

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN CULTURAL
FACULTAD DE HUMANIDADES
AÑO ACADÉMICO 2022-2023, SEGUNDO SEMESTRE

Título: GECU 6002-OU1
Teoría y crítica cinematográficas
Sección: OU1
Créditos: 3
Profesor: Dr. Dorian Lugo Bertrán
Tel.: 787-764-0000, ext. 89515
E-mail: dorian.lugo1@upr.edu
Horas de oficina: jueves, 6 :00-7 :00 pm en la sala Tollinchi de MAGAC.

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/as 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 curso más abajo. La distribución del tiempo es la que requiere el tema de curso y la institución en un nivel de maestría, con aproximadamente dos horas y cincuenta minutos entre conferencia y discusión por semana, siempre y cuando el estudiantado llegue preparado a clase y sea interactivo en la discusión.

IV. Estrategias instruccionales y recursos de aprendizaje:

El curso se ofrecerá presencialmente. A su vez, el curso se acoge a la opción universitaria del veinticinco por ciento de modalidad de enseñanza alterna. De llevarse a cabo dicha medida, el estudiantado recibirá las debidas instrucciones al respecto.

El material asignado que estudiar son las lecturas requisito respectivas (tarea) sea del libro de texto o del repositorio de curso en Google Drive, indicadas en el programa de prontuario.

El curso requiere de un libro de texto que conseguir, el cual está a la venta en librerías electrónicas. El libro es (ficha en formato de estilo MLA):

- 1) Braudy, Leo; Cohen, Marshall (eds.). *Film Theory and Criticism: Introductory Readings*. 8va ed. New York: Oxford UP, 2016.

Se recomienda como lectura adicional, si bien no requisito, el libro clásico, en traducción: Stam, Robert; Burgoyne, Robert; Flitterman-Lewis, Sandy. *Nuevos conceptos de la teoría de cine*. Barcelona: Paidós, 1999. Hay, además, una selección considerable de lecturas requisito que se encuentra a su disposición en la plataforma Google Drive (“Mi unidad”), para la cual le llegará invitación en la primera semana de clase. Es requisito de curso el que la/el estudiante se integre a “mi unidad” (Google Drive), banco de lecturas oficial. Además del prontuario, ahí dará también con las “Instrucciones de tareas...” (y en el archivo de las mismas, con los plazos de entrega respectivos) y archivos de material pedagógico como “Categorías de los estudios de

cine”, “Bosquejo de propiedades del lenguaje cinematográfico”, “Glosario” y “Glossary”.

La ubicabilidad de las lecturas de curso aparece indicada en *el apartado de tarea/lecturas requisito –y no sugeridas-- semanal de su programa de prontuario*. El mismo apartado de tarea de su programa de prontuario le indica si está disponible en el libro de texto (antología) que comprar/adquirir para el curso o en el repositorio de Google Drive. Según indicado arriba, toda vez que el curso es teórico, y no histórico, el énfasis será siempre en el pensamiento conceptual o poético en torno del cine. En cada unidad semanal de su programa de prontuario, aparecerá recomendada alguna película, que pueda servir para ilustrar aspectos de dicha unidad; muchos de los filmes, en tanto clásicos, son de fácil visionado en la web, sea porque por su antigüedad ya son parte del dominio público o por alquiler o membresía a plataforma de visionado audiovisual por decisión propia. Sin embargo, no será requisito el visionado de las mismas, y se discutirán de forma general y no particular. Ni las tareas ni el mejor desempeño en el curso requerirán tampoco del visionado de estas películas referidas en ocasiones. Todo ello porque el estudiantado selecciona su propia película que analizar para cada tarea, según indicado en archivo de “Instrucciones...”. En cuyo caso, el curso no dispondrá de los filmes de referencia, pues solo operarán, repetimos, como filmes de referencia. Para aquellxs interesadxs en la historia del cine, recomendamos conseguir y leer el libro clásico y de múltiples ediciones, referido en su bibliografía, de David Cook, *The History of Narrative Film*, entre otros, para análisis en ocasiones de fotograma por fotograma, plano por plano, de un filme.

Se recomienda la consulta de artículos de revistas arbitradas o especializadas en cine, además de libros. Como procedimiento para dar con *artículos en particular de revista arbitrada o especializada en cine, se sugiere realizar investigación a través de la bases de datos disponibles en la página web del sistema de bibliotecas de la UPR, como JSTOR*, a la cuales tiene acceso como estudiante matriculad@ de curso, además de Google Académico, entre otros posibilidades. Con relación a acceso a las bases de datos, les proveo un enlace de aclaración de dudas. Una vez leído, de todavía quedarle dudas, favor de hacerme saber:

<https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/sb-acceso-bases/>

Para el estilo de redacción investigativa que adoptar en sus ensayos, se recomienda la consulta siempre de la última edición del *manual de estilo APA o MLA: procedimiento de cita, fichado bibliográfico, etc.*. Sus normas están además disponibles en la página web de Purdue University: The Purdue University Writing Lab, <https://owl.purdue.edu>
Las reuniones de curso no podrán grabarse por parte del estudiantado. De ser estudiante con permiso OAPI, se observarán las sugerencias hechas por dicha oficina.

V. Evaluación:

Se evaluará a la/al estudiante a base de:

1) Tres **ensayos** que entregarse, de cinco a ocho páginas de largo (con lista acompañante de “Referencias”). La cita, el formato y el estilo general de ensayo deberán observar las reglas del manual de estilo MLA o APA. Los ensayos se redactarán en casa y se deberán enviar puntualmente al correo electrónico del profesor en formato Word, no en “-pdf” o equivalentes, con archivo debidamente identificado en el exterior, con su nombre y apellido. Las instrucciones de tareas detalladas al respecto se encuentran en el repositorio de curso en Google Drive, bajo archivo homónimo. El plagio deberá evitarse a toda costa, según advierte el apartado de “Políticas Institucionales” del prontuario.

2) **Participación en curso.** La participación en el curso comprende: a) la asistencia a clase, que no sea por ausencia justificada por correo al profesor; b) realización de lecturas requisito para cada clase y presencia interactiva; c) cumplimiento con “Políticas Institucionales”, aclaradas en apartado homónimo del prontuario, con por ciento idéntico atribuido a cada aspecto y que suman una calificación final.

La falta de envío puntual de ensayo deberá justificarse mediante excusa médica por escrito o indicación previa al respecto por parte de la dependencia universitaria OAPI, que elaborar en el apartado de “Políticas Institucionales”, para que aplique reposición o prórroga. A la/Al estudiante que registre 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 tarea, se recomienda siempre que envíe la tarea por lo menos un día antes del plazo, y no minutos antes del mismo.

Como política de reunión, el profesor esperará hasta la 3:20 pm. para la presencia de al menos un/a estudiante; de no asistir nadie en dicho tiempo, el profesor cancelará la clase a las 3:20 pm., y el estudiantado es responsable del material que discutirse en la misma. Se sobreentiende que es menester observar normas de cortesía general en el espacio de clase, en todos sus aspectos, entre ellos en el modo de establecer diferencias con todos sus integrantes, estudiantes y profesor. De haberle surgido un compromiso o que le haya sobrevenido un inconveniente, en el horario de reunión, favor de avisar al profesor a la mayor brevedad, y quedará excusada/o del mismo.

La página Moodle del curso no se utilizará, y la comunicación entre estudiante y profesor será por correo electrónico o presencial. De utilizarse por alguna contingencia, el profesor le avisará al estudiantado.

La distribución porcentual de las calificaciones será la siguiente:

ensayos (3)	81%
participación en el curso	19%

Habrá evaluación diferenciada para estudiantes con necesidades especiales.

A continuación se mencionarán las rúbricas de criterio calificativo que tener en cuenta para tareas. Las rúbricas tienen la misma valoración porcentual, que suman un total de cien puntos de la calificación por tarea:

- a. *Capacidad crítica*: desenvolvimiento de pensamiento crítico con sentido de innovación y de complejidad.
- b. *Comunicación efectiva*: desenvolvimiento por escrito con efectividad, corrección, claridad y coherencia, tanto desde un punto de vista ortográfico como gramatical.
- c. *Calidad o competencias de investigación*: observancia de procedimiento de exposición de información y argumento que incluya: puntualidad, cumplir con

instrucciones, fundamentación en fuentes fiables de investigación, aplicación correcta de manual de estilo MLA o APA, desempeño honesto de investigación (por ej., no llevar a cabo plagio), atención metodológica y pulcritud en el uso de la tecnología para formato de exposición por escrito.

VI. Sistema de calificación

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

VII. Políticas institucionales

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 Asuntos para las Personas con impedimentos (OAPI) 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, este debe comunicarse con la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes. (Circular 9, 2002-2003).

(Certificación 112 2014-2015 de Junta de Gobierno - Sección II L - Acomodo razonable y la Sección II M- Integridad académica).

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 por 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 a distancia 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.

(Certificación 112 2014-2015 de Junta de Gobierno - Sección II L - Acomodo razonable y la Sección II M- Integridad académica).

Política Institucional contra el Discrimen y Acoso 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 Número 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a el 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”.

(Certificación 39 Núm. 2018-19 del Senado Académico - Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual).

Plan de contingencia en caso de una emergencia: De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuarán ofreciendo las mismas utilizando la modalidad a distancia o en línea para cumplir con el prontuario.

VIII. 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/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. Ablove, 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 and 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.
- Matheson, S. (Ed.). (2020) *Women in the Western*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Mazierska, E.; Mroz, M.; Ostrowska, E. (Eds.). (2018). *The Cinematic Bodies of Eastern Europe and Russia: Between Pain and Pleasure*. Edinburgh: Edinburgh 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.
- Pullen, Ch. (2017). *Straight Girls and Queer Guys: The Hetero Media Gaze in Film and Television*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- 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). Lo real y sus vicisitudes. *Mirando al sesgo* (pp. 45-87). Buenos Aires,

Barcelona y México: Paidós. Impreso.

IX. 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 (26 de enero)

Discusión de prontuario. Además del prontuario y tareas, se discutirán aspectos de utilidad para el curso como lo son metodología de investigación, y otros que se le incluyen como material adicional en los siguientes archivos en Google Drive, como lo son “Categorías de estudios de cine”, “Bosquejo de propiedades del lenguaje cinematográfico”, Glosario y “Glossary” (con relación a movimientos históricos, géneros y términos cinematográficos; para efectos de los términos cinematográficos mismos, puede dar también con ellos en los glosarios incluidos en inglés y en español). En adelante, en apartados debajo de los temas que tratar por fecha, se indican las lecturas que realizar y filme de referencia (el cual en tanto que solo es de referencia, y no de visionado requisito, queda del estudiantado la decisión de verlo o no, y su consecución), además de la ubicabilidad de la lectura, sea en el libro de texto (antología) o en Google Drive. Solamente es requisito de tarea por semana la realización de “lecturas requisito”, y no las de tipo sugerido.

Semana II (2 de febrero)

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 el cine 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 Lumières, a la comedia *slapstick*, con Chaplin y Keaton en cabeza, y al cine expresionista alemán y al director R. Weine.

Lecturas requisito (tarea):

- a) “The Close-Up” y “The Face of Man” de B. Balázs (antología)
- b) “The Birth of a Sixth Art” de R. Canudo (Google Drive)

- c) “The Work of Art in the Era of Mechanical Reproduction” [‘La obra de arte en la era de la reproducción técnica’]” de W. Benjamin (antología)

Lecturas sugeridas:

- a) “Los orígenes de la semiótica” en *Nuevos conceptos...*
- b) “Basic Concepts” de S. Kracauer (antología)

Filme de referencia:

El gabinete del doctor Caligari (Robert Weine, 1920) o *El maquinista de La General* o *The General* (Buster Keaton, 1926)

Semana III (9 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 (tarea):

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

Lectura sugerida:

- a) “On Editing” de V. Pudovkin (antología)

Filme de referencia:

El acorazado Potemkin (Sergei Eisenstein, 1925)

Semana IV (16 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 (tarea):

- a) “Nosotros: variante del manifiesto” y “El Kinopravda” de D. Vertov (Google Drive)
- b) “A Statement on the Sound-Film” de Eisenstein, Pudovkin y Alexandrov (antología)

Filme de referencia:

El hombre de la cámara (Dziga Vertov, 1929)

Semana V
(23 de febrero)

Teoría realista. La puesta en escena baziniana contra el montaje soviético. Referencias al movimiento histórico del cine del Neorrealismo italiano; a 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 (tarea):

- a) “La evolución del lenguaje del cine” de André Bazin (antología)
- b) “Some Ideas on the Cinema” de Cesare Zavattini (Google Drive)

Lecturas sugeridas:

- a) “El mito total del cine” y “La ontología de la imagen fotográfica” de A. Bazin (antología)

Filme de referencia:

El ladrón de bicicletas (Vittorio di Sica, 1948)

Semana VI
(2 de marzo [feriado])

[....]

Semana VII
(9 de marzo)

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 (tarea):

- a) “A Certain Tendency of the French Cinema” de François Truffaut (Google Drive)
- b) “Circles and Squares” de Pauline Kael (Google Drive)
- c) "The Birth of a New Avant-Carde: La Caméra-Stylo" de Alexander Astruc (Google Drive)

Filme de referencia:

Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941)

Semana VIII (16 de marzo)

Estructuralismo/semiótica/narratología filmica y neoformalismo I. El cine de autor en contra y a favor del cine clásico de Hollywood. Surgimiento del cine independiente en EEUU: J. Cassavetes, etc.. ¿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 (R. 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. Oposición binaria (C. Lévi-Strauss). La muerte del autor y el nacimiento del lector (R. Barthes). Hacia una lectura de poética en el cine.

Lecturas requisito (tarea):

- a) “La gran sintagmática de film narrativo” de Christian Metz (Google Drive)
- b) “Un cine excesivamente obvio” de David Bordwell (Google Drive)
- c) “La escena audiovisual” de Michael Chion (Google Drive)

Lecturas sugeridas:

- a) “La semiología del cine” en *Nuevos conceptos....* de R. Stam et al
- b) “The Art Cinema as a Mode of Film Practice” de David Bordwell (antología)
- c) “La poética de la prosa” de Krystyna Pomorska

Filme de referencia: Al final de la escapada (Jean-Luc Godard, 1960)

Semana IX (23 de marzo)

Estructuralismo/semiótica/narratología filmica y neoformalismo II. El cine con narrador y sin narrador. Categorías estructuralistas de: narrador / narración / narratario; enunciador / enunciación / enunciatario; roles del cuento, actantes o función narrativa; focalizador / focalización; ocularizador/ocularización; tipos de narradores. Relato y anacronías: analepsis y prolepsis: alcance y amplitud.

Lectura requisito (tarea):

- a) “La narratología filmica” en *Nuevos conceptos...* de R. Stam et al (Google Drive)

Filme de referencia: Rashomon (Akira Kurosawa, 1950)

Semana X

(30 de marzo)

--1) Marxismos, Tercer Cine, teoría crítica de raza y estudios post coloniales y decoloniales 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 (Google Drive)
- b) “The Apparatus: Metapsychological Approaches to the Impression of Reality in Cinema” de Jean-Louis Baudry (antología)

Filmes de referencia:

Crónica de un verano (Jean Rouch y Edgar Morin, 1961) y *Primary* (Robert Drew, 1960)

--2) Marxismo, Tercer Cine, teoría crítica de raza y estudios post coloniales y decoloniales 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). Análisis de discurso (foucaultniano): poder/saber y lo racial, lo nacional, lo que atiende clase social, etc... La colonialidad del poder, del saber, del hacer y del ser (A. Quijano et al).

Lecturas requisito:

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

Filme de referencia:

How Tasty Was My Little Frenchman (Nelson Pereira dos Santos, 1971)

Semana XI
(6 de abril [feriado])

[...]

Semana XII
(13 de abril)

Continuación de teoría del Tercer Cine e introducción al psicoanálisis. Atención: al Tercer Cine y lo no occidental (de origen y estética/política; vs orientalismo); a la inscripción y desestabilización de “la mirada” (occidentalista); al “punto de escucha” y situación cinematográfica. La función del falo (simbólica), la castración, la falta y el deseo en el sujeto, según Lacan. Lo imaginario, lo simbólico y lo real lacanianos: los tres registros de la realidad.

Lecturas requisito:

- a) “La pasión de percibir”, “Identificación, espejo” y “Repudio, fetiche” de Christian Metz (antología)
- b) “La significación del falo” de Jacques Lacan (Google Drive)

Lecturas sugeridas:

- a) “El psicoanálisis” en *Nuevos conceptos...* de R. Stam et al
- b) “Lo simbólico, lo imaginario y lo real” de Jacques Lacan
- c) “El sepultamiento del complejo de Edipo” y “La organización genital infantil” de Sigmund Freud (Google Drive)

Filme de referencia: Cuentos de Tokio o Tokyo Story (Yasujiro Ozu, 1953)

Semana XIII
(20 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 Gennette. 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”, “udigrudi” brasileño, “Ultra-Lettriste”/”Situationiste Internationale”, Taller de
Cine La Red (en PR), 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 (tarea):

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

Lectura sugerida:

- a) “Desde el realismo a la intertextualidad” en *Nuevos conceptos...* de R. Stam et al

Filmes cortistas de referencia:

Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929) (filme experimental del surrealismo), *Fireworks*
(Kenneth Anger, 1947) (filme experimental del “underground”), *Theme Song* (Vito Acconci,
1973) y *Citizen: The Wolf and the Nanny* (Cliff Evans, 2009)

Semana XIV
(27 de abril)

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

Lecturas requisito:

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

Filme de referencia: Bailarina en la oscuridad o Dancer in the Dark (Lars von Trier, 2000)

Semana XV
(4 de mayo)

Feminismo y teoría de roles de género. Mirada masculinista (“gaze”) y sujeto femenino. Hacia un cine “femenino”. Referencia a *Vértigo* (A. Hitchcock, 1958).

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 (Google Drive)

Filme de referencia: Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975)

SEMANA XVI
(11 de mayo)

Teoría cuir (“queer”). La mirada cuir contra la mirada heteronormativa en el cine. Cortometrajes del “underground” estadounidense y más allá (cine de José Rodríguez Soltero en PR). Referencias a *Fireworks* (K. Anger, 1947) y *Un Chant d’Amour* (J. Genet, 1950).

Lecturas requisito:

- a) “Imitation and Gender Insubordination” de Judith Butler (Google Drive)
- b) “Notes on Camp” de Susan Sontag (Google Drive)

Filme de referencia: Las lágrimas amargas de Petra von Kant (Rainer Werner Fassbinder, 1972)

SEMANA VII

(martes, 16 de mayo [día de reposición de curso de los jueves según calendario])

Teoría digital I. 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” (micro-mecenazgo). ¿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 (Google Drive)
- c) “A Cyborg Manifesto” de Donna Haraway (Google Drive)

- d) “A Theory of the Animated Sound Film” de Imamura Taihei (trad. Michael Baskett)
(Google Drive)

Filme de referencia: Ghost in the Shell (Mamoru Oshii, 1995)