

PROPUESTA DE CURSO 2024-2 ANALISIS DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO

CURSO requerido para CAMPO DE ESTUDIOS DE CINE

Nombre del profesor (es):
Dra. Laura González / Dr. Juan Solís
Título de la actividad académica:
SEMINARIO DE ANÁLISIS DE IMAGEN EN MOVIMIENTO
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Martes de 9 a 11.
Cupo máximo del grupo
10-15 Posgrados de Arte, Historia del Arte, Cine Documental, ENAC
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>Este curso ofrecerá a los estudiantes un primer acercamiento a las principales herramientas necesarias para llevar a cabo el análisis detallado de la imagen en movimiento, con un énfasis particular en el análisis de los distintos aspectos del “estilo” o la estética cinematográfica.</p> <p>Junto con otros cursos básicos sobre la historia y la teoría del cine, ayudará al estudiante a abordar el cine y la imagen en movimiento con rigor y complejidad.</p>
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<p>La primera parte del curso se dedicará al análisis detallado de los diferentes elementos del estilo cinematográfico: puesta en escena, forma narrativa, cinematografía, edición, sonido. En la segunda parte del curso se pondrá en práctica estos conocimientos mediante ejercicios de análisis de secuencias de películas y de películas completas. Asimismo, se hará una comparación entre diferentes métodos de análisis para evaluar su utilidad para analizar diversas modalidades de la imagen en movimiento (cine de ficción, cine documental, cine experimental, videoarte, “cine expandido”, etc.)</p> <p>De este modo, se busca fomentar los conocimientos y desarrollar las sensibilidades necesarios para llegar a una comprensión más profunda del cine y de la imagen en movimiento.</p>
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)
85% La asistencia cubre ambas partes del curso, de proyección y seminario.

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).

Posgrado:
Participación en seminario: 10%
Reportes de lectura/participación en foros virtuales: 40%
Ejercicio de análisis escrito: 10%
Ensayo final: 30%

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)

Sesiones 1-2. Introducción al análisis de la imagen en movimiento y al análisis de secuencias

Aumont y Marie, cap.1, "Hacia una definición del análisis del film", en *Análisis del film*.
Bordwell y Thompson, cap. 2, "Principios de la forma fílmica", en *El arte cinematográfico*.
Barson y Monahan, cap.1, "Looking at Movies", en "Looking at Movies".
Bellour, Introducción: "A Bit of History", en *The Analysis of Film*, pp.1-20.
Elsaesser y Buckland, cap.1, "Film Theory, Methods, Analysis", en *Studying Contemporary American Cinema*, pp.1-25.
González Requena, "Frente al texto fílmico: el análisis, la lectura (*El manantial*, Vidor)", en *El análisis cinematográfico*, pp.11-46.
Monaco, cap.1, "Film as an Art" (extracto), en *How to Read a Film*, pp.24-44.

Sesión 3. La forma fílmica (4 horas, 10 – 12)

Bordwell y Thompson, cap.3, "La narración como un sistema formal", en *El arte cinematográfico*.
Bellour, cap.5, "To Segment/To Analyze (on *Gigi*)", en *The Analysis of Film*, pp.193-216.
Filmografía:
Gigi (Vincente Minnelli, EU, 1958)

Sesiones 4 – Estética del plano

Bordwell y Thompson, cap.4, "El plano: la puesta en escena", en *El arte cinematográfico*.

Sesión 5. La cinematografía

Bordwell y Thompson, cap.5, "El plano: la cinematografía", en *El arte cinematográfico*.
Cathy Greenhalgh, "How Cinematography Creates Meaning in *Happy Together* (Wong Kar-Wai, 1997)", en Gibbs y Pye (eds.), *Style and Meaning*, pp.195-213.
Aumont, "El análisis de la imagen fílmica", en *Análisis del film*, pp.175-203.
Filmografía:
Happy Together (Wong Kar-Wai, Hong Kong, 1997)

Sesiones 6 Estética del montaje

Elsaesser y Buckland, cap.3, "*Mise-en-scène Criticism and Statistical Style Analysis (The English Patient)*", en *Studying Contemporary American Film*, pp.80-116.
Filmografía:
The English Patient (Anthony Minghella, Reino Unido/EU, 1996)
Bordwell y Thompson, cap.6, "La relación entre planos: la edición" en *El arte cinematográfico*.
Salt, *Film Style and Technology*, páginas por confirmarse.
Navegar la página "Cinematics", <http://www.cinematics.lv/>
Filmografía:
The Only Son (Yasujiro Ozu, Japón, 1936)

Sesión 7. Ejercicio de análisis: cinematografía y montaje

Sesión 8. El sonido

Bordwell y Thompson, cap.7, "El sonido en el cine", en *El arte cinematográfico*.

Carroll, cap.8, "Lang, Pabst, and Sound", en *Interpreting the Moving Image*, pp.92-104.

Jullier, cap.3, "El universo sonoro: cómo orientar" y cap.4, "Las relaciones del sonido con la imagen", en *El sonido en el cine*, pp.41-67.

Filmografía:

M (Fritz Lang, Alemania, 1931)

Sesión 9. Ejercicio de análisis: la película completa

Bordwell y Thompson, cap.8, "Resumen: el estilo como sistema formal", en *El arte cinematográfico*.

Cardullo, cap.23, "Carlos Reygadas' *Battle in Heaven* (2005, Mexico)", en *Film Analysis*, pp.217-225.

Filmografía:

La batalla en el cielo (Carlos Reygadas, 2005)

Sesión 10. Balance y crítica del análisis cinematográfico

Quart, "David Bordwell Blows the Whistle on Film Studies".

Ray, cap.3, "The Bordwell Regime and the Stakes of Knowledge", en *How a Film Theory Got Lost*, pp.29-63.

Aumont, cap.3, "El análisis textual: un modelo controvertido", en *Análisis del Film*, pp.96-129.

Sesión 11. Cine documental y experimental

Bordwell y Thompson, cap.10, "El cine documental, experimental, y animado", en *El arte cinematográfico*.

Suárez, Juan A., cap.5, "Pop, Queer, or Fascist? The Ambiguity of Mass Culture in Kenneth Anger's *Scorpio Rising*", en Dixon y Foster (eds.), *Experimental Cinema*, pp.115-138.

Filmografía:

Scorpio Rising (Kenneth Anger, EU, 1964)

Sesión 12. Cine expandido y videoarte

Youngblood, cap.2, "Cine sinestésico, el fin del drama", en *Cine expandido*, pp.95-156.

Rodríguez Mattalía, *Arte videográfico*, páginas por confirmarse.

Filmografía:

Dog Star Man (Stan Brakhage, EU, 1962)

Mi Co-Ra-Zón (Pola Weiss, México, 1986)

Sesión 13. Nuevas tecnologías y plataformas digitales

Manovich, *El lenguaje de los nuevos medios*, cap.1, "¿Qué son los nuevos medios?"

LaFerla, *Cine (y) digital*, cap.2, "Discursos: ¿qué sería el cine digital?"

Filmografía:

(por confirmarse)

Sesión 14. Presentación al grupo de los trabajos finales y comentarios sobre el curso

Además, se incluirán 2 sesiones de cine en la sala Julio Bracho en un día y horario a determinar.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

- Aumont, Jacques y Michel Marie, *Análisis del film*. Barcelona: Paidós, 2009 [1983].
- Barsam, Richard y Dave Monahan, *Looking at Movies: an Introduction to Film* (4ª ed.). New York: W.W. Norton, 2013 [2004].
- Bellour, Raymond, *The Analysis of Film*. Bloomington: Indiana UP, 2004 (edición francesa original: *L'analyse du film*. París: Calmann-Lévy, 1995 [1979]).
- Benet, Vicente, *La cultura del cine: introducción a la historia y la estética del cine*. Barcelona: Paidós, 2008 [2004].
- Bordwell, David, "David Bordwell's Website on Cinema", <http://www.davidbordwell.net/>
- Bordwell, David y Kristin Thompson, *El arte cinematográfico*. México: McGraw-Hill, 2003 [1979] (edición alternativa: Madrid: Paidós, 1990).
- Cardullo, Bert, *Film Analysis: A Casebook*. Hoboken: Wiley, 2015
- Carroll, Noël, *Interpreting the Moving Image*, Cambridge/New York, Cambridge UP, 1998.
- Corrigan, Timothy, *A Short Guide to Writing About Film* (9ª ed.). Boston: Pearson, 2015
- Dixon, Winston Wheeler, y Gwendolyn Audrey Foster (eds.), *Experimental Cinema: The Film Reader*. London: Routledge, 2007 [2002].
- Elsaesser, Thomas y Warren Buckland, *Studying Contemporary American Cinema: A Guide to Movie Analysis*. London: Bloomsbury, 2014 [2001].
- Geiger, Jeffrey y R.L. Rutsky (eds.), *Film Analysis: A Norton Reader*. New York/London: W.W. Norton, 2013 [2005].
- Gibbs, John, y Douglas Pye (eds.), *Style and Meaning: Studies in the Detailed Analysis of Film*. Manchester/New York: Manchester UP, 2005.
- González Requena, Jesús, *El análisis cinematográfico: teoría y práctica del análisis de la secuencia*. Madrid: Complutense, 1995.
- Jullier, Laurent, *El sonido en el cine. Imagen y sonido: un matrimonio de conveniencia*. Barcelona/México: Paidós, 2007 [2006].
- *L'analyse de séquences*. París: Armand Colin, 2015 [2002].
- Kuhn, Annette, y Guy Westwell, *A Dictionary of Film Studies*. Oxford: Oxford UP, 2012.
- La Ferla, Jorge, *Cine (y) digital: aproximaciones a posibles convergencias entre el cinematógrafo y la computadora*. Buenos Aires: Manantial, 2009.
- Manovich, Lev, *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital*. Barcelona: Paidós, 2005 [2001].
- Monaco, James. *How to Read a Film: The World of Movies, Media, and Multimedia. Language, History, Theory* (4ª ed.) New York/Oxford: Oxford UP, 2009 [1977].
- Nelmes, Jill, *Introduction to Film Studies* (5ª ed.). London/New York: Routledge, 2012 [1996].
- Quart, Alissa. "David Bordwell Blows the Whistle on Film Studies". *Lingua Franca*, marzo 2000, pp. 36-43. Disponible en línea: http://www.davidbordwell.net/articles/Bordwell_Lingua%20franca_vol10_no2_March2000_34.pdf
- Ray, Robert B., *How a Film Theory Got Lost, and Other Mysteries in Film Studies*. Bloomington: Indiana UP. 2001.
- Rodríguez Mattalía, Lorena, *Arte videográfico: inicios, polémicas y parámetros básicos de análisis*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2008.
- Sánchez, Rafael C., *Montaje cinematográfico: arte de movimiento*. México: CUEC-UNAM, 2012 [1971].
- Salt, Barry, *Film Style and Technology: History and Analysis* (3ª ed.). London: Starword, 2009 [1983].
- Youngblood, Gene, *Cine expandido*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2012 [1970].
- Zavala Alvarado, Lauro, *Teoría y práctica del análisis cinematográfico: la seducción luminosa*. México: Trillas, 2010.