****

NOTA: Este documento ofrece una noción del contenido y dinámica de trabajo del curso. No atiendas a las referencias de horarios o actividades en aula, pues corresponden por lo general a ciclos anteriores.

CENTRO DE FORMACIÓN HUMANA

GUÍA DE APRENDIZAJE

Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585. Tlaquepaque, Jalisco, México. CP: 45090. Teléfono: +52 (33) 3669 3434

ASIGNATURA: Análisis Cinematográfico	**CREDITOS: 4 BCD 2 TIE 2**
CLAVE DE ASIGNATURA Y GRUPO: DFH4067H	**HORARIO:** Lunes y jueves de 13 – 15 **SALON:** D-305
PROGRAMA ACADEMICO: (no aplica para CFH)	**IDIOMA:** Español
DEPARTAMENTO: Formación Humana	**PERIODO ESCOLAR:** Primavera 2021

Nombre del profesor: Mtro. Hugo Hernández Valdivia	
Correo electrónico: hugohv@iteso.mx	**Blog:** www.cinexcepcion.mx

1. PRESENTACIÓN:

En esta materia se tiene la intención de vincular la reflexión filosófica con el análisis y la apreciación cinematográficos. Tomamos en cuenta la filosofía no como una mera disciplina académica, sino como un ejercicio de cuestionamiento radical. En ese sentido creemos que la experiencia cinematográfica funciona como detonadora de problemas que son susceptibles de abordarse filosóficamente. De modo que para los fines de esta materia el cine servirá primeramente como pretexto para lograr reflexiones éticas, antropológicas y epistemológicas y para construir comunidades de significado. Eso no significa que la consideración del cine como lenguaje estará excluida de nuestro programa. Trataremos al mismo tiempo al cine como fuente de reflexiones y como objeto de estudio, pero privilegiaremos la primera veta. *Análisis Cinematográfico* no se tratará, pues, de un curso de mera *apreciación* *cinematográfica*. La diferencia radica en que la apreciación da los elementos necesarios para poner la mirada en el cine –sobre todo en asuntos técnicos y formales–, mientras que el análisis implica una actitud determinada de problematización, inquietud y búsqueda. Efectivamente el análisis se enriquece con la apreciación fina, y por ello no pasaremos por alto elementos constitutivos de ésta. Tomaremos en cuenta tanto los elementos técnicos –entendiendo por ellos, por ejemplo, la posición de la cámara, la construcción de planos, los encuadres, la fotografía, etc.–, como los formales –aquellos que se refieren a la arquitectura del cine a partir de las nociones de tiempo y espacio– y de contenido –la construcción temática, narrativa y simbólica–. Priorizaremos el tercer nivel.

2. OBJETIVO GENERAL:

El alumno será capaz de *analizar* piezas audiovisuales con el fin de *reflexionar* en torno a los interrogantes éticos fundamentales y a la manera en que los seres humanos nos configuramos e instalamos en el mundo.

3. OBJETIVOS PARTICULARES:

1. Reconocer la problematicidad que plantea la percepción visual 2. Apreciar obras cinematográficas atendiendo a diferentes escuelas y técnicas de interpretación simbólica. 3. Establecer reflexiones de carácter ético que partan de la experiencia cinematográfica. 4. Reconocer y plantear problemas epistemológicos desde el análisis de documentos audiovisuales.

4. **METODOLOGÍA Y CONVIVENCIA**

* El diseño de este curso está pensado tomando en cuenta al **alumno como centro del proceso de aprendizaje**. Es por ello que el profesor asume más bien el papel de orientador o guía que ayuda al estudiante a lograr las competencias que se pretenden. Eso supone una disposición determinada en el alumno: una actitud que no sea pasiva –en el sentido de ser sólo receptor de información–, sino más bien activa y participativa –como verdadero responsable de su proceso formativo–.
* A lo largo del semestre tendremos dos tipos de clase: las que se dedicarán a la proyección de películas y las que servirán como espacio de análisis de las mismas. En ambas modalidades se deberán de tomar en cuenta aspectos de convivencia:
  + En las que se proyecte película habrá dos cuestiones muy importantes: la puntualidad y la atención. Por lo mismo no se permitirá entrar al salón una vez empezada la película, ni salir y volver a entrar a medias de la proyección. Tampoco se permitirá comer, dormir, estar hablando, ni atender a otra pantalla que no sea la del salón de clase. Si se tuviera el caso de alguien hablando, o atendiendo al celular o a su computadora, o que esté dormido o comiendo, tendrá que salir del salón con falta.
  + En cuanto a las clases que dediquemos al análisis: seguiré valorando la puntualidad y la atención, y se suma el respeto. A propósito de la puntualidad: si se llega tarde a esas clases, se puede entrar pero no se registran retardos. Se mantiene la norma de no dormir ni atender celulares o computadoras –so pena de salir del salón con falta–. Es muy importante que la clase se realice en un ambiente de libertad y diálogo. Por lo mismo no toleraré comentarios que resulten ofensivos hacia alguna persona en términos de raza, preferencia sexual, modos de pensar, modos de vestir, religión, etc.

5. **ASPECTOS NORMATIVOS**

* En esta materia no hay extraordinario.
* No se registran retardos. Si el estudiante llega a la sesión una vez que ésta haya comenzado, se pondrá falta. Las sesiones iniciarán a las 11:10 AM y terminarán a las 12:50 PM.
* No se podrá comer dentro del salón, ni fumar en los pasillos.
* El estudiante deberá acreditar al menos el 80% de las asistencias, de lo contrario no tendrá derecho a calificación final.
* Los dispositivos electrónicos sólo podrán ser utilizados durante las sesiones en actividades orientadas al aprendizaje y cuando el profesor lo permita. En caso contrario, los docentes podrán proceder según el artículo 24 del Reglamento de Alumnos.
* Los trabajos plagiados total o parcialmente se **anularán automáticamente**; en el caso de copias entre alumnos, se anularán todos los trabajos.

6. EVALUACIÓN

Módulo 1: La visión y la experiencia 5%

Módulo 2: Análisis formal 10%

Módulo 3: Crítica impresionista y análisis temático 10%

Módulo 4: Análisis de personaje 10%

Módulo 5: Análisis ético 25%

Módulo 6: Análisis epistemológico 15%

Ensayo final 25%

7. TEMAS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE POR SESIÓN

	Aprendizajes esperados	Actividades	Tareas
Semana 1 18 y 21 de enero		Exposición del plan general del curso. Plantear un primer campo problemático en torno a la percepción visual.	Reporte 1: Experiencia cinematográfica Reporte 2: Ventana del alma
Semana 2 25 y 28 de enero	En qué consisten y cómo se realizan Crítica impresionista Análisis formal	Narrativa Elementos técnicos: puesta encámara, puesta en escena	Reporte 3: Análisis narrativo Reporte 4: Puesta en cámara/montaje
Semana 3 4 de febrero	Elementos técnicos: montaje, sonido	Reporte 5: Puesta en escena/sonido Repote 6: Lectura Crítica impresionista/Análisis temático
Semana 4 8 y 11 de febrero	Proyección de película Conducción crítica impresionista, análisis formal	Reporte 7: Crítica impresionista/Análisis temático Reporte 8: Análisis de personaje Reporte 9: Análisis de personaje/Ideas y creencias
Semana 5 15 y 18 de febrero	Proyección de película Conducción crítica impresionista, análisis formal	Reporte 10: Análiis de personaje de un largometraje
Semana 6 22 y 25 de febrero	Identificar tema(s) de una película, posturas morales de los personajes, realizar reflexión ética.	Plantear campo problemático en torno a la moral Proyección de película Análisis formal, reflexión ética	Reporte 11: Mi circunstancia
Semana 7 1 y 4 de marzo	Proyección de película Análisis formal, reflexión ética	Reporte 12: Reporte Análisis ético Reporte 13: Lectura Teorías éticas
Semana 8 8 y 11 de marzo	Proyección de película Análisis formal, reflexión ética	Reporte 14: Análisis ético 1
Semana 9 18 de marzo	Proyección de película Análisis formal, reflexión ética	Reporte 15: Reporte Existencialismo Reporte 16: Análisis ético 2
Semana 10 22 y 25 de marzo	Proyección de película Análisis formal, reflexión ética	Reporte 17: Análisis ético 3
Semana 11 5 y 8 de abril	Reconocer y plantear problemas epistemológicos.	Plantear campo problemático epistemología Proyección de película	Tarea Propuesta para corto sobre un asunto ético
Semana 12 12 y 15 de abril	Proyección de película Análisis formal a la luz del campo	Reporte 18: Análisis epistemológico 1
Semana 13 19 y 22 de abril	Proyección de película Análisis formal a la luz del campo	Reporte 19: Análisis epistemológico 2
Semana 14 26 y 29 de abril	Proyección de película Análisis formal a la luz del campo	
Semana 15 3 y 6 de mayo	Proyección de película Análisis formal a la luz del campo	Entrega ensayo final
Semana 16 10 y 13 de mayo	Cierre semestre Calificaciones	

8. BIBLIOGRAFÍA

* Agamben, Giorgio, *Medios sin Fin. Notas sobre la política*, Valencia: Pre-Textos, 2001. (Particularmente el estudio “Notas sobre el gesto” en las páginas 47 a 56). Referencia ITESO: 320.01 AGA
* *Profanaciones*, Argentina: Adriana Hidalgo editora, 2005. (Particularmente la viñeta “Los seis minutos más bellos de la historia del cine” en las páginas 123 y 124).
* Bordwell, David y Thompson, Kristin, *Arte cinematográfico*, México: McGraw Hill, 2003
* Chion, Michel, *Cómo se escribe un guión*, Madrid: Cátedra, 2009.
* Deleuze, Gilles, *Cine: los signos del movimiento y el tiempo*, Buenos Aires: Cactus, 2011
* *Estudios sobre el cine: la imagen-movimiento*, Buenos Aires: Paidós, 2005. Referencia ITESO: 302.23501 DEL V.1
* *Estudios sobre el cine: la imagen-tiempo*, Barcelona: Paidós, 1987. Referencia ITESO: 302.23502 DEL V.2
* Flusser, Vilém, *Los gestos, fenomenología y comunicación*, Barcelona: Herder, 1994.
* Font, Domènec, *Cuerpo a cuerpo. Radiografías del cine contemporáneo*, Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2012. Referencia ITESO: 302.23509 FON
* Jarvie, Ian, *Filosofía del cine*, Madrid: Síntesis, 2011.
* Liandrat-Guigues, Suzanne y Leutrat, Jean-Louis, *Cómo pensar el cine*, Madrid: Cátedra, 2001.
* Lipovetsky, Gilles y Serroy, Jean, *La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna*. Barcelona: Anagrama, 2009.
* Mora, Raúl H., *Tras el símbolo literario. Escuelas y técnicas de interpretación*. México: ITESO, 2002. Referencia ITESO: 809.001 MOR
* Orellana, Juan y Martínez Lucena, Jorge, *Celuloide posmoderno. Narcisismo y autenticidad en el cine actual*, Madrid: Encuentro, 2010.
* Oubiña, David, *Filmología: ensayos con el cine*, Buenos Aires: Manantial, 2000. Referencia ITESO: 302.23509 OUB
* Pezzella, Mario, *Estética del cine*, Madrid: Machado Libros, 2004.
* Quintana, Ángel, *Fábulas de lo invisible. El cine como creador de realidades*, Barcelona: Acantilado, 2003. Referencia ITESO: 302.23501 QUI
* Tarkovski, Andrei, *Esculpir el tiempo*, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1993. Referencia ITESO: 302.2350947 TAR
* Torres Ornelas, Sonia, *(Montajes) Entre filosofía y cine*, México: Torres Asociados, 2012.
* Yoel, Gerardo (comp.), *Pensar el cine 1 y 2*, Buenos Aires: Manantial, 2004. Referencia ITESO: 302.23501 YOE V.1 y V.2
* Zizek, Slavoj, *Órganos sin cuerpo. Sobre Deleuze y consecuencias*, Valencia: Pre-Textos, 2006. Referencia ITESO: 149.96 ZIZ
* *The fright of real tears. Krzysztof Kieslowski between theory and post-theory*, Londres: British film, 2001. Referencia ITESO: 302.23509439 ZIZ