

**Escuela de Comunicación
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras**

Historia del Cine

COMA 4038 (3 Créditos)

Viernes 9am-11:50am

Salón 6034N

Prof. Alfredo E. Rivas

alfredokino@gmail.com

alfredo.rivas@upr.edu

Descripción del Curso:

Este curso propone el medio cinematográfico como objeto de estudio, en una reflexión que utiliza como eje principal la línea histórica. La propuesta incluye moverse a través del desarrollo del cine observando puntos sobresalientes en la constitución de géneros cinematográficos, surgimiento de autores significativos, y aparición de eventos que dieron forma al aparato industrial y artístico del medio. El curso también busca poner el cine en una perspectiva particular donde se contextualiza su desarrollo como forma de expresión artística y como articulación empresarial. De forma complementaria intentamos vincular esta trayectoria con los correspondientes modelos de acercamiento teórico que nutren la apreciación espectral y enriquecen la aportación intelectual de la audiencia en el proceso de significación.

Libros de texto:

Cook, David (1996), **A History of Narrative Film** (3rd ed.), New York, W.W. Norton & Co.

Bordwell, David, & Thompson, Kristin (2010), **Film History: An Introduction** (3rd edition), New York, McGraw Hill.

Objetivos:

- Familiarizar al estudiante con la historia del cine, poniendo énfasis en los movimientos cinematográficos históricos principales vinculados concretamente a un contexto histórico-cultural.
- Identificar cuestionamientos y críticas sobre desarrollo histórico, tratando de adoptar diversas perspectivas epistemológicas sobre la producción simbólica, de manera que el estudiante desarrolle estrategias de aplicación teórica, análisis e investigación.

- Enfrentar al estudiante a los principales escritos y posturas que configuran esta historia, así como la constitución de figuras y/o autores sobresalientes desde donde se pueden a su vez hacer lecturas sobre problemáticas políticas e ideológicas en torno a las narrativas particulares que sobresalen en los relatos cinematográficos.

Evaluación y requisitos:

- Exámenes parciales (60%): Habrá dos exámenes parciales durante el semestre.
- Ensayo de investigación (30%): Se asignará un ensayo investigativo sobre diversos temas.
- Asistencia (10%): Se requiere la asistencia a clase. Si el estudiante falta por más de tres veces en el semestre sin excusa o causa justificada, a la nota final se le restará un diez por ciento (10%).

Metodología:

Conferencias, grupos de discusión, proyección de películas, programas de radio, televisión y otros productos culturales.

Se ofrecerá evaluación diferenciada en atención a necesidades particulares que pueda presentar el estudiantado.

Políticas institucionales:

El estudiante deberá conocer y cumplir con los Reglamentos Universitarios y con las políticas institucionales de la Universidad de Puerto Rico con relación a hostigamiento sexual, uso y abuso de drogas y alcohol, uso ético legal de las tecnologías de información, disciplina en el salón de clases, honestidad académica, entre otras. Todo estudiante que viole las disposiciones de los Reglamentos Universitarios o que incumpla las políticas institucionales será referido a la Oficina de Coordinación de Asuntos Estudiantiles para la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan conforme a la reglamentación universitaria. Los estudiantes pueden obtener copia de estas políticas a través de la página electrónica del Decanato de Estudiantes del Recinto (<http://estudiantes.uprrp.edu>).

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.

Política de diversidad de la Escuela de Comunicación:

Nos acercamos al concepto diversidad desde el contexto de nuestra identidad cultural, cuya hibridez histórica nos facilita una heterogeneidad intrínseca a nuestra manera de ser y de pensar.

Partimos de la convicción de que las diferencias en los seres humanos no pueden constituir desigualdad, sino afirmación de identidad individual, derecho adquirido por la propia naturaleza de lo que somos.

Nos guía, entre otros postulados, el artículo 4 de la Declaración Universal sobre la diversidad cultural de la UNESCO (2002) que afirma que 'la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto a la dignidad de la persona humana'.

Fomentamos la comprensión de la pluralidad de identidades en una disposición de inclusión en términos de género, raza, etnia, orientación sexual, religión, modos de pensar y ser, trasfondo cultural, origen nacional, clase social, edad, ideología política, etc.

Cumplimos a cabalidad con la Ley 51 del 17 de junio de 1996 que da a las personas con impedimentos el derecho a recibir el acomodo razonable para el desarrollo de sus capacidades y habilidades particulares.

Honramos el artículo 6 del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras que establece que 'no se podrá privar a ningún estudiante, por razón de sexo, raza, origen, condición social, credo político o religión, del derecho de asociación ni de los servicios y programas que brinda la Universidad'.

Por la propia naturaleza de los saberes que investiga y estudia el campo de la comunicación, nos guía el interés de fomentar en el diseño curricular la dimensión transdisciplinaria, multicultural e internacional del mismo, estimulando así no solo el conocimiento sino las sensibilidades pertinentes para la comprensión de las diversas identidades que nos definen.

Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual

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 en 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.

Derechos y obligaciones de los Estudiantes

1. Aquellos estudiantes que tengan necesidades especiales o que padezcan de condiciones médicas o de algún tipo de impedimento físico, mental o emocional que requiera de acomodo razonable, deberán notificarlo a la mayor brevedad posible a la Oficina del Procurador de Personas con Impedimento del Recinto y a la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Comunicación.
2. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.
3. Todo 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, honestidad académica y uso de las tecnologías de información.

Enero 18

De la fotografía al cine

Desarrollo de la tecnología y estética fotográfica. La paradoja del cine como espejo de lo real y frontera de la imaginación.

Textos esenciales:

Cortos de Thomas A. Edison

Cortos de los hermanos Lumiere

Proyección: **The Gold Rush** (Chaplin, 1925)

Enero 25

Méliès y el desarrollo de una industria

Georges Méliès y el desarrollo de un cine de ficción. De la novedad a la narrativa.

Desarrollo de un lenguaje. La maquinaria del cine.

Textos esenciales:

El viaje a la luna (Méliès, 1902)

The Great Train Robbery (Porter, 1903)

The Lonely Villa (Griffith, 1909)

Proyección: **Steamboat Bill, Jr.** (Reisner, 1928), **Fantomas in the Shadow of the Guillotine** (Feuille, 1913)

Febrero 1

D.W. Griffith & co.

Griffith como arquitecto del lenguaje cinematográfico moderno. Surgimiento de nuevos autores del cine silente: Chaplin, Fairbanks y Von Stroheim.

Textos esenciales;

Birth of a Nation (Griffith, 1915)

Intolerance (Griffith, 1916)

The Thief of Bagdad (Walsh, 1924)

The Gold Rush (Chaplin, 1925)

Greed (Stroheim, 1924)

Proyección: **The Black Pirate** (Parker, 1926)

Febrero 8

El expresionismo alemán

La estética cinematográfica como proyecto de representación. Desde Caligari hasta el Kammerspielfilm.

Textos esenciales:

El Gabinete del Dr. Caligari (Wiene, 1920)

Nosferatu (Murnau, 1922)

Metrópolis (Lang, 1927)

The Last Laugh (Murnau, 1924)

Proyección: **Pandora's Box** (Pabst, 1929)

Febrero 15

Cine Soviético

El *montage* como una herramienta política. Sergei Eisenstein y la aproximación dialéctica.

Textos esenciales:

El Acorazado Potemkin (Eisenstein, 1925)

Octubre (Eisenstein, 1927)

Marzo 1

Examen parcial

Marzo 8

La transición al cine sonoro

Desarrollos tecnológicos del cine con sonido sincronizado. De la comedia silente de Chaplin y Keaton a la comedia hablada de los hermanos Marx.

Textos esenciales:

Steamboat Bill, Jr. (Reisner, 1928)

Steamboat Willie (Iwerks & Disney, 1928)
City Lights (Chaplin, 1931)
The Great Dictator (Chaplin, 1940)
Proyección: **Duck Soup** (McCarey, 1933)

Marzo 15

Cine Clásico de Hollywood

La formulación de géneros cinematográficos. Expansión del sistema de estudio. Códigos de censura.

Textos esenciales:

The Bride of Frankenstein (Whale, 1935)
The Public Enemy (Wellman, 1931)
Murder, My Sweet (Dmytryk, 1944)
Stagecoach (Ford, 1939)
Proyección: **Dracula** (Browning, 1931)

Cine clásico de Hollywood II: la época de los grandes autores.

Figuras importantes aparecen en el panorama. El director como argumento empresarial.

¿Quién es Orson Welles?

Citizen Kane (Welles, 1941)
The Magnificent Ambersons (Welles, 1942)
Rebecca (Hitchcock, 1940)
The Wizard of Oz (Fleming, 1939)
Proyección: **The Searchers** (Ford, 1956)

Marzo 29

El Neorealismo Italiano

De vuelta a la realidad. Cine como argumento político.

Ossessione (Visconti, 1943)
El Ladrón de Bicicletas (Vittorio De Sica, 1948)
Proyección: **Roma, città aperta** (Rosellini, 1945)

La otra Italia

Quiebre con el pasado, insatisfacción con el presente.

La Strada (Fellini, 1954)
Las Noches de Cabiria (Fellini, 1957)
8 ½ (Fellini, 1963)
Los Cuentos de Canterbury (Pasolini, 1972)
El Eclipse (Antonioni, 1962)

Abril 5

La Nueva Ola Francesa

La realidad desde una ventana. Reinención del cine como política de autoría.

Breathless (Godard, 1960)
Hiroshima Mon Amour (Resnais, 1959)
Weekend (Godard, 1967)

A Band of Outsiders (Godard, 1964)
Jules et Jim (Truffaut, 1962)
Proyección: **Los 400 Golpes** (Truffaut, 1959)

Otras nuevas olas y otros autores

Das Neue Kino: nuevas miradas desde Alemania. El cine de Europa Oriental.

The American Friend (Wenders, 1977)
Ali, Fear Eats the Soul (Fassbinder, 1974)
Knife on the Water (Polanski, 1962)
Proyección: **Aguirre, the Wrath of God** (Herzog, 1972)

Abril 12

Alfred Hitchcock y Luis Buñuel

El oscuro objeto del cine. Dos autores: traslajos y divergencias.

Vertigo (Hitchcock, 1957)
The Birds (Hitchcock, 1963)
Viridiana (Buñuel, 1961)
Proyección: **El Ángel Exterminador** (Buñuel, 1962)

Abril 26

Nuevo Cine Latinoamericano

El cine como herramienta de descolonización.

Memorias del Subdesarrollo (Gutiérrez-Alea, 1968)
La Hora de los Hornos (Getino & Solanas, 1968)
Terra em Transe (Rocha, 1967)
El Hombre de Maisinicú (Pérez, 1973)
Proyección : **Caballos Salvajes** (Piñeyro, 1995)

Mayo 3

Nuevo cine de Hollywood

La reinención de Hollywood

Mash (Altman, 1972)
The Wild Bunch (Peckinpah, 1969)
The Godfather (Coppola, 1972)
The Thing (Carpenter, 1982)
Proyección: **Taxi Driver** (Scorsese, 1976)

Mayo 8

Hacia el momento posmoderno

El cine se mira a sí mismo. El momento del simulacro. El efecto digital.

All the Jazz (Fosse, 1979)
The cook, the thief, his wife, and her lover (Greenaway, 1989)
Pulp Fiction (Tarantino, 1994)
History of Violence (Cronenberg, 2005)
Lady Vengeance (Park, 2005)

The Life Aquatic of Steve Zissou (Anderson, 2004)
Proyección: Blade Runner (Scott, 1982)

Examen Final
Mayo 10

Bibliografía

- Allen, R. C. (Ed.). (1992). *Channels of Discourse, Reassembled: Television and Contemporary Criticism, 2nd Edition* (2nd edition). Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
- Barnouw, E. (1993). *Documentary: A History of the Non-Fiction Film* (2nd Revised edition). New York: Oxford University Press.
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2012). *Film Art: An Introduction* (10 edition). New York, N.Y: McGraw-Hill Education.
- Braudy, L., & Cohen, M. (Eds.). (2016). *Film Theory and Criticism: Introductory Readings* (8 edition). Oxford ; New York: Oxford University Press.
- Cook, D. A. (2016). *A History of Narrative Film* (5 edition). New York: W. W. Norton & Company.
- Cousins, M. (2006). *The Story of Film: A Worldwide History* (1 edition). New York: Da Capo Press.
- Foster, H. (Ed.). (2002). *The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture* (CA res. please inc. 7.25% tax edition). New York: The New Press.
- Mast, G., & Kavin, B. F. (2010). *A Short History of the Movies* (11 edition). Boston: Pearson.
- Stam, R. (2000). *Film Theory: An Introduction* (1 edition). Malden, Mass: Wiley-Blackwell.
- Stam, R., Burgoyne, R., & Lewis, S. F. (1999). *Nuevos Conceptos de La Teoría del Cine* (Tra edition). Barcelona; Buenos Aires: Ediciones Paidós Ibérica.

Thompson, K. (2010). *Film History: An Introduction*. Kristin Thompson, David Bordwell (3rd International edition edition). New York, NY: McGraw-Hill Higher Education.