

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN CULTURAL
SEGUNDO SEMESTRE, AÑO ACADÉMICO 2018-19

Título: GECU 6993: Temas en Gestión de las Artes Visuales:
Teoría y crítica cinematográficas
Sección: OU1
Créditos: 3
Profesor: Dr. Dorian Lugo Bertrán
Horas oficina: martes y jueves, 2:30-4:00 pm o por acuerdo, en el PREI, edif.
Pedreira, 3er piso, Facultad de Humanidades
Tel.: 787-764-0000, ext. 89515
E-mail: dorian.lugo1@upr.edu

I. Descripción del curso:

Estudio y análisis de los distintos marcos teóricos de la teoría cinematográfica. Se pondrá énfasis en los procesos de construcción de modelos, el lenguaje del cine y las más importantes teorías cinematográficas en relación con la cultura y géneros del medio. Además, se estudiarán en detalle otros temas de los teóricos de la cinematografía, como la autoría, la percepción, la significación y el inconsciente.

II. Objetivos del curso:

1. Conocer las distintas teorías cinematográficas, sus marcos históricos y sus principales exponentes.
2. Comprender las características estéticas que corresponden a las teorías cinematográficas estudiadas.
3. Entender la aportación de la crítica cinematográfica a los desarrollos estético e industrial del medio en cuestión.
4. Hacer acopio de saberes en cuanto a la relación entre la estructura cinematográfica y las corrientes teóricas.
5. Aplicar propuestas teóricas a la crítica de los textos filmicos.
6. Relacionar la teoría y la crítica cinematográficas al análisis cultural.

7. Apreciar la importancia del desarrollo técnico y la crítica cinematográfica para la evolución del medio.

III. Bosquejo del contenido y distribución del tiempo:

El bosquejo de contenido/temario se aprecia en el programa de seminario más abajo. La distribución del tiempo es la que requiere el tema de curso y la institución en un nivel de posgrado, con aproximadamente tres horas de conferencia y discusión por semana.

IV. Estrategias instruccionales:

El seminario consistirá de escuchar conferencias, visionado de filmes, realización de tareas orales y escritas, y discusión en clase.

V. Recursos de aprendizaje:

En el curso se utilizarán recursos bibliográficos, filmográficos y tecnológicos. Como recurso bibliográfico, el curso se vale de un *libro de texto*, el cual es requisito comprar; se trata de la antología de ensayos: Braudy, Leo; Cohen, Marshall (eds.). *Film Theory and Criticism: Introductory Readings*. 8va ed. New York: Oxford UP, 2016. Se recomienda a su vez como lectura adicional, si bien no requisito, el libro: Stam, Robert; Burgoyne, Robert; Flitterman-Lewis, Sandy. *Nuevos conceptos de la teoría de cine*. Barcelona: Paidós, 1999.

El curso se vale también de *lecturas adicionales requisito*, que se encuentran en la *página web de curso de Google Classroom y/o Google Drive*, para la cual el estudiantado matriculado recibirá invitación por correo electrónico de parte del profesor. Para dar con los textos, pinche enlace de “flecha” de “post”/anuncios al centro, y ahí dará con los mismos, desde instrucciones y plazos de tareas hasta el prontuario y textos de material pedagógico como “Categorías de los Estudios de Cine”, “Bosquejo de propiedades del lenguaje cinematográfico”, “Glosario” y “Glossary”, pasando por parte de las lecturas teóricas requisito que realizar, más allá de las que se encuentran en la antología. En dicha página se encuentran a su vez enlaces que direccionan hacia *algunas películas requisito de curso*.

El curso es presencial y, por tanto, todo anuncio de curso por parte del profesor se hará en clase o por correo electrónico, y del mismo modo con preguntas o comentarios de estudiantes: deben llevarse a cabo en clase, en cita individual con el profesor o por correo electrónico, y no en la página web de curso. Según indicado, las instrucciones y plazos de tareas se encuentran en el archivo de “Instrucciones...”, así titulado, en su carpeta de lecturas de curso en dicha página, y no aparecerán en los recordatorios / avisos de tareas de la página web o en su calendario electrónico. ***Piense en la página web de curso de Google Classroom como un repositorio de algunas lecturas (instrucciones, textos vinculados con el cine, el propio sílabo...) y algunos audiovisuales, respectivamente, sin más.*** La interactividad será siempre presencial o por correo electrónico.

La disponibilidad total de las lecturas o los filmes de curso aparece indicada en ***el apartado de tarea semanal de su programa de prontuario: en el caso de los filmes, los mismos están online en la página web o en formato DVD en el English Language Resource Center (mejor conocido como el Laboratorio de Inglés) en el edificio Pedreira P-105, en la Facultad de Humanidades, dependiendo del caso.*** En el laboratorio no tiene sino que pedir el recurso bajo la reserva del profesor Lugo, y se le brindarán para uso en sala, con audífonos que el propio laboratorio provee. El horario de operación del “Lab” es de lunes a viernes de 7-4:30 pm. En el caso de lecturas, el mismo apartado de tarea de su programa de prontuario le indica si está disponible en el libro de texto que comprar / adquirir para el curso o en la carpeta de lecturas de la página de curso de Google Classroom. Lo mismo acontece con los filmes: el propio apartado de tarea de su programa de prontuario le indica si está disponible en la página web de curso de Google Classroom o en formato DVD en el Lab.

El estudiantado es pues responsable de haber realizado las lecturas y haber visto el filme asignado para el día de reunión de clase semanal. Hay también en la ***Biblioteca de la Escuela de Comunicación libros en reserva del curso (trasladada a la Biblioteca Lázaro, por el paso del Huracán María), entre ellos los libros requisito y otros que***

pueden ser de su utilidad, todos los cuales, de igual forma, solamente se pueden leer en sala. Se recomienda la consulta de artículos de revistas arbitradas o especializadas en cine, algunas de las cuales están disponibles en formato impreso en la Biblioteca de la Escuela de Comunicación, entre ellas la muy célebre *Cahiers du cinéma*, además de *Screen*, *Film Quarterly*, y otras que indicar en clase. Se recomienda por igual la lectura de revistas de cine en línea como *Imagofagia*.

Como procedimiento para dar con *artículos en particular de revista arbitrada o especializada en cine*, se recomienda realizar investigación a través de las bases de datos disponibles en la página web del sistema de bibliotecas de la UPR, como JSTOR, a las cuales tiene acceso como estudiante matriculad@ de curso, además de Google Académico, entre otros recursos. Finalmente, para fuentes bibliográficas no disponibles a través de ninguno de los procedimientos indicados arriba, se pueden obtener un sinnúmero de fuentes mediante la *Oficina de Préstamos Interbibliotecarios (Biblioteca Lázaro)*, cuyo formulario de solicitud se encuentra en la página electrónica del Sistema de Bibliotecas UPR.

Para el estilo de redacción investigativa que adoptar en sus ensayos y/o monografía, se recomienda la consulta siempre de la última edición del *manual de estilo APA o MLA: procedimiento de cita, fichado bibliográfico, etc.*. Su normativa está además disponible en la página web de Purdue University: The Purdue University Writing Lab, <https://owl.purdue.edu>

Según indicado, hay *otros recursos de utilidad* para el curso que se encuentran a su vez en la carpeta de lecturas de la página web de curso y que se discutirán en clase: archivos que tienen que ver con “Categorías de los estudios de cine”, “Bosquejo de las propiedades del lenguaje cinematográfico”, “Glosario” y “Glossary”, y estos últimos son archivos acerca de términos de uso frecuente de los estudios de cine, y son tanto en inglés como en español.

VI. Criterios de evaluación:

Para su evaluación, se tendrán en cuenta por partes iguales los criterios de comunicación efectiva, calidad/competencias de investigación y capacidad crítica. Con conceptos que detallar en las instrucciones de cada tarea, por capacidad crítica, en general, se entiende rigor y amplitud de análisis en la aplicación de la teoría de cine; por comunicación efectiva se entiende la habilidad de expresiones oral, escrita y técnica demostradas; por calidad/competencias de investigación se entiende destreza heurística para: indagar y exponer hallazgos con fundamento, integrar normativa de estilo y finalmente observar instrucciones, entre ellas la de entrega puntual y desempeño con integridad ética.

Más allá de los criterios generales mencionados arriba, la evaluación en particular examinará los siguientes rendimientos específicos:

<i>--participación en clase:</i>	10%
(que incluye asistencia, discusión en clase con fundamento de lectura de tarea, visionado de filme asignado, cumplimiento con políticas institucionales [apartado VIII] y entrega de propuesta de monografía [con criterio calificativo de aprobado o reprobado], todos los cuales son del mismo valor y suman una calificación de cien puntos)	
<i>--2 ensayos (teóricos)</i>	50%
<i>--1 monografía (teoría fundamentada con investigación propia)</i>	40%

En el seminario se ofrecerá evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales.

Estudiante que registren seis ausencias a clase o más se le rebajará una nota de su calificación final de curso: de “A” a “B” y así sucesivamente. **Para evitar problemas de “falta de señal” al momento de envío electrónico de ensayo, se recomienda siempre**

que envíe el ensayo por lo menos un día antes del plazo, y no minutos antes del mismo (tipo 11:59 de la medianoche del día de plazo).

Cada estudiante es responsable del material de la clase a la que se ausente. No es permitido grabar la clase, sin autorización del profesor. El profesor tampoco envía por correo ni otro medio la presentación en diapositivas electrónicas de su conferencia. Es responsabilidad de todo/a estudiante que llegue tarde a clase, asegurarse de firmar la lista de asistencia.

VII. Sistema de calificación

Se utilizará el sistema de calificación instituido, de la A a la F. La participación en clase y los dos ensayos y monografía que entregar son de calificación de cien puntos, con por ciento indicado arriba conducente a la calificación total.

VIII. Políticas institucionales

- A. Aquellos (as) estudiantes que: reciban Rehabilitación Vocacional, tengan necesidades especiales, padezcan de condiciones médicas o de algún tipo de impedimento físico, mental o emocional, o requieran de acomodo razonable, deberán notificarlo a la brevedad posible a la Oficina del Procurador de Personas con Impedimento [OAPI] del Recinto y al profesor, a quien se le hace entrega de formulario que firmar por dicha oficina. A su vez, de tal modo se le podrá brindar los recursos y equipo de asistencia suficientes.

- B. Todo(a) estudiante deberá cumplir con las políticas de la Universidad de Puerto Rico en relación con el uso y abuso de drogas y alcohol, hostigamiento sexual, disciplina en el salón de clases, muestra de respeto hacia compañeros de clase y el profesor, y honestidad académica en el uso de las tecnologías de información. A tal efecto, se agrega: 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.

- C. La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual de la Universidad de Puerto Rico, Certificación núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

IX. Referencias generales (lo cual le sirve, entre otras cosas, para citar los texto de curso en las bibliografías que entregue, según normativa de estilo APA):

Altman, R. (2004). *Silent Film Sound*. New York, NY: Columbia University Press.

Antin, D. (1976). Video: The Distinctive Features of the Medium. I. Schneider, & B.

Korot (Eds.), *Video Art: An Anthology*. New York, NY: Harcourt Brace

Jovanovich.

Arnheim, R. (1985). Film and Reality. G. Mast & M. Cohen (Eds.), *Film Theory and*

Criticism: Introductory Readings (3ra. Ed.). Oxford: Oxford University Press.

- Astruc, A. "The Birth of a New Avant-Garde: La Camera–Stylo". *Gustafson Artsites*,
University of California of Santa Cruz. Recuperado de
www.artsites.ucsc.edu/faculty/gustafson/film%20223/astruc.stylo.pdf
- Bajtín, M. (1997). *Estética de la creación verbal*. México D.F./ Madrid: Siglo
 Veintiuno.
- Balázs, B. (1985). The Close-Up. Mast, G., & Cohen, M. (Ed.). *Film Theory and
 Criticism: Introductory Readings* (3ra. Ed.). New York, NY/Oxford: Oxford
 University Press.
- Balázs, B. (1985). The Faces of Man. G. Mast & M. Cohen, *Film Theory and Criticism:
 Introductory Readings* (3ra. Ed.). New York, NY/Oxford: Oxford University
 Press.
- Barbero, J. M. (2003). *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y
 hegemonía*. (5ta. Ed.). Bogotá: Unidad Editorial del Convenio Andrés Bello.
- Barsam, R. M. (Ed.). (1976). First Principles of Documentary (1932-1934 Grierson J).
Nonfiction Film Theory and Criticism. Recuperado de
[http://artsites.ucsc.edu/faculty/gustafson/FILM%20161.F08/readings/griersonpri
 nciples.pdf](http://artsites.ucsc.edu/faculty/gustafson/FILM%20161.F08/readings/griersonprinciples.pdf)
- Bordwell, D. & Thompson, K. (1993). *El arte cinematográfico*. Barcelona/Buenos
 Aires/México D.F.: Paidós.
- Bordwell, D. & Carroll, N. (1996). *Post-theory: Reconstructing Film Studies*.
 Wisconsin: University of Wisconsin Press.
- Bordwell, D. (2005). *The Cinema of Eisenstein*. New York: Routledge.

- Bordwell, D. (2009). *The Art Cinema as a Mode of Film Practice*. L. Braudy & M. Cohen (Eds.), *Film Theory and Criticism* (7ma. Ed.). USA: Oxford University Press.
- Braudy, L. & Cohen, M. (Eds.). (2016). *Film Theory and Criticism: Introductory Readings* (8va. Ed.). New York, NY: Oxford University Press.
- Butler, J. (2006). *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity* (1ra. Ed.). London/ New York: Routledge.
- Butler, J. (1993). Imitation and Gender Insubordination. H. Abelove, M. A. Barale, & D. M. Halperin (Eds.), *The Lesbian and Gay Studies Reader*. London/ New York, NY: Routledge. Recuperado de http://www.cwrl.utexas.edu/~bourque/Butler_ImitationandGenderInsubordination.pdf
- Chion, M. (1993). La escena audiovisual. *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. (A. López Ruiz, Trans.). Barcelona: Paidós Ibérica.
- Cook, D. A. (1996). *A History of Narrative Film* (3ra. Ed.). New York, NY: Norton.
- De Lauretis, T. (1987). Rethinking Women's Cinema Aesthetics and Feminist Theory. *Technologies of Gender. Essays on Theory, Film, and Fiction* (pp. 127-148). Bloomington an Indianapolis: Indiana University Press. Recuperado de <http://www.scribd.com/doc/88495158/Teresa-de-Lauretis-Technologies-of-Gender-Essays-on-Theory-Film-And-Fiction>
- Dick, B. F. (2009). *Anatomy of Film* (6ta. Ed.). New York, NY: Bedford/St. Martin's.
- Dudley, A. (1984). *Concepts in Film Theory*. New York, NY: Oxford University Press.

- Epstein, R. & Friedman, J. (Directors). (1996). *The Celluloid Closet*.
- Foucault, M. (2005). *Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber*. Madrid: Siglo XXI.
- Freud, S. (1997). El sepultamiento del complejo de Edipo. J. Strachey (Ed.), *Obras completas. Sigmund Freud. Volumen XIX*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Freud, S. (1997). La organización genital infantil (Una interpolación en la teoría de la sexualidad). J. Strachey (Ed.), *Obras completas. Sigmund Freud. Volumen XIX*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- García Canclini, N. (2009). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. (Edición en español). México D.F.: Debolsillo.
- García Espinosa, J. (1988). Por un cine imperfecto. *Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine Latinoamericano. Vol. 1 Centro y Sudamérica*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Gauntlett, D. (2008). *Queer Theories and Fluid Identities. Media, Gender and Identity. An Introduction* (2da. Ed.). Nueva York, NY: Routledge.
- Getino, O., & Solanas, F. E. (1988). Los modelos cinematográficos neocoloniales en Argentina. *Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine Latinoamericano. Vol. 1 Centro y Sudamérica*. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Secretaría de Educación Pública, Fundación Mexicana de Cineastas.
- Jameson, F. (1998). La lógica cultural del capitalismo tardío. *Teoría de la postmodernidad*. Valladolid: Trotta.
- Jeffords, S. (1993). *Hard Bodies: Hollywood Masculinity in the Reagan Era*. New

- Brunswick: Rutgers University Press.
- Kracauer, S. Basic Concepts (1985). *Film Theory and Criticism: Introductory Readings* (3ra. Ed.). (G. Mast & M. Cohen (Eds.)). New York, NY/ Oxford: Oxford University Press.
- Kracauer, S. (1985). The Establishment of Physical Existence. *Film Theory and Criticism: Introductory Readings* (3ra. Ed.). G. Mast & M. Cohen (Eds.). New York, NY/ Oxford: Oxford University Press.
- Lacan, J. (1988). La significación del falo. *Escritos 2*. México D.F.: Siglo Veintiuno.
- Lamarre, T. (2009). *The Anime Machine: A Media Theory of Animation*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Marrone, I. (2003). *Imágenes del mundo histórico: Identidades y representaciones en el noticiero y el documental en el cine mudo argentino*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Martin, M. T. (Ed.). (1997). *New Latin America Cinema: Studies of National Cinemas*. New York: Wayne State University Press.
- Metz, C. (1972). *La gran sintagmática del film narrativo. Análisis estructural del relato*. Mar de Plata: Tiempo Contemporáneo.
- Monaco, J. (2001). *How to Read a Film: Movies, Media, Multimedia: Language, History, Theory* (3ra. Ed.). North Carolina: Oxford University Press Inc.
- Morgan, D. (2014). In a Digital Age, "Interstellar" Unspools on Film Stock. *CBS News*. Recuperado de <http://www.cbsnews.com/news/in-a-digital-age-interstellar-unspools-on-film-stock/>
- Mulvey, L. (1991). Visual Pleasures and Narrative Cinema. R. R. Warhol & D. Price

- Herndl (Eds.), *Feminisms: An Anthology of Literary theory and Criticism*. New Brunswick/ New Jersey: Rutgers University Press.
- Münsterberg, H. (1985). The Means of the Photoplay. G. Mast & M. Cohen (Eds.), *Film Theory and Criticism: Introductory Readings* (3ra. Ed.). New York, NY/ Oxford: Oxford University Press.
- Nixon, S. (1997). Exhibiting Masculinities. S. Hall (Ed.), *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Glasgow: Sage Publications.
- Perriam, C. (2003). *Stars and Masculinities in Spanish Cinema: From Banderas to Bardem*. Oxford: Oxford University Press.
- Phillips, W. H. (2005). *Film: An Introduction* (3ra. Ed.). New York: Bedford/St. Martin's.
- Pyle, M. H. (2014). *Television on the Wild Wild Web: and How to Blaze Your Own Trail*. California: Michael Wiese Books.
- Rocha, G. (1988). La estética de la violencia. *Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine Latinoamericano. Vol. 1 Centro y Sudamérica*. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Secretaría de Educación Pública, Fundación Mexicana de Cineastas.
- Russo, V. (1987). *The Celluloid Closet. Homosexuality in the Movies*. Nueva York: Harper & Row.
- Sedgwick, E. K. (1985). *Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire*. Nueva York: Columbia University Press.
- Sedwick, E. K. (1990). *Epistemology of the Closet*. Berkeley/Los Angeles: University of California Press.

- Stam, R., & Spence, L. (1985). Colonialism, Racism, and Representation: An Introduction. B. Nichols (Ed.), *Movies and Methods* (Vol. 2). London: University of California Press.
- Stam, R., Burgoyne, R., & Flitterman-Lewis, S. (1999). La narratología fílmica. *Nuevos conceptos de la teoría del cine*. (J. Pavía Cogollos, Trans.). Barcelona/Buenos Aires: Paidós Ibérica.
- Stam, R. (2000). *Film Theory: An Introduction*. Massachusetts: Blackwell Publishers.
- Sontag, S. (1964). Notes on Camp. Recuperado de <http://www.math.utah.edu/~lars/Sontag::Notes%20on%20camp.pdf>
- Taihei, Imamura y Baskett, M. (Diciembre 2010). A Theory of the Animated Sound Film. *Review of Japanese Culture and Society*, Vol. 22, pp. 44-51.
- Truffaut, F. (1976). A Certain Tendency of the French cinema. B. Nichols (Ed.), *Movies and methods* (Vol.1). London: University of California Press.
- Tsivian, Y. (1989). *Silent witnesses: Russian films 1908-1919*. Londres: British Film Institute.
- Usai, P. (2000). *Silent cinema: An Introduction. Revised and Expanded Edition*. Londres: British Film Institute.
- Vertov, D. (1973a). Artículos. F. Hinás (Trans.) *El cine ojo*. Recuperado de <http://www.scribd.com/doc/50150045/Cine-Ojo-Dziga-Vertov>
- Vertov, D. (1973b). Lo esencial del cine-ojo. F. Hinás (Trans.). *El cine ojo* (pp. 62-65). Recuperado de <http://www.scribd.com/doc/50150045/Cine-Ojo-Dziga-Vertov>
- Vertov, D. (1984). *Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov*. Berkeley: University of California Press.

Von Trier, L., & Vinterberg, T. (1995). *The Vow for Chastity: Dogme Manifesto*.

Recuperado de

http://ifsstech.files.wordpress.com/2008/06/the_vow_of_chastity.pdf

Williams, R. (2015). *Post-object Fandom: Television, Identity and Self-Narrative*.

Londres: Bloomsbury Academic.

Zavattini, C. (1952). *Some Ideas on the Cinema*. Recuperado de

<http://www.f.waseda.jp/norm/Realism11/Zavattini.pdf>

Žižek, S. (2000). *Looking Awry*. R. Stam & T. Miller (Eds.), *Film and Theory: An anthology*. Massachusetts: Blackwell Publishers.

X. Referencias de sitios electrónicos:

1. AISTHESIS- Revista chilena de investigaciones estéticas

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-7181&lng=es&nrm=iso

2. Apertus: Open Source Cinema

<http://apertus.org/>

3. Canadian journal of film studies. (Film studies assoc. Canada, Queens Univ.)

4. <http://www.filmstudies.ca/journal/>

5. Cahiers du cin`ema

<http://www.cahiersducinema.com>

6. Cine Toma: Revista Mexicana de cine

7. <http://revistatoma.wordpress.com/>

8. Film Quarterly

- <http://www.filmquarterly.org/>
9. FilmHistoria Online-Universidad de Barcelona
<http://www.pcb.ub.edu/filmhistoria/staff.html>
 10. Framework
<http://www.frameworkonline.com/>
 11. Imagofagia
http://asaeca.org/imagofagia/quienes_somos.html
 12. Internet Movie Data Base
<http://www.imdb.com>
 13. Revista Argentina de Investigación Cinematográfica- Centro de estudios sobre cinematografía de la sociedad argentina de información.
 14. <http://www.sai.com.ar/cine/raic/>
 15. Revista Digital fnCI-Fundación del nuevo cine latinoamericano
<http://www.cinelatinoamericano.cult.cu/biblioteca/revista.aspx>
<http://cineyaudiovisuales.unimagdalena.edu.co/veronica.html>
 16. Screen (Oxford University, England)
<http://screen.oxfordjournals.org/>
 17. YouTube
<http://www.youtube.com>

Programa

Semana I (18 de enero)

Discusión de prontuario y objetivos de curso. Se revisará el prontuario, metodología de investigación, y textos como “Categorías de estudios de cine”, “Bosquejo de propiedades del lenguaje cinematográfico”, Glosario y “Glossary” (con relación a movimientos históricos, géneros y términos cinematográficos, con que dar también en glosarios incluidos en inglés y en español), mediante archivos disponibles y que descargar de la carpeta de lecturas de Google Classroom / Google Drive-Unidad Google. En adelante, en apartados debajo de los temas que tratar del día y por fecha, se indica la lectura que realizar y filme que ver semanalmente, además de la ubicabilidad de ambos. Solamente es requisito de tarea por semana la realización de “lecturas requisito” y el visionado de “filme requisito”, y no los de tipo sugerido.

Semana II (25 de enero)

Fundamentos de la teoría cultural y principios de la teoría de cine. Repaso de enfoques teóricos dominantes de la teoría cultural y su efecto en los estudios de cine en general. Introducción a la teoría de cine fundacional: emergencia de la insistente pregunta de los estudios de cine: ¿es el cine reproducción de lo real, o su escenificación / construcción?, ¿cómo se diferencia del arte escénico, fotográfico, etc.? Referencias a escritos: “Film and Reality” de R. Arnheim y a “The Film as Photoplay” de H. Münsterberg; a filmes de G. Méliès y los Hermanos Lumiè`ere, a la comedia *slapstick*, con Chaplin y Keaton en cabeza, y al cine expresionista alemán y al director R. Weine.

Lecturas requisito:

- a) “The Close-Up” y “The Face of Man” de B. Balázs (antología)
- b) “Basic Concepts” de S. Kracauer (antología)
- c) “The Birth of a Sixth Art” de R. Canudo (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)
- d) “La obra de arte en la era de la reproducción técnica” de W. Benjamin (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)

Lectura sugerida: “Los orígenes de la semiótica” en *Nuevos conceptos...*

Filme requisito: El gabinete del doctor Caligari (Robert Weine, 1920) (que ver en el Laboratorio de Inglés)

Filme sugerido, no requisito: *El maquinista de La General* o *The General* (Buster Keaton, 1926)

Semana III (1 de febrero)

Teoría soviética I. Especificidad del medio: lo cinematográfico contra lo teatral. Atención al montaje soviético y a las teorías del formalismo ruso y de la Escuela Bajtiniana. Referencias al cine de D.W. Griffith, por un lado, y de V. Pudovkin y de A. Dovzhenko, por otro.

Lecturas requisito:

- a) “The Cinematographic Principle and the Ideogram” y “A Dialectical Approach to Film Form” de S. Eisenstein (antología)

Filme requisito: El acorazado Potemkin (Sergei Eisenstein, 1925) (que ver en el Laboratorio de Inglés)

Semana IV (8 de febrero)

Teoría soviética II. Con atención a montaje, sonido y al género del cine documental en general y del cine de sinfonía en particular. Tradiciones de cine documental: R. J. Flaherty contra D. Vertov.

Lecturas requisito:

- a) “Nosotros: variante del manifiesto” y “El Kinopravda” de D. Vertov (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)
- b) “On Editing” de V. Pudovkin (antología)
- c) “A Statement on the Sound-Film” de Eisenstein, Pudovkin y Alexandrov (antología)

Filme requisito: El hombre de la cámara (Dziga Vertov, 1929) (que ver en el Laboratorio de Inglés)

Semana V
(15 de febrero)

Teoría realista. La puesta en escena baziniana contra el montaje soviético. Referencias al movimiento histórico del cine del Neorrealismo italiano, los filmes *El ladrón de bicicletas* (V. di Sica, 1948) y *La terra trema* (L. Visconti, 1948), y a las teorías neorrealistas de Mario Alicata y Giuseppe de Santis.

Lecturas requisito:

- a) “El mito total del cine”, “La ontología de la imagen fotográfica” y “La evolución del lenguaje del cine” de André Bazin (antología)
- b) “Some Ideas on the Cinema” de Cesare Zavattini (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)

Filme requisito: El ladrón de bicletas (Vittorio di Sica, 1948) (que ver en página web de curso)

Semana VI
(22 de febrero)

La “política de los autores” (‘auteurs’). Nacimiento del “cine de autor” contra cine industrial. Cine moderno como meta-cine o cine reflexivo contra cine posmoderno como cine alusivo. El género de la reseña de cine periodística con Pauline Kael. Referencias al movimiento histórico del cine la Nouvelle Vague (Nueva Ola francesa y, por consiguiente, demás movimientos de Nueva Ola en otros países) y de los filmes *Ciudadano Kane* (O. Welles, 1941), *Los 400 golpes* (F. Truffaut, 1959) y *Al final de la escapada* (J. L. Godard, 1960), con precursores en J. Renoir y J. Ford, entre otros; al concepto de “caméra-stylo” o de “cámara-bolígrafo” (Astruc) en el cine de ficción; al género de cine-ensayo y de los estilos de “cinéma-vérité” en Francia y de “direct cinema” en Norteamérica en el cine documental.

Lecturas requisito:

- a) "A Certain Tendency of the French Cinema" de François Truffaut (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)
- b) "Circles and Squares" de Pauline Kael (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)
- c) "The Birth of a New Avant-Carde: La Caméra-Stylo" de Alexander Astruc (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)

Filme requisito: Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941) (que ver en el Laboratorio de Inglés)

Semana VII (1 de marzo)

Estructuralismo / semiótica / narratología filmica y neoformalismo I. El cine de autor en contra y a favor del cine clásico de Hollywood. ¿El cine como lengua o como lenguaje? La gran sintagmática de C. Metz: tipos de montaje; H. Eco, estructuralistas y las unidades distintivas o mínimas [significantes o "signifying"] de cine: cinema / iconema / significante, figura cinésica / sema /frase, cinemorfema / enunciado / interpretante [Peirce], etc.. Pertinencia de la Escuela Cognitiva o Neoformalismo. Categorías estructuralistas/semióticas de: diégesis-historia-fábula / recitado-récit; poética (R. Jakobson): marcas/repetición y asociaciones/paralelismos; rimado / dominante; segmentación y alternancia de un lado, y repetición externa e interna de otro (R. Bellour); puntuación filmica (Bellour); diégesis marcada o no marcada (Ch. Metz); sonido diegético simple, sonido diegético externo, sonido diegético interno, sonido diegético desplazado y sonido no diegético de un lado, y música diegética y no diegética de otro (D. Bordwell / K. Tompson); vs. vococentrismo / escopocentrismo en el cine; punto de escucha, enmascaramiento de efectos de aura y punto de vista aurático (M. Chion); música redundante y de contrapunto. Hacia una lectura de poética en el cine. Oposición binaria (C. Lévi-Strauss). La muerte del autor y el nacimiento del lector (R. Barthes).

Lecturas requisito:

- a) "La gran sintagmática de film narrativo" de Christian Metz (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)

- b) “Un cine excesivamente obvio” de David Bordwell (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)
- c) “The Art Cinema as a Mode of Film Practice” de David Bordwell (antología)
- d) “La escena audiovisual” de Michael Chion (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)

Lectura no requisito: “La semiología del cine” en *Nuevos conceptos....*

Filme requisito: *Al final de la escapada* (Jean-Luc Godard, 1960) (que ver en el Laboratorio de Inglés)

Semana VIII (8 de marzo)

Estructuralismo / semiótica / narratología filmica y neoformalismo II. El cine (im) posible de narrar. Categorías estructuralistas de: Narrador / narración / narratario; enunciador / enunciación / enunciatario; roles del cuento, actantes o función narrativa; focalizador / focalización; ocularizador / ocularización; tipos de narradores.

Lectura requisito:

- a) “La narratología filmica” en *Nuevos conceptos...* (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)

Filme requisito: *Rashomon* (Akira Kurosawa, 1950) (que ver en el Laboratorio de Inglés)

Semana IX (15 de marzo)

Marxismo, post marxismo, Tercer Cine y post colonialismo I. Atención a teorías de economía política crítica y teoría de la dependencia. Tratamiento del concepto del “aparato cinematográfico” (Baudry). Debates al interior del género documental. Referencia al cine-ensayo: *La Jetée* (Chris Marker, 1962).

Lecturas requisito:

- a) “First Principles of Documentary” de John Grierson (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)
- b) “The Apparatus: Metapsychological Approaches to the Impression of Reality in Cinema” de Jean-Louis Baudry (antología)

Filme requisito: Crónica de un verano (Jean Rouch y Edgar Morin, 1961) (que ver en el Laboratorio de Inglés)

Filme sugerido: Primary (Robert Drew, 1960)

Semana X
(22 de marzo)

Marxismo, post marxismo, Tercer Cine y post colonialismo II. Reformulación del Neorrealismo italiano por parte de la práctica cinematográfica, por un lado; elaboración de cierto Neobarroco latinoamericano que discutirse, por otro. Referencias a filmes *Memorias del subdesarrollo* (T. Gutiérrez Alea, 1968) y *La hora de los hornos* (O. Getino y F. E. Solanas, 1968).

Lecturas requisito:

- a) “Hacia un un tercer cine” de O. Getino y F. E. Solanas (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)
- b) “La estética del hambre [o de la violencia]” de G. Rocha (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)
- c) “Por un cine imperfecto” de J. García Espinosa (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)
- d) “Colonialism, Racism, and Representation: An Introduction” de R. Stam y L. Spence (antología)

Filme requisito: How Tasty Was My Little Frenchman (Nelson Pereira dos Santos, 1971) (que ver en la página web de curso)

Semana XI
(29 de marzo)

Continuación de teoría del Tercer Cine e introducción al psicoanálisis. Atención al: Tercer Cine y lo no occidental (de origen y estética / política); a la inscripción y desestabilización de “la mirada” (occidentalista); a “punto de escucha” y situación cinematográfica.

Lecturas requisito:

- a) “La pasión de percibir”, “Identificación, espejo” y “Repudio, fetiche” de Christian Metz (antología)
- b) “El sepultamiento del complejo de Edipo” y “La organización genital infantil” de Sigmund Freud (en carpeta de pág. web de curso)
- c) “La significación del falo” de Jacques Lacan (en carpeta de pág. web de curso)

Lecturas no requisito: “El psicoanálisis” en *Nuevos conceptos...* y “Lo simbólico, lo imaginario y lo real” de Jacques Lacan

Filme requisito: *Cuentos de Tokio* o *Tokyo Story* (Yasujiro Ozu, 1953) (que ver en la página web de curso)

Semana XII
(5 de abril)

Posestructuralismo, posmodernismo y estudios culturales I. Modernidad / Modernismo- Movimiento Moderno contra Posmodernidad / Posmodernismo. Parodia contra pastiche. El Movimiento Moderno en Latinoamérica. Debates sobre lo Neobarroco latinoamericano (en combinación con el realismo mágico) como propuesta más vernácula que el posmodernismo, llevada al cine. Teoría de la intertextualidad según Bajtín [oración contra enunciado, y su implicación en el cine], Kristeva y Genette. Genealogía del cortometraje del cine experimental, desde la vanguardia histórica al videoarte / instalación multimedia / arte conceptual / videoperformance, pasando por el “Underground” / “New American Cinema”, “Structuralist-Materialist” y “Ultra-Lettriste”/”Situationiste Internationale”, entre otros. Referencias a *Liquid*

Sky (S. Tsukerman, 1982), “*The Killer*” (J. Woo, 1989) y *Frida, naturaleza viva* (P. Leduc, 1986). Mención de escritura teórica de Stan Brakhage.

Lecturas requisito:

- a) “La lógica cultural del capitalismo tardío” de Frederic Jameson (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)
- b) “Video: The Distinctive Features of the Medium” de David Antin (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)
- c) “El problema del texto la lingüística, la filología y las ciencias humanas” de Mikhail Bajtín (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)

Lectura no requisito: “Desde el realismo a la intertextualidad” en *Nuevos conceptos...*

Filmes cortistas requisito: *Un perro andaluz* (Luis Buñuel, 1929) (filme experimental del surrealismo), *Fireworks* (Kenneth Anger, 1947) (filme experimental del “underground”) y *Vertical Roll* (Joan Jonas, 1972) (videoarte clásico) (que ver en página web de curso)

Filme cortista sugerido: *Citizen: The Wolf and the Nanny* (Cliff Evans, 2009)

Semana XIII (12 de abril)

Posestructuralismo, posmodernismo y estudios culturales II. Contra-cine o cine político. El retorno de lo real (psicoanalítico). Propuesta Dogme 95.

Lecturas requisito:

- a) “Godard and Counter-Cinema: *Le vent d’est*” de Peter Wollen (antología)
- b) “Lo real y sus vicisitudes” de Slavoj Žižek (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)
- c) “Dogme 95” de Lars von Trier y Thomas Vinterberg (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)
- d) “The Origin of the Crisis: Italian Neo-Realism and the French New Wave” de Gilles Deleuze (antología)

Filme requisito: Bailarina en la oscuridad o Dancer in the Dark (Lars von Trier, 2000) (que ver en el Laboratorio de Inglés)

Semana XIV

([19 de abril, feriado] 26 de abril)

Feminismo, teoría de roles de género y teoría queer. Mirada masculinista [“gaze”] y sujeto femenino. Hacia un cine femenino. Referencia a *Vértigo* (A. Hitchcock, 1958). La mirada queer en el cine. Cortometrajes del “underground” estadounidense y más allá. Referencias a *Fireworks* (K. Anger, 1947) y *Un Chant d’Amour* (J. Genet, 1950).

Lecturas requisito:

- a) “Visual Pleasure and Narrative Cinema” de Laura Mulvey (antología)
- b) “Rethinking Women’s Cinema: Aesthetics and Feminist Theory” de Teresa de Lauretis (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)
- c) “Imitation and Gender Insubordination” de Judith Butler (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)
- d) “Notes on Camp” de Susan Sontag (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)

Filmes requisito: Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975) y Las lágrimas amargas de Petra von Kant (Rainer Werner Fassbinder, 1972) (que ver en el Laboratorio de Inglés)

Semana XV

(3 de mayo)

Teoría digital. Gestión cinematográfica en la era digital, cortometraje de ficción y de animación hoy e industria de cine en Puerto Rico. Cine global contra cine mundial: los avatares del “(Third) World Cinema”. Debates de la gestión cinematográfica contemporánea: Hollywood contra movimiento de cine “open source” (código abierto): “crowd-funding”. ¿Fin del cine o paso a otro cine? Teoría de post cine, post televisión: nacimiento del audiovisual. Historia de la animación y hegemonización del animé. Historia de la animación es diferente a la del cine

documental y de ficción: lo real es discutible de entrada. Animación foto a foto / cuadro por cuadro / en volumen contra la animación dibujada o tradicional. Referencias a hitos del cine de animación como E. Cohl, W. Starewicz (uno de los fundadores de la animación en volumen), Q. Cristiani, V. Eggeling (uno de los fundadores de la animación abstracta), O. Tezuka, L. Reiniger, W. Disney. Jiří Trnka, J. Svankmajer, Y. Norstein y J. Lasseter.

Lecturas requisito:

- a) “The End of Cinema: Multimedia and Technological Change” de Anne Friedberg (antología)
- b) “Open Source Cinema: Cinema in the Public Domain” de Steve Anderson (en carpeta de pág. web de curso/Google Drive)
- c) “A Cyborg Manifesto” de Donna Haraway (en carpeta de pág. web de curso/Google drive)
- d) “A Theory of the Animated Sound Film” de Imamura Taihei and Michael Baskett (en carpeta de pág. web de curso/Google drive)

Filme requisito: Ghost in the Shell (Mamoru Oshii, 1995) (que ver en el Laboratorio de Inglés)