

Curso: Apreciación Cinematográfica

Del nacimiento del cine al surgimiento del cine moderno

Duración: 8 horas cronológicas

Modalidad: Presencial

Sesiones: 4 clases de 2 horas cada una

Día: Sábados

Dirigido a: Público general, estudiantes universitarios, docentes, gestores culturales y personas interesadas en el lenguaje cinematográfico.

Descripción

El cine es una de las expresiones artísticas más influyentes de los últimos ciento treinta años. Sin embargo, para apreciar plenamente una película es necesario comprender cómo surgió este lenguaje, cuáles fueron los momentos clave de su desarrollo y qué transformaciones permitieron que se convirtiera en un arte capaz de representar la complejidad de la experiencia humana.

Este curso propone un recorrido por cuatro momentos fundamentales de la historia del cine: el nacimiento del medio y la construcción de su lenguaje, la consolidación de Hollywood como industria cultural, la irrupción del Neorrealismo Italiano como respuesta crítica a los modelos dominantes y, finalmente, la Nouvelle Vague francesa, movimiento que inaugura el cine moderno y transforma para siempre la relación entre el cineasta, la realidad y el espectador.

Cada sesión combinará exposición audiovisual, análisis de secuencias, discusión colectiva y contextualización histórica de las obras estudiadas.

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar el curso, las y los participantes serán capaces de:

1. Reconocer los principales hitos históricos que marcaron la evolución del cine durante la primera mitad del siglo XX.
2. Identificar elementos fundamentales del lenguaje cinematográfico y comprender su desarrollo histórico.
3. Analizar críticamente películas y fragmentos audiovisuales considerando sus contextos culturales, sociales y estéticos.
4. Comprender la influencia del Neorrealismo Italiano y la Nouvelle Vague en el surgimiento del cine moderno contemporáneo.

Programa

Clase 1

El nacimiento del cine: desde el invento al lenguaje

Contenidos

- Los antecedentes del cine: fotografía, cronofotografía y juguetes ópticos.
- Los hermanos Lumière y el cinematógrafo.
- Georges Méliès y el descubrimiento de la ficción.
- Del registro de la realidad a la construcción narrativa.
- Edwin S. Porter y los primeros relatos cinematográficos.
- D.W. Griffith y la consolidación del lenguaje clásico.
- El montaje como herramienta narrativa.

Películas y fragmentos de referencia

- La salida de los obreros de la fábrica (1895)
- La llegada del tren (1896)
- Viaje a la Luna (1902)
- El gran robo del tren (1903)
- Intolerancia (1916)

Clase 2

El nacimiento de una industria

Contenidos

- La consolidación del sistema de estudios en Hollywood.
- El cine como espectáculo masivo.
- El star system y la producción industrial.
- Géneros cinematográficos y estandarización narrativa.
- El modelo clásico hollywoodense.
- Cine, mercado y cultura de masas.

Películas y fragmentos de referencia

- El nacimiento de una nación (1915)
- Tiempos modernos (1936)
- Casablanca (1942)
- Ciudadano Kane (1941)

Temas de discusión

- ¿Cómo Hollywood construye una forma de mirar el mundo?
- El equilibrio entre arte, industria y entretenimiento.

Clase 3

El Neorrealismo Italiano: la primera respuesta contundente al modelo hollywoodense

Contenidos

- Europa después de la Segunda Guerra Mundial.
- El rodaje en exteriores y el uso de actores no profesionales.
- La representación de la vida cotidiana.
- La dimensión ética y política del cine.
- La influencia del Neorrealismo en el cine mundial.

Autores

- Roberto Rossellini
- Vittorio De Sica
- Luchino Visconti

Películas y fragmentos de referencia

- Roma, ciudad abierta (1945)
- Alemania, año cero (1948)
- Ladrón de bicicletas (1948)
- La terra trema (1948)

Temas de discusión

- La realidad como materia prima del cine.
- El surgimiento de una nueva sensibilidad cinematográfica.

Clase 4

La Nouvelle Vague y el nacimiento del cine moderno

Contenidos

- La crítica francesa y los Cahiers du Cinéma.
- La política de los autores.
- Ruptura con el cine clásico.
- Nuevas formas narrativas y visuales.
- El cineasta como autor.
- La influencia de la Nouvelle Vague en el cine contemporáneo.

Autores

- Jean-Luc Godard
- François Truffaut
- Agnès Varda
- Claude Chabrol
- Éric Rohmer

Películas y fragmentos de referencia

- Los cuatrocientos golpes (1959)
- Sin aliento (1960)
- Cléo de 5 a 7 (1962)
- Jules y Jim (1962)

Cierre del curso

- ¿Qué entendemos hoy por cine moderno?

- Legados de la Nouvelle Vague en autores contemporáneos como Martin Scorsese, Wim Wenders, Raúl Ruiz, Béla Tarr y Abbas Kiarostami.

Metodología

- Clases expositivas apoyadas con material audiovisual.
- Visionado y análisis de secuencias cinematográficas.
- Discusión guiada de películas y movimientos.
- Lectura comentada de textos breves.
- Participación activa de las y los asistentes.

Bibliografía Básica no obligatoria

- Bordwell, David y Thompson, Kristin. *El arte cinematográfico*.
- Bazin, André. *¿Qué es el cine?*
- Aumont, Jacques. *Estética del cine*.
- Sadoul, Georges. *Historia del cine mundial*.
- Romaguera, Joaquim y Alsina, Homero. *Textos y manifiestos del cine*.