Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Departamentos de Filosofía

Prontuario

Curso: FILO 3177: Filosofía y Cine

L a V 1:00 a 3:50 p.m., en línea
Sesión de verano, curso académico 2019V1

Profa. Dialitza Colón Pérez
Horario de oficina: P/A.
Correo electrónico de contacto: dialitza.colon@upr.edu

Descripción del curso:

En este curso se explora lo que filósofos han reflexionado a partir del cine como género y los modos en los que éste ejemplifica o propone ideas filosóficas de manera novedosa. Se discutirá además algunos vínculos temáticos más evidentes entre el cine y la filosofía, como por ejemplo: la relación entre imagen, apariencia y realidad; narrativa, construcción del sujeto; testimonio y verdad; experiencia y temporalidad entre otros.

Justificación

De manera específica, el objetivo principal del curso es aproximarnos a las manifestaciones cinematográficas, ya sean películas, documentales o cortometrajes, como una forma de conocer y construir el mundo desde una perspectiva estética, por tanto filosófica. De tal modo, se buscará atender, no necesariamente responder, a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos aplicar un análisis filosófico y extraer conocimiento a partir de nuestra capacidad de ver y disfrutar una película? Con esta pregunta como guía, el curso está organizado a partir de una serie de conceptos vinculados con dilemas filosóficos clásicos y contemporáneos tales como: la apariencia, la violencia, la identidad, el postmodernismo, la teoría poscolonial, el multiculturalismo, entre otros. Las películas escogidas proponen nuevas aperturas de sentido para abordar estos dilemas de una forma creativa.

Objetivos generales respecto al alumno:

1. se relacionará con los algunos de los conceptos fundamentales que atiende la estética y la reflexión filosófica del siglo XX;
2. ejercitará su capacidad hermenéutica y de análisis frente a los textos filosóficos y las obras cinematográficas;
3. trabajará en el empleo del vocabulario con el que, no sólo en la filosofía sino también en la vida cotidiana, nos referimos a los fenómenos estéticos y sociales;

4. será capaz de apreciar y enjuiciar, mediante el discurso y la escritura argumentativa, de qué modo el cine contribuye a generar formas de conocimiento.

Contenido temático del curso:

Calendario de temas, lecturas y películas (tentativo):

8 de junio: **Introducción al curso** (3 horas)

Reunión sincrónica a la hora del curso por Google Meet (lunes a la 1:00 PM)

Ejemplo de un ensayo filosófico cinematográfico: *A Pervert's Guide to Ideology* (Sophie Finnes/Slavoj Žižek, 2012)

9-10 de junio: **Arte y filosofía: entre lo real y la apariencia** (6 horas)

Lectura: Platón, asignado el libro X (lectura sugerida complementaria el libro VII), *República*, en *Diálogos*. Ed. Porrúa, S.A., 1979.

Película: *The Purple Rose of Cairo* (Woody Allen, 1985)

Material complementario: Episodio 1: "Birth of Cinema", The Story of Film: An Odyssey, 2011.

11-12 de junio: **Arte y filosofía: la noción de autoría en el arte** (6 horas)

Lectura: Irvin, S. "Appropriation and Authorship in Contemporary Art", British Journal of Aesthetics, Vol. 45, no. 2, April 2005.

Película: *F for Fake* (Orson Welles, 1973)

Material complementario: Episodio 4: "The Arrival of Sound", The Story of Film: An Odyssey, 2011.

15-17 de junio: **Walter Benjamin y el cine como vehículo de ideas: sobre la reproductibilidad técnica** (9 horas)

Lectura: Benjamin, W. (1936) *La obra de arte en la época de reproductibilidad técnica*. Trad. Jesús Aguirre. Madrid: Ed. Tauros, 1973.

Película: *Modern Times* (Chalie Chaplin, 1936)

Material complementario: Episodio 7: "European New Wave", *The Story of Film: An Odyssey*, 2011.

***Entrega: 15 de junio – 1ra reseña**

18-19 de junio: **Walter Benjamin y el cine como vehículo de ideas: lo siniestro** (6 horas)

Lecturas: Freud, S. *Lo siniestro* (1919) pdf

Película: *Vértigo* (Alfred Hitchcock, 1958)

22-23 de junio: **Cine político: discursos sobre poscolonialismo** (6 horas)

Lectura: Bhabha, H. "El mimetismo y el hombre: la ambivalencia del discurso colonial" (1994) *El Lugar de la cultura*. Ediciones Manantial, 2007.

Película: *Black Girl* (Ousmame Sembene, 1966)

Material complementario: Episodio 10: "Movies to Change the World", *The Story of Film: An Odyssey*, 2011.

***Entrega: 22 de junio – 2nda reseña**

24-25 de junio: **Cine político: discursos sobre multiculturalismo** (6 horas)

Lectura: Forte Monge, J. M. "Multiculturalismo, identidad y reconocimiento", *Thémata. Revista de Filosofía*. Núm. 39, 2007.

Película: *La Haine* (Mathieu Kassovitz, 1995)

Material complementario: Episodio 12: "Fight the Power: Protest in Film", *The Story of Film: An Odyssey*, 2011.

26 de julio: Último día de clases – Repaso y **Prueba de evaluación final** (3 horas)

***Entrega: 29 de junio – 3ra reseña**

Metodología pedagógica:

1. **Visualización de películas y lectura de textos asignados**. Se tratarán en clase todos los temas del programa mediante la exposición de películas, la lectura y discusión de textos seleccionados por la profesora.

2. **Conferencias sincrónicas**. Se programarán seis (6) conferencias sincrónicas para explicar el material asignado.

3. **Foros de discusión**. Cada sesión de clase tiene un componente discusión informada por el texto asignado para esa sesión. En ocasiones se complementará la discusión y explicación de los temas con presentaciones en PowerPoint. La participación del estudiante será un aspecto fundamental para que el curso sea un espacio activo y dinámico.

3. Escritura. A lo largo del curso se pedirá que el alumno realice tres reseñas sobre las películas y los textos trabajados en clase. Se estimulará la búsqueda y la aplicación de los conceptos filosóficos a películas que a simple vista no suponen una ocasión para la discusión y la reflexión de éstos.

Recursos mínimos requeridos:

- Cuenta de correo electrónico institucional
- Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos
- Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de cálculo, editor de presentaciones
- Bocinas integradas o externas
- Cámara web o móvil con cámara y micrófono

Método de evaluación:

Prueba final……..….20pts

Reseñas (3)…….....……..45pts

Asistencia a reuniones sincrónicas y participación en foros…….……35pts

Total……..100pts

Reseñas: Durante el transcurso del curso el estudiante deberá realizar tres (3) reseñas en las que se introducirá un posible tema de investigación utilizando una película presentada en el curso y una de las lecturas asignadas. El propósito de este ejercicio es que el estudiante sea capaz de realizar una descripción clara y concisa de una idea, argumentarla y realizar un breve ejercicio de análisis crítico. La reseña será breve (de 500 a 800 palabras máximo), debe presentar la idea o el problema que se pretende atender, cómo se aproximará a esa idea, la relevancia del texto y la película seleccionados para su argumentación y una posible conclusión. Ésta deberá estar titulada, debidamente identificada con el nombre del estudiante y número de reseña, a espacio y medio, tamaño de letra 12. Cada una será puntuada con una nota máxima de 15 puntos. Se proveerá una rúbrica de evaluación. La suma de las tres reseñas supondrá el 45% de la nota final de curso.

Todo trabajo recibido fuera de la fecha asignada sin la debida justificación, queda a discreción de la profesora si lo acepta y se le aplicará una penalidad.

Prueba final: Se realizará una evaluación final del curso, en la que se medirá la atención y comprensión general del curso. Esa evaluación se realizará el último día de clase y computará el 20% de la nota final.

El hurto deliberado o hacer pasar como suyas ideas, escritos, creaciones o trabajos de otra persona sin reconocer su autoría o darle el debido crédito es plagio. El plagio es deshonesto y una falta de integridad académica. Todo plagio, ya sea total o parcial se calificará con un cero (0) y estará sujeto a sanciones disciplinarias según se indica en el Código de Conducta Estudiantil de esta institución.

La asistencia, tardanzas y la participación en foros se tomarán en consideración para la nota final del curso, por tanto, supondrán 35% la nota final. El estudiante debe asistir a clase, ser puntual y hacer la lectura asignada para cada sesión. Asegúrese de disponer del equipo necesario para estar en las reuniones sincrónicas. Debe notificar con antelación a la profesora si tiene alguna dificultad para cumplir con los requerimientos del curso.

El estudiante que se ausente seis veces o más sólo podrá optar a un 60% de la nota de asistencia y participación. Sólo serán excusadas aquellas ausencias que tengan una justificación válida, la cual deberá ser evidenciada y presentada vía correo electrónico.

Sistema de calificación

A, B, C, D, F

Política de acomodo razonable

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes.

Política de 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. **Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.**

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 Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja".

Bibliografía

Antologías y obras de consulta:

Carroll, N. and Jinhee Choi (Eds). *Philosophy of Film and Motion Pictures*. Malden: Blackwell Publishing, 2006.

Livingston, P. and Carl Plantinga (Eds). *The Routledge Companion to Philosophy and Film*. New York: Routledge, 2008.

Richard A. and Murray Smith (Eds). *Film Theory and Philosophy*. Oxford: Clarendon Press, 1997.

Wartenberg, T. and Angela Curran (Eds). *The Philosophy of Film*. Blackwell Publishing, 2005.

Bibliografía general del curso:

Agamben, G. *Gusto*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Ed., 2017.

Altman, R. *Los géneros cinematográficos*. Ed. Paidós, 2000.

Aristóteles. *Poética*. Obras completas. Trad. Juan David García Bacca. Universidad Autónoma de México, 1949.

Aumont, J. et al. *Estética del cine*. Ed. Paidós, 1989.

Badiou, A. *Imágenes y palabras: escritos sobre cine y teatro*. Ed. Manantial, 2005.

Benet, V. J. *La cultura del cine. Introducción a la historia y la estética del cine*. Ed. Paidós, 2006.

Benjamin, W. (1934) *El autor como productor*. Traducido por Jesus Aguirre. Madrid: Taurus, 1975.

____. (1933) *Experiencia y pobreza*. Traducido por Jesús Aguirre. Madrid: Taurus, 1982.

____. (1936) *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Traducido por Jesús Aguirre. Madrid: Taurus, 1973.

Bergson, H. *La risa: ensayo sobre la significación de lo cómico*. 4ta ed. Buenos Aires: Editorial Losada, S.A., 1939.

Bhabha, H. K. *El lugar de la cultura*. Editorial Manantial, 2002.

Bozal, V. et al. *Imágenes de la violencia en el arte contemporáneo*. Machado Librso, S.A., 2005.

Bozal, V. *Mímesis: Las imágenes y las cosas*. Madrid: Machado, 1987.

Cabrera, J. *Cine: 100 años de filosofía*. Ed. Gedisa, 2005.

Carroll, N. *The Philosophy of Motion Pictures*. Blackwell, 2008.

Ciment, M. *Kubrick. The Definitive Edition*. Ed. Faber and Faber, 2003.

Cruz, M.S. *Estética de la violencia*. Ediciones Callejón, 2011.

Danto, A. *What Art Is*. Yale University Press, 2013.

Della Volpe, et al. *Problemas del nuevo cine*. Alianza, 1971.

Deleuze, G. (1985) *La imagen-tiempo*. Paidós, 2014.

____. (1983) *La imagen-movimiento*. Paidós, 2014.

____. (1969) *La lógica del sentido*. Traducido por Miguel Morey. Edición Electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.

Fanon, F. *Los condenados de la tierra.* México: Fondo de cultura económica, 1986.

Freud, S. (1905) *El Chiste y su relación con el inconsciente*. Argentina: Amorrortu Editores, 1991.

Fumerton, R. y D. Jeske. *Introducing Philosophy Through Film*. Wiley-Blackwell, 2010.

Hegel, G.W.F. (1834) *Lecciones sobre la estética*. Trad. Alfredo Brotóns Muñoz. Akal, 2007.

Herzogenrath, B. *Film as Philosophy*. University of Minnesota Press, 2017.

Huizinga, J. *Homo ludens*. Madrid: Alianza Editorial, 1972.

Jameson, F. *La lógica cultural del capitalismo tardío. Teoría de la postmodernidad*. Valladolid: Trotta, 1998.

Jarvie, I. *Filosofía del cine*. Sintesis Editorial, 2016.

Kant, I. (1790) *Crítica del juicio*. Austral, 1990.

Lyotard, J.F. *La condición posmoderna. Informe sobre el saber*. Traducido por Mariano Antolín Rato. Madrid: Ediciones Cátedra S.A.,1987.

MacDowell, J. *Irony in Film*. Palgrave Macmillan, 2016.

McGowan, T. *Only a Joke Can Save Us. A Theory of Comedy*. Northwestern University Press, 2017.

Memmi, A. *Retrato del colonizado*. 3ra ed. Buenos Aires: Editorial De la Flor, 1975.

Nietzsche, F. *Así habló Zaratustra*. Trad. Andrés Sánchez Pascual. Alianza Editorial, 2003.

____. (1872) *El nacimiento de la tragedia*. Trad. Andrés Sánchez Pascual. Alianza, 2004.

Platón. "Hipias Mayor", "La Republica, Libro X", "El Banquete", en *Diálogos*. Ed. Porrúa, S.A., 1979.

Rancière, J. *Béla Tarr, El tiempo después*. Shangrila, 2013.

____. *El espectador emancipado*. Ellago Ediciones, 2010.

Rancière, J. et al. *Las distancias del cine*. Ellago Ediciones, 2012.

Rebentisch, J. "Imagen documental e imagen estética" en *Chile Internacional: arte, existencia, multitud*. Chile: Editorial Planeta, 2005.

Rocha, G. "La estética de la violencia" *Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine Latinoamericano*. Vol. 1 Centro y Sudamérica (pp. 45-47). México: Universidad Autónoma Metropolitana, Secretaría de Educación Pública, Fundación Mexicana de Cineastas, 1998.

Rutherford, J. "The Third Space: Interview with Homi Bhabha" en Rutherford, Jonathan. *Identity, Community, Culture, Difference*. London: Lawrence y Wishart, 1990: 207-221.

Schiller, F. *La educación estética del hombre*. 4ta ed. Colección Austral, 1968.

Sen, A. *Identidad y violencia: la ilusión del destino*. Katz Editores, 2007.

Shaw, D. *Movies with Meaning: Existentialism through Film*. Bloomsbury Academic, 2017.

Singer, I. *Cinematic Mithmaking*. MIT Press, 2010.

____. *Reality Transformed: Film as Meaning and Technique*. Cambridge, MA: MIT Press, 1998.

____. *Three Philosophical Filmmakes. Hitchcock,Welles, Renoir*. MIT Press, 2005.

Smith, M. *Film, Art, and the Third Culture: A Naturalize Aesthetics of Film*. Oxford University Press, 2017.

Solanas and Gettino, "Towards a Third Cinema", 1969.

Stam, R., & Spence, L. *Colonialism, racism, and representation: An introduction*. In B. Nichols (Ed.), Movies and methods (Vol. 2). London: University of California Press, 1985.

Stam, R. *Film theory: An introduction*. Massachusetts: Blackwell Publishers, 2000.

Trias, E. *Lo bello y lo siniestro*. Debolsillo, 2006.

Walton, K.L. *In Other Shoes. Music, Metaphor, Empathy, Existence*. Oxford University Press, 2015.

Žižek, S. *Arte e ideología en Hollywood. Una defensa del platonismo*. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2008.

____. "Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional" Jameson, F. y Slavoj Žižek. *Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo*. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1998.

Recursos en línea:

- *Stanford Encyclopedia of Philosophy*: http://plato.stanford.edu/
- *Oxford Bibliographies: Philosophy:* http://www.oxfordbibliographies.com
- *Philpapers:* https://philpapers.org/
- *The Story of Film: An Odyssey*, 2011.
- *Routledge Encyclopedia of Philosophy Online*: https://www.rep.routledge.com/
- YouTube
- Amazon Prime
- Netflix
- Hulu