

Datos generales

- Fecha del Examen Extraordinario: 01 al 22 de junio de 2024
- Nombre del profesor(a): Alberto Cuevas Martínez
- Correo electrónico del profesor (a): acuevasmartinez@politicas.unam.mx
- Clave de la materia: 1963
- Nombre de la materia: Sociología del Cine
- Licenciatura: Licenciatura en Sociología
- Semestre al que pertenece: 5º, 6º, 7º y 8º
- Carácter de la materia (obligatoria u optativa): Optativa
- Número de créditos: 8

(en tanto inscritos al examen, deberán contactar al docente que proceda la aplicación del mismo)

Características del examen

➤ Temario

➤ Unidad 1.

Elementos para el análisis: teoría y estética cinematográfica

➤ Unidad 2.

Visiones críticas del cine

➤ Unidad 3.

Corrientes cinematográficas. Análisis de problemas sociológicos y filosóficos

➤ Unidad 4.

Temas selectos de la sociología del cine

➤ Unidad 5.

Sociedad y representación cinematográfica

➤ Contenidos a evaluar

Primeramente, se requiere que la alumna o alumno definan nociones de estética cinematográfica relacionadas con el lenguaje del cine: perspectiva, punto de vista, campo y fuera de campo, movimientos de cámara, así como tipos de plano. El apartado temático concluirá con la explicación de los dos grandes debates ideológicos sobre el montaje cinematográfico (Eisenstein y Bazin).

En la segunda sección, deberá mostrarse una sólida comprensión de la problemática que perfila al fenómeno cinematográfico, como la industria cultural. Los reactivos partirán de la perspectiva desarrollada por tres representantes de la Teoría Crítica, a saber: Max Horkheimer, Theodor Adorno y Walter Benjamin.

Para la tercera sección, se evaluarán conocimientos generales sobre Historia del Cine y el estudio de algunas corrientes fílmicas relevantes para el debate sociológico: el cine alemán de la primera posguerra mundial, el neorrealismo italiano, la Nueva Ola Francesa, el Tercer Cine Latinoamericano, así como el embate crítico de David Lynch a los convencionalismos de Hollywood.

Consecuentemente, los reactivos demandan una profunda reflexión sobre la influencia que ejercen las estrellas cinematográficas sobre los valores dominantes de la sociedad, incluyendo la cuestión de género, su impacto en el inconsciente colectivo y la codificación de estereotipos.

El examen concluirá con un análisis sobre la forma en que el cine se sitúa como arte ante los dilemas que plantean nuevas maneras de representación, interacción y consumo en la sociedad contemporánea, específicamente, la multiplicación de pantallas en una hipermodernidad altamente tecnológica que obliga a transformar nuestras relaciones con la alteridad (Lipovetsky y Serroy).

➤ Bibliografía esencial

Adorno, Theodor y Max Horkheimer, *Dialéctica del iluminismo*, México, Editorial Sudamericana, 1997. (pp. 165-212).

Aumont, Jaques, y otros, *Estética del cine*, Barcelona, 2002. (pp. 19-87)

Barbero, Martín, *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*, México, Gustavo Gili, 1987. (pp. 48-63)

Benjamin, Walter, *La obra de arte en su época de reproductibilidad técnica*, México, Itaca, 2003. (pp. 37-57; 73-74).

Cousins, Mark, *Historia del cine*, Barcelona, Blume, 2005.

Debord, Guy, *La sociedad del espectáculo*, Valencia, Pretextos, 2008. (caps. 1 y 2)

Deleuze, Gilles, *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*, Barcelona, Paidós, 2004.

Dyer, Richard, *Las estrellas cinematográficas. Historia, ideología, estética*, Barcelona, Paidós, 2001 (caps. 1-3).

González, Daniel, “¿Es que no sabes que eres un hombre? *Star system* y masculinidades en cinco actores del cine mexicano,” en De los Reyes, Aurelio (eds.), *Miradas al cine mexicano*, vol. 1, México, IMCINE, 2016.

Kracauer, Sigfrid, *De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán*, Barcelona, Paidós, 2002. (pp. 11-19; 191-208).

Ledo, Margarita, *Del Cine-Ojo a Dogma 95. Paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental*, Barcelona, Paidós, 2004.

Lipovetsky, Gilles y Jean Serroy, *La pantalla global*, Barcelona, Anagrama, 2010 (pp. 31-72).

Zizek, Slavoj, *The art of the ridiculous sublime. On David Lynch's Lost Highway*, Oxford, USA, The Walter Chapin Simpson Center for the Humanities/University of Washington, 2002.

➤ Recurso de evaluación

- Instrucciones para el alumno (qué y cómo debe proceder)
- Características de presentación del trabajo (extensión, tipo de letra, espaciado, formato)

➤ Sección 1 (10 preguntas temáticas)

Instrucciones: responde a las siguientes preguntas (se tomará en cuenta redacción, coherencia y profundidad analítica)

➤ Sección 2 (5 preguntas temáticas de opción múltiple)

Instrucciones: elige mediante una X la opción que consideres más adecuada.

➤ Sección 3 (5 preguntas temáticas con opción V/F)

Instrucciones: elige mediante una X la opción que consideres más adecuada.

➤ CARACTERÍSTICAS

-Híbrido

-Extensión libre (sección 1)

-Entrega en formato digital.

-Anotar nombre, carrera y modalidad en la que inscribieron la asignatura (Abierta, A Distancia o Regularización).

-Para las preguntas temáticas, se recomienda la utilización de las estructuras elementales del ensayo literario: introducción, exposición de problemática, desarrollo analítico, debate, y conclusiones.

1. Actividades:

➤ Sección 1 (preguntas temáticas)

Instrucciones: responde ampliamente a las siguientes preguntas (se tomará en cuenta redacción, coherencia entre ideas y profundidad analítica).

1. ¿Qué es el espacio filmico y cuáles son sus elementos constitutivos?
2. Define el “plano” y menciona cuáles son sus problemáticas inherentes.
3. Explica las diferencias entre el “montaje de la transparencia” de André Bazin, y el “montaje dialéctico” de Serguei Eisenstein. Añade un ejemplo filmico por cada uno.
4. Identifica y resume las principales líneas de debate en torno de la industria cultural y la propuesta crítica de Theodor Adorno y Max Horkheimer.
5. Según Walter Benjamin, ¿cuál es la diferencia entre el valor cultural (de culto) y el valor de exhibición de las obras de arte?
6. A partir del visionado de *La sociedad del espectáculo* (1973) de Guy Debord (<https://www.youtube.com/watch?v=hJTuVaEKGPo>), explica en qué consisten las ideas que dan nombre al documental, y cómo funciona el dispositivo filmico en la ejemplificación de postulados teóricos.
7. De acuerdo con Siegfried Kracauer, el cine alemán del período prehitleriano revela ciertas “disposiciones psicológicas” de la población o “tendencias colectivas” que auguran la llegada del nacionalsocialismo al poder. Desarrolla tu propia postura frente a dicha sentencia y fundaméntala.
8. A partir del debate que propone Richard Dyer en relación con el estrellato, y el artículo sobre masculinidades y *star system* de Daniel González, ¿cuál es la influencia que ejercen las estrellas cinematográficas mexicanas durante la Época de Oro en la construcción del género masculino? ¿De qué manera se refuerzan y comparten valores, ya sean contradictorios, dominantes o amenazados?
9. Con base en el texto de Lipovetsky y Serroy, ¿cómo se contraponen el cine de autor al hipercine de consumo?
10. Elige una secuencia fílmica no mayor a 2 minutos donde observes alguna problemática social. Redacta un texto en el que expongas una propuesta de análisis secuencial y demuestres un manejo fluido de algunos conceptos revisados en el curso (recuerda que la elección categórica va en función del filme).

➤ **Sección 2**

Instrucciones: elige mediante una X la opción que consideres adecuada.

11. Uno de los filmes con el que Serguei Eisenstein teorizó su teoría del montaje fue:

El Acorazado Potemkin *¡Qué viva México!* *Alexander Nevsky*

12. Arte como distracción, cultura y mercancía, divertimento, atrofia y estilo son conceptos problematizados en los textos de:

Walter Benjamin Guy Debord Adorno y Horkheimer

13. Uno de los directores cinematográficos del expresionismo alemán fue:

David W.Griffith F. W. Murnau Wim Wenders

14. Este director estadounidense utiliza narrativas no lineales y trastocadas, montaje dinámico y vertiginoso, yuxtaposiciones de planos, así como secuencias oníricas con personajes perturbadores, en un intento por transgredir los convencionalismos de Hollywood.

David Lynch Ken Loach Martin Scorsese

15. Es un ejemplo fílmico de la “modernidad primitiva”:

Ciudadano Kane Amores Perros Luces de la Ciudad

➤ **Sección 3**

Instrucciones: mediante una X, indica la opción que consideres adecuada.

16. El *découpage* es un guion técnico o listado de los elementos constitutivos de una secuencia (imágenes, sonidos, inscripciones gráficas).

Verdadero Falso

17. Según Walter Benjamin, el “aura” no se ubica en las obras de arte sino en los espacios donde fueron concebidas.

Verdadero Falso

18. El debate lingüístico de la década de 1960 permeó en las concepciones autorales de la *Nouvelle Vague*.

Verdadero Falso

19. Los personajes dentro del cine mexicano de la Época de Oro perfilan una sola y única manera de ver, construir y entender el género masculino.

Verdadero Falso

20. *Todo en todas partes y al mismo tiempo* no es un ejemplo de hipercine.

Verdadero Falso

Elaborado a criterio del Profesor.

Mtro. Alberto Cuevas Martínez

Criterios de acreditación

A partir de preguntas temáticas, se solicita una comprensión amplia de los temas y una capacidad crítica de reflexión y disertación sobre el fenómeno cinematográfico. Es sumamente deseable una buena redacción, manejo adecuado de conceptos, precisión, estructura y coherencia en las respuestas.

Cada reactivo está ponderado en 0.5 pts, por lo que 20 reactivos suman la calificación máxima de 10 puntos.

La ponderación por cada reactivo se sustenta en criterios de redacción, estructura y coherencia, mismos que se ponderan de la siguiente manera:

(Por cada respuesta con valor de 0.5)

0.5 → Definiciones claras, precisas, con argumentación en palabras propias para los casos que así lo requiera.

0.25 → Describe el contenido de manera vaga o superficial, sin presentar argumentos.

0 → Sin definiciones, respuesta nula, escasa claridad, o utilización excesiva de referencias textuales para describir el contenido sin explicarlo ni argumentar cuando se le solicita.