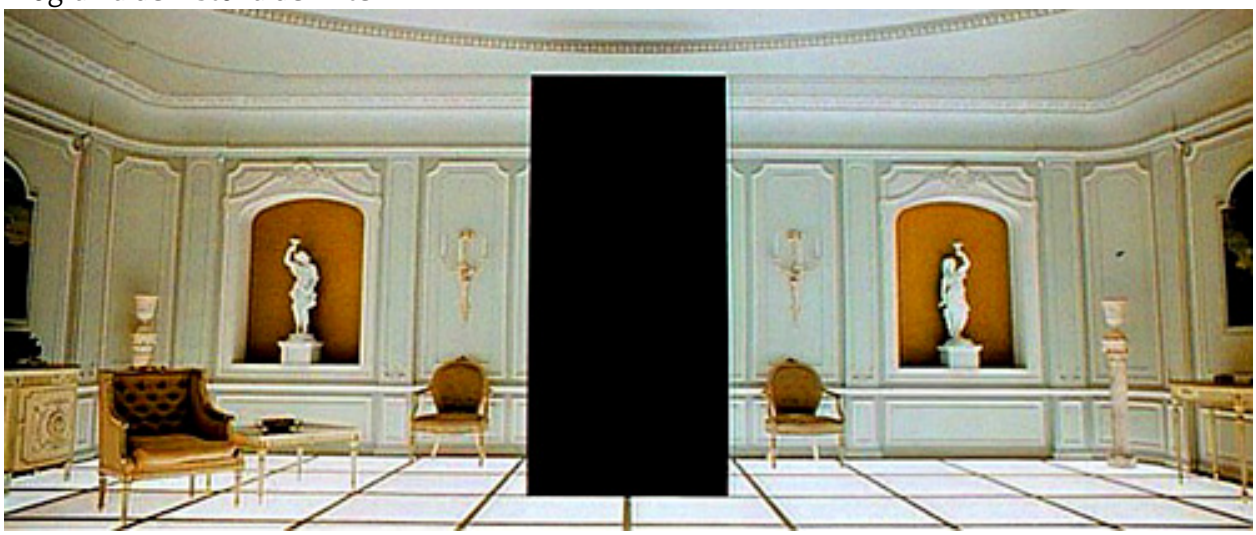
A. Universidad de Puerto Rico
Facultad de Humanidades
Programa de Historia del Arte



B. **Título del Curso**: Debates del arte contemporáneo II

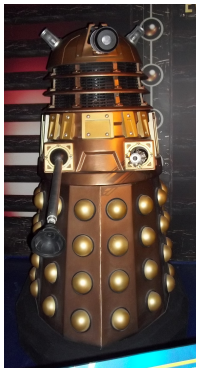
C. **Codificación del curso**: 3242

D. **Número de horas créditos**: 3 créditos

E. **Pre requerimientos, co requerimientos y otros requerimientos**: Ninguno.

F. **Descripción del curso**:

El curso titulado **Debates del arte contemporáneo II** tiene como especificidad y secuencia temática el estudio del arte en la ciencia ficción. El estudio comprende películas, programas de radio y televisión y video juegos. El estudio de los debates se llevará a cabo por medio de la discusión, las lecturas, las películas y las conferencias.



I believe cats to be spirits come to earth. A cat, I am sure, could walk on a cloud without coming through.

G. **Objetivos del curso**: el estudiante al finalizar el curso estará capacitado (a) para:

a) Analizar o descomponer las partes de una película de ciencia ficción.
b) Interpretar y elaborar sobre las formas cinematográficas de la ciencia ficción.

c)Emplear un vocabulario especializado relacionado con el cine.
d)Elaborar sobre el arte en la ciencia ficción desde las perspectivas artística, filosófica, religiosa y política, según sea pertinente, y en el contexto de los debates del arte contemporáneo.
e) Identificar las películas, los guionistas y los directores más destacados del arte de la ciencia ficción.
f) Conocer la historia del arte de la ciencia ficción.

H. Bosquejo del contenido y distribución del tiempo:
I Introducción:

1. Breve historia del género de la ciencia ficción.
2. Los hombres y mujeres que inventaron el futuro.
3. Análisis e interpretación de una película.
4. Tipos de espectadores.
5. Vocabulario especializado.
6. Las formas cinematográficas.
7. Los enfoques de la narración cinematográfica.
8. Los componentes del plano.
9. Secuencias y perfiles secuenciales

II. Temas de la ciencia ficción:

1. Viajes al espacio**.**
2. El otro: monstruo, homunculus, androide, cyborg replicante y robot.
3. El paisaje extraterrestre:
4. Utopías y distopias:
5. Tiempo y espacio

I. **Estrategias para la instrucción**:
Conferencias.
Discusión de textos y películas.
Pruebas

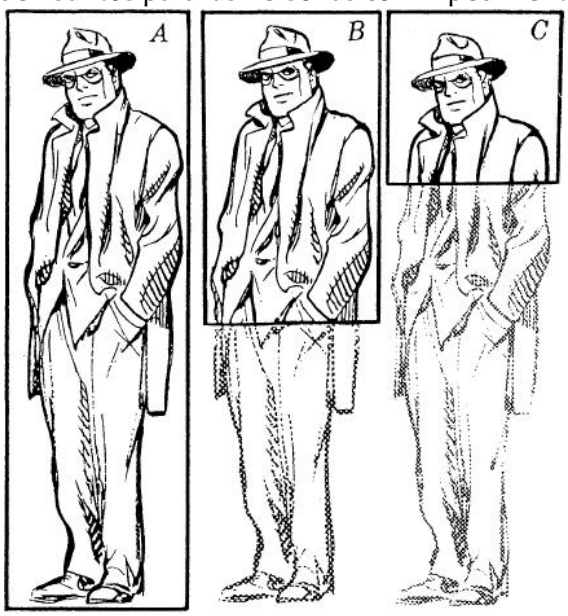
J. Recursos para el aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles y requeridas:
Recursos escritos y audiovisuales del Sistema de Bibliotecas del Recinto y otras instituciones universitarias de Puerto Rico.
Recursos de la red cibernética

K. Estrategias de evaluación:
Pruebas escritas (3) 100 puntos

Asistencia a clase:
Participación en clase:

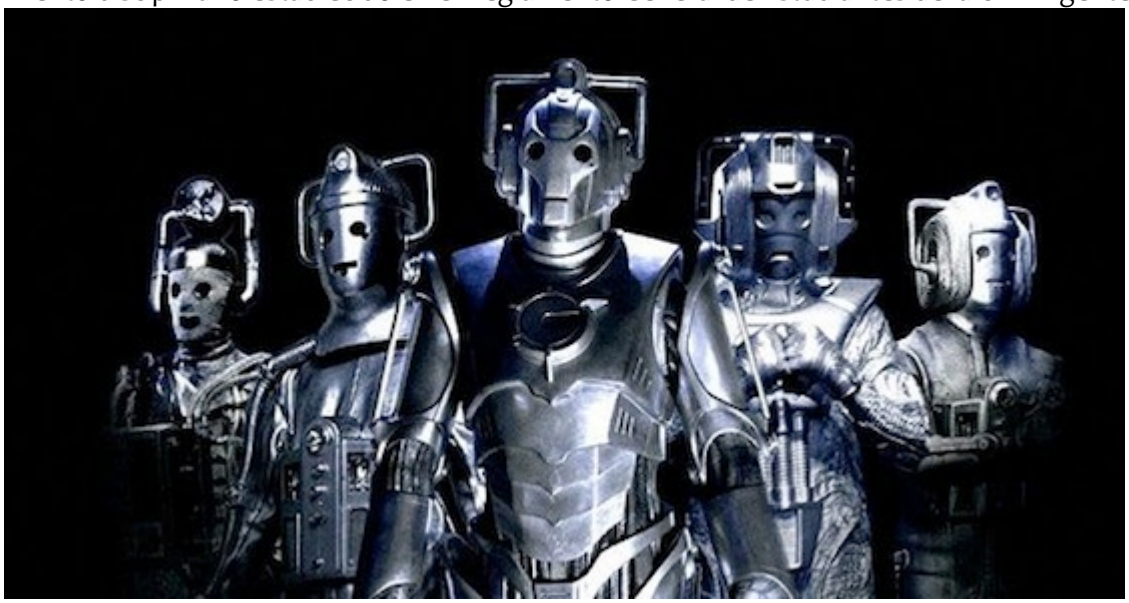
L. Sistema de calificación:
Cuantificable: A (4)- F(0), W, F*, I

Acomodo razonable:
En cumplimiento de la Ley 51 del 6 de junio de 1996, los estudiantes que requieren acomodo razonable o reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.



Integridad Académica:
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que "la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta". Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.



M. Bibliografía:

Alien Zone: Cultural Theory and Contemporary Science Fiction Cinema. Annette Kuhn, editor. Londres y Nueva York: Verso. 1999.

Anders, Gunther. **La obsolescencia del hombre. Sobre la destrucción de la vida en la época de la tercera revolución industrial.** Josep Monter Pérez, traductor. Vols. I y II. Valencia: Pre-Textos. 2011.

Arguing About Art. Contemporary Philosophical Debates. Neill Alex y Aarón Ridley, editores. Londres y Nueva York: Routledge. 2002.

Baudrillard, Jean. **El crimen perfecto**. Trad. Joaquín Jordá. Barcelona: Anagrama. 1995.

_____. *El trompe-l'oeil o la simulación encantada*. **De la seducción**. Madrid: Ediciones Cátedra. 2000.

_____. L**a ilusión vital**. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores. 2002.

_____. **La transparencia del mal. Ensayo sobre los fenómenos extremos**. Joaquín

Jordá, traductor. Barcelona: Anagrama. 1997.

_____. **Las estrategias fatales**. Trad. Joaquín Jordá. Barcelona: Anagrama. 1991.

_____: **Screened Out**. Londres y Nueva York: Verso. 2002.

Bould, Mark. **Science Fiction**. Routledge Film Guide Book. Abingdon y Nueva York: Routledge 2012.

Briggs, Asa y Peter Burke. **De Gutenberg a Internet. Una historia de los medios de comunicación**. Madrid: Santillana Ediciones Generales, S.L. 2002.

Bueso, Facundo. **Límites del Universo, El fin del mundo y otros ensayos**. San Juan: Ediciones Callejón. 2017.

Calabrese, O. **El lenguaje del arte**. Barcelona: Editorial Paidós. 1987.

Carmona, Ramón. **Cómo se comenta un texto fílmico**. Madrid: Signo e Imagen Ediciones Catedra. 2010.

Castedo, Julio. **Las cien mejores películas del Siglo XX**. Madrid: Ediciones Jaguar. 2000.

Clute, John and Peter Nicholls. **The Encyclopedia of Science Fiction. Nueva York**: St. Martin Press. 1995.

Cousins, Mark. **Historia del Cine**. Jorge González Batle, traductor. Barcelona: Blume. 2005.

Cowley, Stewart. **Spacewreck. Ghostships and Derelicts of Space**. Nueva York: The Hamlyn Publishing Group. 1979.

Dalrymple Hendderson, Linda. **The Fourth Dimension and Non- Euclidean Geometry in Modern Art**. Princeton: Princeton University Press. 1983.

Debord, Guy. **La sociedad del espectáculo**. Madrid: La Marca Editora. 1995.

Debray, Regis: **Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente**. Barcelona, Buenos Aires y México: Ediciones Paidós. 1994.

Eco, Humberto. **Apocalípticos e integrados**. Trad. Andrés Boglar. Barcelona: Editorial Lumen S.A. 1993.

Gosling, John y Howard Koch. **Waging The War of the Worlds: A History of the 1938 Radio Broadcast and Resulting Panic, Including the Original Script.** Jefferson: Mc Farland Publishers. 2009.

Han, Byung-Chul. **En el enjambre**. Barcelona: Herder Editorial. 2014.

Immersed in Technology. Art and Virtual Environments. Mary Ann Moser y Douglas MacLeod, editores. Cambridge y Londres: The MIT Press. 1996.

Jackson Martin, Rafael. *Futuro en pretérito: apropiaciones visuales del pasado en la ciencia ficción distópica.* **Secuencias, Revista de Historia del Cine**. 2do. Semestre, Madrid: Maia Ediciones. 2013.

Johnston, Keith. **Science Fiction Film: A Critical Introduction**(Film Genres. Nueva York: Berg Publishers. 2013.

Kaku, Michio. **Hyperspace. A Scientific Odyssey Through Parallel Universes**, **Time Warps, and the 10th Dimension**. Nueva York, Oxford: Oxford University Press. 1994.

Kreusiger, Frederick. **The Religion of Science Fiction**. Nueva York: Popular Press. 1986.

Latorre, José Ignacio. **Cuántica, Tú futuro en juego**. Barcelona: Editorial Planeta. 2017.

Lipovetsky, Gilles. **El crepúsculo del deber. La ética indolora de los tiempos democráticos**. Trad. Juana Bignozzi. Barcelona: Editorial Anagrama. 1998.

_____. **El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas**.

Trad. Felipe Hernández y Carmen López. Barcelona Editorial Anagrama. 1990.

_____. **La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo**. Trad. Joan Vignoli y Michele Pendanx, Barcelona: Editorial Anagrama. 2000.

Los espectáculos del arte. Instituciones y funciones del arte contemporáneo. Editor. Francisco Calvo Serraller. Barcelona: Tusquets Editores, S. A. 1993.

Manasseh, Cyrus. **Architectural Space and Form in Science Fiction Cinema. An Analysis of "Blade Runner" (1982), "The Fifth Element" (1997) and "Alien" (1979).** Berlin y Heilderberg: Verlag 2015.

Montiel, Alejandro. **Teorías del cine. El reino de las sombras**. Madrid: Novagrafik. 1999.

Morin, Edgar. **El cine o el hombre imaginario**. Barcelona: Ediciones Piadós Ibérica. 2001.

Orson Wells y El Mercury Theather, El Guion Radiofónico de La invasión desde Marte, sobre La guerra de los mundos de H.G. Wells. Madrid: Abada Editores. 2012.

Owens, Craig. **Beyond Recognition. Representation, Power, and Culture.** Berkeley y Los Angeles: The University of California Press. 1992.

Papandrea, James. From **Star Wars to Superman: Christ Figures in Science Fiction and Superheroe Films**. Manchester: Sophia Institute Press. 2017.

Perniola, Mario. **La estética del siglo veinte**. **Léxico de Estética** Trad. Francisco Campillo. Madrid: A. Machado Libros S. A. 2001.

Philosophy and Science Fiction. Phillips, Michael, editor. Nueva York: Prometheus Books. 1984.

Ramírez, Juan Antonio. **Architecture for the Screen: A Critical Study of Set Design in Hollywood's Golden Age.** John Moffitt, editor. Jefferson: MacFarland. 2004.

_____. **Construcciones ilusorias**: **arquitectura descritas, arquitecturas**

pintadas. Madrid: Alianza Forma. 1983.

Rickman, Gregg. **The Science Fiction Film Reader**. Nueva York: Proscenium Publishers. 2004.

Sanders, Steven. The Philosophy of Science Fiction Film (Philosophy of Popular Culture. Kentucky: University Press of Kentucky. 2009**.**

Science Fiction and Philosophy. **From Time Travel to Superintelligence**. Schneider, Susan, editora. Oxford y West Sussex: John Wiley & Sons y Blackwell Publishing Ltd. 2019.

Seed, David. **Science Fiction. A Very Short Story**. Oxford y Nueva York: Oxford University Press. 2011.

Shelley, Mary W. **Frankenstein o el moderno Prometeo**. Lynd Ward, ilustrador. Rafael Torres, traductor. México, DF y Madrid: Editorial Sexto Piso. 2013.

Sobchack, Vivian**. Screening Space: The American Science Fiction Film.** Rutgers: Rutgers University Press. 1997.

Suvin, Darko. **Other Worlds, Other Seas: Science Fiction Stories From Socialist Countries**. Nueva York: Ramdon House. 1970.

The Matrix and Philosophy. Welcome to the Desert of the Real. William Irwin, editor. Chicago y La Salle: Open Court Publishing. 2002.

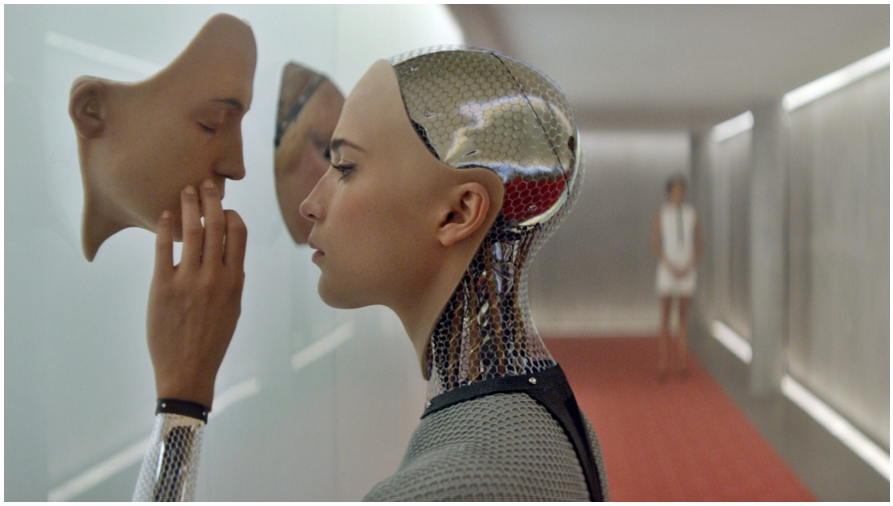
The Secret History of Science Fiction. James Patrick Kelly y John Kessel, editores. San Francisco: Tachyon Publications. 2009.

Vanoye, Francis y Anne Goliot Lété. **Principios de análisis cinematográfico**. Monique Perriaux y Vicente Carmona, traductoras. Madrid: Abada Editores, S. L. 2008.

Warwick, Mal. **Hell on Earth. What We Can Learn From Dystopian Fiction**. Columbia. 2017.

Wolf, Rachel. *Science Friction*. **Artnews**. Volumen 113, Número 3, Marzo 2014.

Zizek, Slavoj. **El acoso de las fantasías**. Madrid y México: Siglo Veintiuno Editores, S.A. 1999.



Sitios, revistas y blogs en la Red:

Dzoom, Profundidad de campo
https://www.dzoom.org.es/profundidad-de-campo/

AVClub
https://www.avclub.com/the-35-best-science-fiction-movies-since-blade-runner-1819142386

Secuencias Revista de Historia del Cine 2do Semestre 2013
https://revistas.uam.es/secuencias/issue/view/581

Ciencia ficción, opinión.
https://www.ciencia-ficcion.com/opinion/op01201.htm

A propósito de la ciencia ficción
http://www.centrocp.com/a-proposito-de-la-ciencia-ficcion-en-el-cine/

Hipertextual
https://hipertextual.com/2015/07/libros-de-autoayuda-no-sirven

Scifinow CO UK
https://www.scifinow.co.uk/blog/the-dark-knight-rises-some-rabid-speculation/

Filosofía Mix
http://www.filosofia.mx/index.php/forolibre/archivos/asi_hablo_zaratustra

Filosofía Mix Byung -Chul Han
http://www.filosofia.mx/index.php/forolibre/archivos/la_filosofia_minimalista_de_byung_chul_han
2001 Space Odyssey
https://www.youtube.com/watch?v=mpWMnlMIWAU
https://www.youtube.com/watch?v=MS06s_xrj4c

Cine psicología

http://www.cineypsicologia.com/2012/10/2001-odisea-en-el-espacio-mis.html

Biblioteca de Alejandría
https://bibliotecadealejandria.wordpress.com/2008/12/03/el-viaje-a-la-luna-de-cyrano-de-bergerac/