

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Departamento de Lenguas Extranjeras

FRAN 4235-0U1

Introducción al cine francés

45 horas. 3 crs.

2do Semestre 2023-24

Dr. Antoine Philippe

Curso: LW 1:00 pm - 2:20 pm en LPM 122
Oficina: LW 11:30 am - 12:50 pm en el Departamento LPM 312.N o por acuerdo
Contacto: antoine.philippe@upr.edu x89699

Prerrequisito FRAN 4008

Descripción del curso

Curso panorámico que se propone familiarizar a los estudiantes de francés con la historia del cine en francés. El curso se fundamenta en la división originaria del cine en dos vertientes: el cine “vérité” inspirado de los hermanos Lumière y el cine “mágico” oriundo del trabajo de Georges Méliès. Veremos cómo estas dos posibilidades cinematográficas se oponen y/o se combinan a través de las transformaciones del cine francés. Estudiaremos películas representativas de los movimientos más destacados del cine francés (impresionismo, surrealismo, realismo poético, *Nouvelle Vague*, entre otros), enfocando sus especificidades técnicas y sus contextos histórico-sociales. Ese curso no presupone conocimiento previo del estudio de la imagen e introducirá los conceptos y términos básicos necesarios al análisis cinematográfico. Este curso se ofrecerá en la modalidad presencial. De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuarán ofreciendo las mismas utilizando la modalidad en línea para cumplir con el prontuario vía Zoom: Meeting ID: 858 4435 5148 Passcode: 4235

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el curso, el/la estudiante:

1. sabrá descifrar e interpretar imágenes cinematográficas, usando el vocabulario técnico apropiado;
2. podrá situar varias películas francesas dentro de sus propios movimientos temáticos y estilísticos;
3. analizará y discutirá los temas de los filmes colocándolos en sus contextos históricos y entornos sociales y políticos
4. se expresará de manera lógica y coherente, oralmente y por escrito, empleando un vocabulario especializado, ideas o hipótesis de trabajo;

Materiales requeridos

Todos los materiales del curso serán disponibles en Moodle.

Hasta un 25 % de las lecciones se podrían impartir por videoconferencias Zoom, por lo cual uno necesita una computadora con cámara y micrófono, así como una conexión internet adecuada.

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo

Temas	hrs
Introducción	1.5
Los hermanos Lumière	1.5
Los filmes de Méliès	1.5
<i>Napoléon</i> (1927) d' Abel Gance (impresionismo)	3
<i>Un Chien Andalou</i> (1929) de Buñuel (surrealismo)	3
<i>Le Crime de M. Lange</i> (1938) de Jean Renoir (Realismo poético 1)	3
<i>Les Belles de nuit</i> (1952) de René Clair (La Tradición de Calidad)	3
<i>Les Enfants du Paradis</i> (1945) de Marcel Carné (Realismo poético 2)	3
Examen	1.5
<i>Les 400 coups</i> (1959) de François Truffaut (<i>Nouvelle Vague</i> 1)	4.5
<i>Pierrot le fou</i> (1965) de Jean-Luc Godard (<i>Nouvelle Vague</i> 2)	4.5
<i>Les Demoiselles de Rochefort</i> (1967) de Jacques Demy (<i>Rive gauche</i>)	3
<i>Gazon maudit</i> (1995) de Josiane Balasko (<i>Cine popular</i>)	1.5
<i>La Haine</i> (1995) de Mathieu Kassovitz (<i>Neo expresionismo</i>)	3
<i>Le 8e Jour</i> (1996) de Jaco Van Dormael (<i>cinéma-vérité</i> y <i>efectos especiales</i>)	3
Preparación al ensayo final	3
Conclusión	1.5
TOTAL DE HORAS	45

Técnicas instruccionales:

- Conferencias para introducir autores, eventos históricos y movimientos literarios
- Lectura de capítulos y artículos
- Muestra de películas dentro y fuera del horario de curso
- Análisis detallados de imágenes de películas
- Discusiones sobre obras y cuestiones históricas, sociales o teóricas
- Exámenes escritos e Informes orales sobre pasajes de película

Recursos de aprendizaje

- ❑ Cuenta en la plataforma institucional de gestión de aprendizaje (Ej. Moodle)
- ❑ Cuenta de correo electrónico institucional
- ❑ Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos

Política del curso

Llegar a tiempo, estar preparado y participar activamente son requisitos para cada sesión del curso, que se dé de manera presencial o en línea.

Videoconferencias sincrónicas eventuales presuponen las mismas reglas de comportamiento que se esperan de un curso presencial. Los estudiantes deben:

- mantener un atuendo, lenguaje y actitud idóneos a un curso universitario
- apagar su micrófono cuando no hablan, pero mantener su cámara prendida durante toda la clase. Es cortés mostrar su cara a quien le habla y es imprescindible que cada estudiante sea conocido y reconocido de los demás, docente y estudiantes, si uno quiere fomentar un verdadero ambiente de aprendizaje. Se considerarán excepciones a dicha regla en caso de restricciones tecnológicas.

Técnicas de evaluación

Un examen en clase, usando computadoras para visionar extractos de películas	25%
Dos trabajos sobre reseñas	25%
Ensayo final (6 páginas)	25%
Preparación, participación y presentaciones orales	15%
Asistencia y puntualidad	10%
Total	100%

De ser necesario, se realizará una evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales.

Acomodo Razonable

La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable. Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado, sustancialmente, una o más actividades principales de la

vida como lo es su área de estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodados o modificaciones razonables. De usted requerir acomodado o modificación razonable en este curso, debe notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o diagnóstico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de modificación o acomodado razonable.

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 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.

El uso de cualquier generador de texto basado en inteligencia artificial (IA) en cualquier tarea o trabajo asignado se considera deshonestidad académica y viola el artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos)."

Política y procedimiento para el manejo de situaciones de discriminación por sexo o género

«La Universidad de Puerto Rico, como institución de educación superior y centro laboral, protege los derechos y ofrece un ambiente seguro a todas las personas que interactúan en ella, ya sea a estudiantes, empleados, contratistas o visitantes. Por tanto, se promulga la política con el fin de promover un ambiente de respeto a la diversidad y los derechos de los integrantes de la comunidad universitaria, **Cert. 107 (2021-2022) JG, Política y procedimientos para el manejo de situaciones de discriminación por sexo o género en la Universidad de Puerto Rico.** Se establece un protocolo para el manejo de situaciones relacionadas con las siguientes conductas prohibidas: discriminación por razón de sexo, género, embarazo, hostigamiento sexual, violencia sexual, violencia doméstica, violencia en cita y acoso, en adelante, «las conductas prohibidas», en el ambiente de trabajo y estudio.

Normativa sobre hostigamiento 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.

Plan de contingencia

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor continuará ofreciendo el curso utilizando la modalidad a distancia o en línea, según establecidas en este prontuario oficial. De acuerdo a la información oficial y las directrices institucionales, el profesor realizará esfuerzos para comunicarse con los estudiantes vía correo electrónico institucional u otros medios alternos disponibles para coordinar la continuidad del ofrecimiento.

Sistema de calificación

A (100-90), B (89-80), C (79-70), D (69-60), F (59-0)

Bibliografía primaria

- Balasko, Josiane. *Gazon maudit*. 1995.
Buñuel, Luis. *Un Chien andalou*. 1929
Carné, Marcel. *Les Enfants du Paradis*. 1945.
Clair, René. *Les Belles de nuit*. 1952.
Demy, Jacques. *Les Demoiselles de Rochefort*. 1967.
Gance, Abel. *Napoléon*. 1927.
Godard, Jean-Luc. *Pierrot le fou*. 1965.
Kassowitz, Mathieu. *La Haine*, 1995.
Renoir, Jean. *Le Crime de M Lange*. 1938
Truffaut, François. *Les 400 coups*. 1959.
Van Dormael, Jaco. *Le 8e jour*. 1996.

Bibliografía secundaria

- Aldstadt, David. "Arletty, Star Image, and the Return of the Gaze: Gazing Back from Marcel Carne's *Les Enfants du Paradis*." West Virginia University Philological Papers 47 (Fall 2001).
- Baumgartner, Michael. *Metafilm Music in Jean-Luc Godard's Cinema*. Oxford UP, 2022.

- Becker, Svea & Bruce Williams (2008). What ever happened to West Side Story? Gene Kelly, jazz dance, and not so real men in Jacques Demy's *The Young Girls of Rochefort* , *New Review of Film and Television Studies*, 6:3, 303-321,
- Berthomé, Jean-Pierre. *Jacques Demy ou les racines du rêve*. Nantes: L'Atalante, 1995.
- Bordwell, David, and Kristin Thompson. *Film Art: An Introduction*. 1979. 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2004.
- Braudy, Leo. "From The World in a Frame. Genre: The Conventions of Connection," in Gerald Mast, Marshall Cohen, and Leo Braudy, eds, *Film Theory and Criticism*. 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 1992), 435-52.
- Brody, Richard. *Everything is Cinema: The Working Life of Jean-Luc Godard*. New York: Metropolitan Books/ Henry Holt & Co., 2008.
- Brooks, Charles William. "Jean Renoir's *The Rules of the Game*." *French Historical Studies* 7.2 (Autumn 1971): 264-283.
- Chion, Michel. *La Comédie musicale*. Paris: Les Petits Cahiers, 2002.
- Colomb, Philippe. "L'étrange Demy-monde" *Cahiers Gai-Kitsch-Camp : Q comme queer* 42 (1997): 37-52.
- Cuff, Paul. *Abel Gance and the End of Silent Cinema: Sounding out Utopia*. Palgrave Macmillan, 2016.
- Dalle Vacche, Angela. "Surrealism in Art and Film" in Rosalind Galt and Karl Schoonover, eds, *Global Art Cinema: New Theories and Histories* New York: Oxford UP, 2010.
- Dalle Vacche, Angela. "Jean-Luc Godard's *Pierrot le Fou*: Cinema as Collage against Painting" in *Literature/Film Quarterly* Vol. 23, No. 1 (January, 1995) (repub. in *Cinema and Painting: How Art is Used in Film*. Austin: U of Texas P, 1996).
- De Julio, Maryann. *Germaine Dulac*. Manchester UP, 2022.
- Driskell, Jonathan. *Marcel Carné*. Manchester UP, 2016.
- Duarte, Rosália and Milene Gusmão. "Representations of Women in Germaine Dulac's Visual Pedagogy." *Educação e Realidade* 44:2 (2019).
- Dudley, Andrew. *Mists of regret : culture and sensibility in classic French film*. Princeton UP, 1995.
- Duggan, Anne E. *Queer Enchantments: Gender, Sexuality, and Class in the Fairy-Tale Cinema of Jacques Demy*. Wayne State UP, 2013.
- Emmelhainz, Irmgard. *Jean-Luc Godard's Political Filmmaking*. Palgrave Macmillan, 2019.
- Faulkner, Christopher. "The Rules of the Game: A Film Not Like the Others." In *Film Analysis: A Reader*. Ed. Jeffrey Geiger and R. L. Rutsky. New York: W. W. Norton, 2005. 300-317.
- Feuer, Jane. "The Self-Reflexive Musical and the Myth of Entertainment," in *Film Theory and Criticism*, 486-97.

- Finkelstein, Haim. "Dali and Un Chien andalou: The Nature of a Collaboration" in *Dada and Surrealist Film* 128-142.
- Flitterman-Lewis, Sandy. *To desire differently : feminism and the French cinema*. New York: Columbia UP, 1996.
- Forbes, Jill. "Pierrot le fou and Post-New Wave French Cinema." in Higbie, Will and Sarah Leahy, eds. *Studies in French Cinema. UK Perspectives 1985-2010*. Intellect, 2011.
- Ganim, Russell. "Prévert Reads Shakespeare: Lacenaire as Iago in *Les Enfants du Paradis*." *Comparative Literature Studies* 38:1 (2001):. 46-67.
- Gernalzick, Nadja. "To Act or to Perform: Distinguishing Filmic Autobiography." *Biography* 29:1 (Winter 2006).
- Gillain, Anne. *Francois Truffaut. Le secret perdu*. Paris: Hatier, 1991.
- Harris, Sue. "The people's filmmaker? *Théâtre poluaire* and the films of Bertrand Blier." in Sheila Perry and Máira Cros, *Voices of France. Social, Political and Cultural Identity*. London: Pinter, 1997: 114-126.
- Henneton, Diane. "Jacques Demy's Musical Comedies An Homage to the American Show Musical." *French Forum* 37:3 (Fall 2012) : 221-239.
- Insdorf, Annette. *François Truffaut*. Plunkett Lake Press, 2020.
- Jeunet, Jean-Pierre. *Je me souviens, 500 anecdotes de tournage*. LettMotif, 2018.
- Johnson, Albert. Review of *The Young Girls of Rochefort Film Quarterly*, Vol. 21, No. 4 (Summer, 1968): 45-48.
- Kinder, Marsha. "Reframing Buñuel through neuroscience." *Revista de Estudios Hispánicos* 52:2 (2018): 475-503.
- Koichi, Yamada. "Huit et Demy". *Cahiers du cinéma* 181 (August 1966):. 8-9.
- Kline, T. Jefferson. *Screening the Text: Intertextuality in New Wave French Cinema*. Baltimore: Johns Hopkins UP, 1992.
- Kuenzli, Rudolf E., ed. *Dada and Surrealist Film*. MIT P, 1996.
- Lacan, Jacques. *Écrits*. Paris: Seuil, 1966.
- Lejeune, Philippe. "Cinéma et autobiographie: problèmes de vocabulaire." *Revue belge du cinema* 19 (1987): 7-14.
- Leutrat, Jean-Louis."Godard's Tricolor." in *Jean-Luc Godard's Pierrot le fou*, 64-80
- Liebman, Stuart. "Un chien andalou: The Talking Cure." in *Dada and Surrealist Film* 143-158.
- Lope Salvador, Víctor. "Entr'acte de René Clair: algunos préstamos incoherentes en la escritura dadá." *Trama y Fondo: Revista de Cultura*. 2017, Issue 44: 153-168.
- Marie, Michel. *The French New Wave. An Artistic School*. UK: Blackwell Publishing, 2003 (1997).
- Merigeau, Pascal. *Jean Renoir: A Biography*. Running Press Adult, 2017.
- Metz, Christian. "Le signifiant imaginaire," *Communications* 23 (1975).

- Miraillet, Nicolas. *Buffet froid! de Bertrand Blier. Études du film en prêts-à-consommer pour mangeurs pressés*. Kindle Ed.. 2018
- Morgan, Daniel. "No Trickery with Montage': On Reading a Sequence in Godard's *Pierrot le fou*". *Film Studies: An International Review* 5 (Winter 2004): 8-29.
- Mulvey, Laura. "Visual Pleasure and Narrative Cinema," in *Film Theory and Criticism*, 746-57.
- Philippe, Antoine. "Belles de jour et de nuit: les destins croisés de René Clair et de Luis Buñuel dans le canon du cinéma en français" *French Forum* 32:3 (Fall 2007): 139-154.
- Powrie, Phil. "La communauté impossible, ou pourquoi le film musical français se fait rare." in Raphaëlle Moine, ed., *Le Cinéma français face aux genres* (Paris: AFRHC, 2005), 213-22.
- Reader, Keith. "'Mon cul est intersexuel?': Arletty's Performance of Gender." in Hughes, Alex and James S. Williams, eds. *Gender and French Cinema*.
- Snyder, John. "Film and Classical Genre: Rules for Interpreting The Rules of the Game." *Literature/Film Quarterly* 10.3 (1982): 162-179.
- Stam, Robert. *Reflexivity in Film and Literature: From Don Quixote to Jean-Luc Godard*. Ann Arbor, Mich.: UMI Research P, 1985.
- Thiher, Allen. "The Existential Play in Truffaut's Early Films." *Literature/Film Quarterly* 5:3 (Summer 1977)
- Tiftt, Stephen. "Drole de Guerre: Renoir, Farce, and the Fall of France." *Representations* 38 (Spring 1992): 131-64.
- Tinker, Chris. "Jacques Demy's Les Demoiselles de Rochefort (1967): Beyond the Hollywood Film Musical." *Australian Journal of French Studies* 41:1 (2004): 37-47.
- Towner, Daniel. "Antoine Doinel in the Zoetrope." *Literature/Film Quarterly*. 18:4 (October 1, 1990).
- Trier, James. "The 400 Blows as Cinematic Literacy Narrative." *Teacher Education Quarterly*. 34:3 (Summer 2007)
- Trinon, Hadelin. "Autocinébiographie." *Revue belge du cinéma* 13 (Fall 1985): 6-22.
- Turner, Dennis. "Made in U.S.A.: The American Child in Truffaut's 400 Blows." *Literature/Film Quarterly* 12: 2 (April 1, 1984).
- Truffaut, Francois. "Une certaine tendance du cinéma français." *Cahiers du Cinéma* 31 (Jan. 1954): 15-29.
- Wood, George A., Jr. "Game Theory and The Rules of the Game." *Cinema Journal* 13.1 (Fall 1973): 25-34.
- Williams, Alan. *Republic of Images*. Cambridge: Harvard UP, 1992.
- Williams, Alan. "Pierrot in Context(s)." in *Jean-Luc Godard's Pierrot le fou*, 43-63.
- Wills, David, ed. *Jean-Luc Godard's Pierrot le fou*. Cambridge: Cambridge UP, 2000.

Quarterly Review of Film Studies, 7.3 (1982): 194-284. Special issue on *La Règle du jeu*.

Referencias electrónicas

Luis Buñuel

Dominique Russel. April 2005.

<http://sensesofcinema.com/2005/great-directors/bunuel/>

un documental sobre Buñuel (en francés con subtítulos en español) Un cinéaste de notre temps (1963) <https://www.youtube.com/watch?v=xjVpviB2gp4> (primera de tres partes)

Les Demoiselles de Rochefort

<http://sensesofcinema.com/2010/cteq/les-demoiselles-de-rochefort/>

<http://www.criterion.com/current/posts/525-pierrot-le-fou-self-portrait-in-a-shattered-lens>

Brody, Richard. « Pierrot le fou : Self-Portrait in a Shattered Lens »

http://sensesofcinema.com/2006/39/godard_de_stael/

Shafto, Sally. “Leap into the void : Godard and the painter » Senses of Cinema 39 (May 2006)

Geoff, Andrew. Interview of Luc and Jean-Pierre Dardenne.

<http://www.guardian.co.uk/film/2006/feb/11/features>

Portal útil

<https://cineglos.holycross.edu/>

vocabulario del cine