

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades

Bachillerato en Estudios Interdisciplinarios
Propuesta de Estudios Individualizados

Estudios Individualizados en Cine

Juan Manuel Pagán Teitelbaum

801-97-5941

I. Descripción del programa

En el arte de la imagen en movimiento convergen distintas disciplinas. La música, pintura, baile, arquitectura, escultura, y literatura se mezclan con la fotografía para crear un nuevo arte que apenas tiene un poco más de cien años. El cine, también conocido como el séptimo arte, es una disciplina multidisciplinaria. Sin embargo, el cine se presta para ser estudiado como un campo de conocimientos técnicos; su aspecto multidisciplinario se pierde y olvidamos que es un arte más allá de ser un instrumento de comunicación. Ya que lo que me interesa es su aspecto humanístico, porque creo que sin él la mirada informada del artista no es posible, propongo este bachillerato que me permite estudiarlo como un arte, producto de la creatividad y la historia concreta del ser humano. Esta propuesta es producto de mi interés por crear un programa de estudios individualizados en Cine que combine la formación que la Facultad de Humanidades me proveerá con los conocimientos sobre esta disciplina que obtendré de los ofrecimientos de la Escuela de Comunicación Pública. Así podré aportar de un modo creativo al arte cinematográfico de Puerto Rico.

ARTO MULTIDISCIPLINARIO
EMILIO GONZALEZ
FACULTAD DE HUMANIDADES
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

20/June/05 MS

1042046

mdrsrs

II. Motivos y objetivos

Me crié en Vega Baja en un barrio cerca de caimanes y chopas. Fue alrededor de la casa de madera donde vivían mis padres y hermana que empecé mis primeras exploraciones del mundo. Luego crecí y con la estatura también aumentó mi curiosidad por el monte aledaño. Con la boca llena de icacos, la nariz dilatada por el aroma del pajuil y las medias llenas de arena blanca silicia, aprendí a amar mi pequeña isla que de niño me obsequió la experiencia rica.

Una tarde mi padre me llevó a una de las usuales excursiones al bosque para saber si los mangós estaban en temporada. Sin embargo, nos encontramos con una situación inesperada, triste. El monte lo habían convertido en un cementerio de flora y fauna. Entre lágrimas que nunca mueren, me preguntaba por qué en vez de poner lápidas, construyeron cajas blancas, todas iguales. Entonces entendí dos cosas: que la tierra que amaba moría y que yo la trataría de rescatar.

Cada vez que paso cerca de esa urbanización, "nuevo concepto comunitario", me cuestiono por qué no pensé antes en usar la arena de esas dunas blancas. Al menos debí fundir esa silicia en un cristal gigante, en un espejo. Luego lo hubiese colocado en el cielo borincano para que todo ser humano se pudiese ver reflejado. Quizás de esta forma se daría cuenta la gente que no nos tratamos bien.

Encontré una forma parecida a la de crear con arena fundida un espejo gigante, la pantalla grande del cine. Es por este medio audio-visual que quiero aportar a la formación de un mundo más justo. Quiero educarme y enriquecerme de experiencia, lo suficiente para poder hacer una creación de arte que llegue y traspase la conciencia y el corazón del ser humano. Esta educación provendrá de un programa de estudios interdisciplinarios

que mezcle diferentes disciplinas como la literatura, cine, fotografía, filosofía, historia entre otros. Las diferentes disciplinas me ayudarán a establecer e integrar diferentes y posibles metodologías como crítica literaria, investigación histórica y teoría de cine, entre otros, para aportar hacia la creación de una industria de cine puertorriqueño.

En este bachillerato mezclaré cursos teóricos en cine impartidas en la Facultad de Humanidades, como *Film as/and Literature* y el *Género en la narrativa fílmica y literaria*, con cursos teóricos de la Escuela de Comunicación Pública como *Teoría y crítica de Cine* y *Cine experimental*. Tomaré cursos prácticos en cine en la Escuela de Comunicación Pública para obtener el conocimiento técnico que conlleva los procesos de creación del arte cinematográfico. Aprenderé todo el proceso de construcción de una película o video, desde la concepción de la idea hasta hacer un guión, preparar la pre-producción, producir, todos los factores presentes en el rodaje y la post-producción. Con estos cursos pretendo establecer la relación entre teoría y los procesos prácticos de la producción, creación de guión, dirección, montaje, entre otros.

Para las electivas dirigidas de la Facultad de Humanidades tomaré cursos que profundicen el entendimiento de la condición del ser humano del presente para darle un enfoque multidisciplinario y humanístico a mis estudios. Cogeré cursos de historia de Latinoamérica contemporánea y Problemas del mundo contemporáneo. También tomaré cursos en filosofía del arte y filosofía del siglo 19. En Inglés tomaré el curso teórico de *Film as/and Literature* que estudia la estrecha relación que existe entre la literatura y el cine. Estos cursos precisarán conceptos y criterios que me permitirán tratar de entender los principales procesos responsables del presente.

Las electivas libres también estarán relacionadas al estudio de cine. Tomaré un curso de Fotografía y un curso sobre la imagen y concepto del cuerpo humano en el transcurso del tiempo. Este último curso es complementario del curso de *Género en la narrativa filmica y literaria*. Tomaré un curso de Filosofía pre-platónica para conocer a fondo la filosofía antigua occidental. También tomaré un curso de la teoría y práctica de la música en el cine. De esta forma obtendré un bagaje cognoscitivo dentro de las humanidades lo suficientemente amplio para poder plasmar mediante el cine las inquietudes del ser humano del presente.

III. Área de Estudios Individualizados

Electivas dirigidas de la Facultad de Humanidades (24 créditos)

FILO 4435	Filosofía del Arte
FILO 4254	Filosofía del siglo 19
HIST 3205	Problemas del mundo contemporáneo
HIST 3212	Historia de Hispanoamérica II (Latinoamérica Contemporánea)
INGL 6515	Film and Literature
Lengua extranjera:	
FRAN 3031	Francés Intensivo I
FRAN 3032	Francés Intensivo II
FRAN 3045	Francés III

Área de énfasis (13 créditos)

COPU 4815	Sec. 003 Teoría y crítica de cine – Seminario tomado de enero-mayo 2001
COPU 4815	Sec. 002 Cine experimental – Seminario tomado de agosto-diciembre 2002
COPU 4057	Principios básico de producción y dirección
COPU 4039	Fundamentos de la producción y dirección cinematográfica
COPU 4315	Guiones para radio, cine y televisión
ESIN 4095	Género en la narrativa filmica y literaria

Electivas libres (12 créditos)

ARTE 3711	Procesos de la Fotografía
PREH 4676	Políticas del cuerpo y revolución
FILO 4181	Filosofía Pre-Platónica
COPU 3000	Electiva Orientada (Historia de la Música en el cine y en el espectáculo audiovisual) <i>libre</i>

IV. Explicación de cursos propuestos

Teoría y crítica de cine COPU 4815- En este curso obtendré el conocimiento teórico del arte cinematográfico. Estudiaré a teóricos de principios de siglo 20 como Arnheim, Eisenstein, Munsterberg, hasta teóricos contemporáneos. Este curso creará las bases para hacer un estudio crítico sobre el cine en todas sus dimensiones. Será el curso que unificará todo el resto del programa de estudios en cine.

Cine experimental COPU 4815- Estudio del modelo cinematográfico experimental como alternativa expresiva al "cine narrativo clásico". Estudiaré cómo las vanguardias artísticas aportaron al siempre evolutivo lenguaje cinematográfico y su repercusión en el cine. El curso expondrá el marco teórico de muchos cineastas experimentales y se analizarán sus trabajos.

Principios básicos de producción y dirección COPU 4057- Estudiaré las bases teóricas y prácticas de la producción y dirección de programas para la televisión. Me dará el conocimiento para la producción y dirección de un material audiovisual. Me ofrecerá la preparación necesaria para la creación de cortometraje en el curso COPU 4039.

Fundamentos de la producción y dirección cinematográfica COPU 4039- En este curso viviré el proceso de producir y dirigir un cortometraje. Se estudiará todo el proceso de la creación de un filme desde la concepción de la idea, preparación de guión, producción, cinematografía con su composición e iluminación, sonido, montaje, entre

otros. Aquí pondré en práctica todo lo aprendido en los cursos teóricos sobre cine y tendré la experiencia directa con los procesos prácticos que lo envuelven.

Guiones para radio, cine y televisión COPU 4315- En este curso estudiaré los aspectos teóricos y prácticos de la construcción de guiones para cine, radio y televisión. Escribiré guiones tomando en cuenta los estilos estudiados. Esta clase me es imprescindible para poder incorporar las ideas e imágenes a un texto comprensible para todo el equipo de trabajo envuelto en un filme.

Género en la narrativa filmica y literaria ESIN 4095- Curso multidisciplinario que me enseñará a hacer un examen del género en las narrativas filmicas y literarias. Estudiaré textos teóricos sobre el género, además de leer textos literarios y ver filmes. Este curso lo complementaré con el curso de Políticas del cuerpo y revolución (PREH 4676). Me dará el conocimiento para hacer un estudio de la imagen de la mujer y el hombre en el cine.

Electivas dirigidas de la Facultad de Humanidades—

En el área de filosofía tomaré cursos en Filosofía del arte (FILO 4435) y Filosofía del siglo 19 (FILO 4254). En el curso de Filosofía del arte estudiaré las formas en que el arte se teoriza a sí mismo y cómo esta influencia el mundo. En este curso se incluye al séptimo arte, el cine, como parte del área de estudio filosófico. El curso de Filosofía del

siglo 19 me ayudará a entender los procesos filosóficos que dieron comienzo al pensamiento del siglo 20. Se estudiará a Friedrich Nietzsche, Dilthey, entre otros.

En Historia tomaré el curso de Problemas del mundo contemporáneo (HIST 3205). Estudiaré los acontecimientos históricos mundiales más importantes del siglo 20 desde la revolución bolchevique, pasando por la Primera y Segunda Guerra Mundial, hasta la caída de la Unión Soviética. También tomaré el curso de historia de latinoamericana contemporánea (HIST 3212), que comprenderá todos los procesos históricos dados en Latinoamérica en el siglo 20. Estos cursos me proveerán un contexto para entender los principales procesos responsables del presente puertorriqueño como parte de Latinoamérica y del mundo.

En inglés tomaré un curso en Film and Literature (INGL 6515). Este curso estudia la relación del cine y la literatura. El cine se alimenta de la literatura para sus creaciones artísticas. En este curso estableceré un entendimiento sobre si el cine debe de serle fiel al texto literario o es una creación artística que se vale por sí sola.

Electivas libres-

Tomaré un curso de Fotografía (ARTE 3711). Aprenderé sobre teoría y composición de la fotografía además del uso práctico del equipo fotográfico. La película de un filme cinematográfico se compone de 24 fotos por segundo. La unidad básica del cine sigue siendo la fotografía. En el curso de Políticas del cuerpo y revolución (PREH 4676) estudiaré la imagen del cuerpo femenino y masculino durante el transcurso del tiempo incluyendo su manifestación en el cine (curso complementario de curso de Género en la narrativa filmica y literaria). Estudiaré filosofía occidental antigua en el curso de Filosofía Pre-Platónica (FILO 4181). Por último, tomaré un curso sobre la

VI. Visto bueno de:

Profesores

Dra. María Cristina Rodríguez
Departamento de Estudios Interdisciplinarios

14-Feb-03

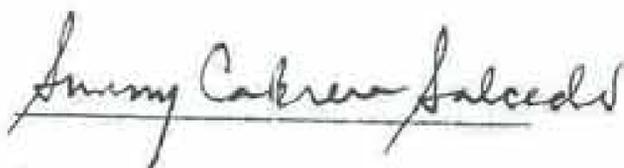
Fecha de firma

Prof. Alfredo Rivas
Escuela de Comunicación Pública

2/13/03

Fecha de firma

Dra. Sunny Cabrera Salcedo
Directora
Departamento de Estudios Interdisciplinarios

14 feb. 2003

Fecha de firma

Dra. Melanie Pérez Ortiz
Asesora Académica

3 de mayo^{de} 2003

Fecha de firma