

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

Prof: Mercedes Trelles Hernández
mercedes.trelles@upr.edu
Oficina Janer 128

L y W 8:00 – 8:30, 11:30 – 1:00 PM
K y J 2:30 – 3:30 PM

HART 4005 Las vanguardias artísticas y el Cine de vanguardia

Número de horas créditos: 3

Pre requerimientos, co - requerimientos y otros requerimientos: ninguno

Descripción del curso:

Estudio de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX y su exploración del medio cinematográfico desde un punto de vista comparativo, presentando tanto obra estática como filmica. Análisis de las teorías del cine como medio de difusión masiva y cómo interactúan con los postulados estéticos de las vanguardias. Lectura de los primeros teóricos del cine.

Objetivos del curso:

El estudiante al finalizar el curso estará capacitado(a) para:

- a) identificar las vanguardias artísticas.
- b) articular sus principales postulados estéticos
- c) emplear un vocabulario especializado del campo del cine y de las artes plásticas
- e) analizar el cine como creación estética
- f) conocer las primeras teorías sobre el arte cinematográfico
- g) definir las aportaciones de las vanguardias históricas al desarrollo de la historia del cine como arte

Bosquejo del contenido y distribución de tiempo:

Introducción	3 horas
El rompimiento con la narrativa: Cine puro o abstracto y las vanguardias históricas: Dada, cubismo, futurismo, Bauhaus, Neue Sachlichkeit	12 horas
El expresionismo alemán: el cine como pura teatralidad	6 horas
Faktura, Montage y la estética marxista	6 horas
Cine surrealista y cine comercial con elementos surrealistas	6 horas
El documental sobre arte: una nueva forma de enlazar cine y vanguardia	6 horas
Cine experimental y el comienzo del video arte	6 horas
Total:	45 horas

Estrategias para la instrucción:

Sesiones de conferencias ilustradas, Proyección de textos filmicos,
Sesiones de discusión de textos

Recursos para el aprendizaje e instalaciones mínimos disponibles y requeridos:

Recursos escritos y audiovisuales del Seminario de Bellas Artes del departamento de Bellas Artes

Colección de las Artes de la Biblioteca Lázaro del recinto de Río Piedras y de la Escuela de Comunicación Pública

Biblioteca Francisco Oller, Escuela de Artes Plásticas

Acceso a la red cibernética en el salón de clase y equipo de proyección audiovisual

La facultad del Recinto de Río Piedras

Estrategias de evaluación:

Pruebas escritas en clase	30%
Trabajos grupales	30%
Trabajo de investigación individual	30%
Asistencia y participación en clase	10%

Evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales identificadas.

Sistema de calificación

Cuantificable: A (4)-F (0), W, F*, I

Se empleará una rúbrica para la evaluación de los trabajos asignados.

Nota: Los estudiantes que reciban servicios de rehabilitación vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable, el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieran de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor (a).

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.

Normativa sobre discrimen por sexo y género: 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, Cert. Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas al hostigamiento sexual, puede acudir a 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.

M. Bibliografía Selecta:

AA. VV. *La plástica en el cine*. Valencia, Universitat de Valencia, 1988.

AA. VV. "Una cita fuera de cuadro: cine y pintura". *Archivos de la Filmoteca*, núm. 11, enero-marzo, 1992.

AA. VV. *Cinema & architecture: Méliès, Mallet-Stevens, Multimedia*. London, British Film Institute, 1997.

AA. VV. *Le film sur l'art et ses frontières*. Université de Provence. Aix-en-Provence, 1998.

AA. VV. *Peinture et Cinema*. París, Mae Communication, 2001.

AA. VV. *Il était une fois Walt Disney. Aux sources de l'Art des studios Disney*. Catálogo de la exposición en París / Montreal, 2007.

ARNHEIM, R. *El cine como arte*. Barcelona, Paidós, 1990.

AUMONT, J. *El ojo interminable*. Barcelona, Paidós, 1997.

BAZIN, A. *What is Cinema?* Los Angeles, University of California Press, 1967.

BENJAMIN, W. "La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica" en *Discursos interrumpidos I*, Madrid, Taurus, 1992.

BORAU, J.L. *La pintura en el cine*. Real Academia de las Artes de San Fernando, Madrid, 2002.

BRAUDY, L. and M. COHEN, eds. *Film Theory and Criticism*. London, Oxford University Press, 2009.

CABRERA INFANTE, G. *Cine o Sardina*. Madrid, Alfaguara, 1948.

CAMÓN AZNAR, J. *La cinematografía y las artes*. Madrid, CSIC, 1952.

"Consideraciones sobre vídeo, cine y museo (I)". *ExitExpress*, 2006, no. 20, pp. 4-5.

DALLE VACHE, A. *How Art is Used in Film. Cinema & Painting*. Londres, Atholone, 1996.

FANÉS, FÉLIX, "Dalí y Harpo Marx. Un guión inédito". *Cuadernos de la Academia*, 2, enero 1998, Barcelona.

- GONZALEZ GARCIA, A., F. CALVO SERRALLER, S. MARCHAN FIZ. *Escritos de arte de vanguardia 1900/45*. Madrid, Istmo, 1999.
- GRANT, B. *Documenting the Documentary: Close Readings of Documentary Film and Video*. Wayne State University Press, 2013.
- HAGENER, M. *The Emergence of Film Culture: Knowledge, Production, Institution Building, and the Fate of the Avant-Garde in Europe 1919-1945*. Berghahn Books, 2014.
- JACOBS, L. *The Emergence of Film Art*. New York, Hopkinson and Blake Publishers, 1969.
- KRAC MALEVICH, KASIMIR. "El pintor y el cine". *Archivos de la Filmoteca*, junio, 2002, pp. 123-129.
- KRACAUER, S. *From Caligari to Hitler: A Psychological History of German Film*, 1947.
- KRACAUER, S. *Theory of Film – The Redemption of Realism*, 1960.
- LAWDER, STANDISH D. *Le cinema cubiste*. Editions Paris experimental, 1994.
- LEVI, P. *Cinéma by Other Means*. London: Oxford University Press, 2012.
- MAC DONALD, K. *Film Manifestos and Global Cinema Cultures, A Critical Anthology*. Los Angeles, University of California Press, 2014.
- MAC DONALD, S. *Avant Garde Film: Motion Studies*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- MALEVICH, KASIMIR. "Las leyes pictóricas en la problemática del cine". *Archivos de la Filmoteca*, junio, 2002, pp. 131-140.
- MOLDOVAN FEIER, ANKA. "El cine pintado de Edward Hopper". *Kane*, núm. 8, 2006, pp. 96-97.
- O' PRAY, M. *Avant-Garde Films: Forms, Themes and Passions*. Wallflower Press, 2003.
- ORTIZ, A. y PIQUERAS, M.J. *La pintura en el cine*. Barcelona, Paidós, 1995, pp. 95-100.
- OSTERWEIL, A. *Flesh Cinema: The Corporeal Turn in Avant-Garde Film*. London, Manchester University Press, 2014.
- REES, A.L. *A History of Experimental Film and Video*. London, British Film Institute, 2011.
- ROMAGUERA I RAMIO, J. y ALSINA THEVENET, H (eds). *Textos y manifiestos del cine*. Madrid, Cátedra, 1989.
- SÁNCHEZ VIDAL, AGUSTÍN. "Picasso y el cine" en *Picasso*. Fundación Cultural MAPFRE, 2002.
- SHAEFER, DENNIS y SALVATO, LARRY. *Maestros de la luz. Conservaciones con directores de fotografía*. Madrid, Plot, 1990.

SITNEY, A. *Visionary Film: The American Avant-Garde 1943-2000*. London: Oxford University Press, 2002.

SITNEY, A. *Film Culture Reader*. New York: Cooper Press, 2012.

SITNEY, A. *The Avant-Garde Film: A Reader of Theory and Criticism*. Anthology Film Archives, 1987.

TEJEDA, CARLOS. "Los artistas detrás de la cámara, pintando imágenes en movimiento". *Kane*, núm. 8, 2006, pp. 43-47.

TOULET, EMMANUELLE. *Le cinema au rendez-vous des Arts, France années 20 et 30*. París, Bibliotheque Nationale de France, 1995.

TURVEY, M. *The Filming of Modern Life: European Avant-Garde Film of the 1920s*. Massachusetts: The MIT Press, 2013.

WALKER, J.A. *Art and Illusions on Screen*. England, Manchester University Press, 1993.

Algunos sitios en la red

Jump Cut, An Online Journal

<http://www.ejumpcut.org/home.html>

<http://filmtheories.org>

<http://www.wabashcenter.wabash.edu/syllabi/w/weisenfeld/rel160/filmterm.html>

<http://www.filmsite.org/filmterms.html>

<http://catedravaldes.wordpress.com/textos-complementarios/los-manifiestos-de-las-vanguardias/>

<http://performancelogia.blogspot.com.ar/2007/04/manifiestos-de-las-vanguardias.html>

<http://russianarchives.com/gallery/old/eisen.html>

<https://mubi.com/lists/german-expressionism-the-world-of-light-and-shadow>

<http://purecinema-celluloid.webs.com>

<http://www.cinematismo.com/cinema-pur/cinema-pur/>

<http://www.openculture.com/2012/04/man-ray-and-the-icinema-puri-four-surrealist-films-from-the-1920s.html>

<http://cinecollage.net/surrealism.html>

<http://www.luisbunuel.org>

<http://www.mfj-online.org/journalPages/MFJ29/JBurrisPortapak53196.html>

<http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/videoart/>