, dada y surrealismo y cine abstracto, el realismo poético francés, el neorrealismo, la nueva ola, cine cubano, cinema novo, el nuevo cine alemán. (6 horas).
5. Los grandes realizadores (*)
Chaplin, Murnau, Lang, Eisentein, Pudovkin, Huston, Welles, Kurosawa, Buñuel, Hitchcock, Fellini, Antonioni, Bergman, Resnais, Godard, Truffaut, Losey, Kubrik, Wajda, Tarkowski. (6 horas).

(*) los puntos 4) y 5) no necesariamente se presentan separadamente.

Nota General: Las ideas y conceptos expuestos se reforzarán por medio de la visión de films y/o fragmentos de los films recomendados.

6. FILMS RECOMENDADOS:

Cortos de Los hermanos Lumiere
Cortos de G. Milies
INTOLERANCIA (D.W. Griffith)
ARMAS AL HOMBRO (Ch. Chaplin)
TIEMPOS MODERNOS (Ch. Chaplin)
EL MAQUINISTA (B. Keaton)
EL GABINETE DEL DR. CALIGARI (R. Wiene)
NOSFERATU (F.W. Marnau)
METRÓPOLIS (F. Lang)
LLUVIA (J. Ivens)
EL ACORAZADO POTENKIN (S. Eisenstein)
ENTREACTO (R. Clair)
UN PERRO ANDALUZ (L. Buñuel)
AMANECER (F.W. Marnau)
JUANA DE ARCO (C. Dreyer)
ALEJANDRO NEVSKI (S. Eisenstein)
LOS NIÑOS DEL PARAÍSO (M. Carné)
EL CIUDADANO KANE (O. Welles)
LADRONES DE BICICLETAS (V. De Sica)
RASHOMON (A. Kurosowa)
LOS OLVIDADOS (L. Buñuel)
LAS FRESAS SALVAJES (I. Berman)
HIROSHIMA MON AMOUR (A. Renais)
SIN ALIENTO (J. L. Godard)
VIVIR SU VIDA (J.L. Godard)
8 ½ (F. Fellini)
VIRIDIANA (L. Buñuel)

DIOS Y EL DIABLO EN LA TIERRA DEL SOL (G. Rocha)
 MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO (T. Guitiérrez Alea)
 EL DESIERTO ROJO (M. Antonioni)
 BLOW-UP (M. Antonioni)
 2001: UNA ODISEA ESPACIAL (S. Kibrick)
 LA NARANJA MECANICA (S. Kubrick)
 LA VIA LACTEA (L. Buñuel)
 EL FANTASMA DE LA LIBERTAD (L. Buñuel)
 AGUIRRE LA IRA DE DIOS(W. Herzog)
 EL MATRIMONIO DE MARIA BRAUN (R. W. Fassbinder)
 PARIS, TEXAS (W. Wenders).

7. BIBLIOGRAFÍA:

- A. Tudor “Cine y Comunicación Social”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1975.
- P. Sorlin “Sociología del Cine”, Fondo de Cultura Económica, México, 1985.
- J. P. Lebel “Cine e Ideología”, Granica Editor, Buenos Aires, 1973.
- A. Abruzzese “La imagen filmica”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1978.
- R. Gubern “La Imagen y la Cultura de Masas”, Editorial Bruguera, Barcelona, 1983.
- A. Moscato “Lettura del film”, Edizioni Paoline, Roma, 1982.
- N. Burch “Praxis del Cine”, Editorial Fundamentos, Madrid, 1979.
- V. Perkins “El lenguaje del cine”, Editorial Fundamentos, Madrid, 1976.
- G. Gola “Elementi de Linguaggio Cinematografico”, Editrice La Scuola, Brescia, 1979.
- Y. Lotman “Estética y Semiología del Cine”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1979,
- R. Arnheim “El Cine como Arte”, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1971.
- J. Dudley Andrew “Las Principales Teorías Cinematográficas”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1978.
- J. H. Lawson “El Proceso Creador del Film”, Artiach Editorial.
- J. F. Scott “El Cine, un arte compartido”, EUNSA, Pamplona, 1979.

-S. Eisenstein "El sentido del Cine", Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 1974.

-G. Sadoul "Historia del cine mundial", Siglo Veintiuno Editores, México, 1980.

-R. Gubern "Historia del Cine", Editorial Lumen, Barcelona, 1982.

-J. Mitry "Historia del Cine Experimental", Fernando Torres Editor, Valencia, 1974.