

Escuela de Comunicación
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

Historia del Cine

COMA 4038 (3 Créditos)

Viernes 7:30am-10:50am

Salón 3122

Prof. Alfredo E. Rivas

alfredokino@gmail.com

alfredo.rivas@upr.edu

Descripción del Curso:

Este curso propone el medio cinematográfico como objeto de estudio, en una reflexión que utiliza como eje principal la línea histórica. La propuesta incluye moverse a través del desarrollo del cine observando puntos sobresalientes en la constitución de géneros cinematográficos, surgimiento de autores significativos, y aparición de eventos que dieron forma al aparato industrial y artístico del medio. El curso también busca poner el cine en una perspectiva particular donde se contextualiza su desarrollo como forma de expresión artística y como articulación empresarial. De forma complementaria intentamos vincular esta trayectoria con los correspondientes modelos de acercamiento teórico que nutren la apreciación espectral y enriquecen la aportación intelectual de la audiencia en el proceso de significación.

Libros de texto:

Cook, David (1996), **A History of Narrative Film** (3rd ed.), New York, W.W. Norton & Co.

Bordwell, David, & Thompson, Kristin (2010), **Film History: An Introduction** (3rd edition), New York, McGraw Hill.

Objetivos:

- Familiarizar al estudiante con la historia del cine, poniendo énfasis en los movimientos cinematográficos históricos principales vinculados concretamente a un contexto histórico-cultural.
- Invitar a cuestionamientos y críticas sobre desarrollo histórico, tratando de adoptar diversas perspectivas epistemológicas sobre la producción simbólica, de manera que el estudiante desarrolle estrategias de aplicación teórica, análisis e investigación.
- Enfrentar al estudiante a los principales escritos y posturas que configuran esta historia, así como la constitución de figuras y/o autores sobresalientes desde

donde se pueden a su vez hacer lecturas sobre problemáticas políticas e ideológicas en torno a las narrativas particulares que sobresalen en los relatos cinematográficos.

Evaluación y requisitos:

- Exámenes parciales (60%): Habrá dos exámenes parciales durante el semestre.
- Ensayo de investigación (30%): Se asignará un ensayo investigativo sobre diversos temas.
- Asistencia (10%): Se requiere la asistencia a clase. Si el estudiante falta por más de tres veces en el semestre sin excusa o causa justificada, a la nota final se le restará un diez por ciento (10%).

Metodología:

Conferencias, grupos de discusión, proyección de películas, programas de radio, televisión y otros productos culturales.

Se ofrecerá evaluación diferenciada en atención a necesidades particulares que pueda presentar el estudiantado.

Su desempeño en clase diaria (asistencia, puntualidad, participación que abone a la discusión inteligente, y el conocimiento que demuestre acerca de los asuntos que afectan a Puerto Rico y al mundo) también se tomarán en cuenta a la hora de determinar su calificación final.

Derechos y obligaciones

1. El/la estudiante **deberá conocer y cumplir** con los Reglamentos Universitarios y con las políticas institucionales de la Universidad de Puerto Rico con relación a hostigamiento sexual, uso y abuso de drogas y alcohol, uso ético legal de las tecnologías de información, disciplina en el salón de clases, honestidad académica, entre otras. Todo/a estudiante que viole las disposiciones de los Reglamentos Universitarios o que incumpla las políticas institucionales será referido/a a la Oficina de Coordinación de Asuntos Estudiantiles para la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan conforme a la reglamentación universitaria.
2. Los/las estudiantes que tengan necesidades especiales o que padezcan de condiciones médicas o de algún tipo de impedimento físico, mental o emocional que requiera de acomodo razonable, **deberán** notificarlo a la Oficina de Asuntos de Personas con Impedimentos del Recinto, a la brevedad posible, para poder proveerle el acomodo razonable necesario, a tenor con las leyes federales y estatales aplicables.
3. Los/las estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo

razonable y equipo asistido necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes.

Marzo 16

De la fotografía al cine

Desarrollo de la tecnología y estética fotográfica. La paradoja del cine como espejo de lo real y frontera de la imaginación.

Textos esenciales:

Cortos de Thomas A. Edison

Cortos de los hermanos Lumiere

Proyección: **The Gold Rush** (Chaplin, 1925)

Marzo 23

Méliès y el desarrollo de una industria

Georges Méliès y el desarrollo de un cine de ficción. De la novedad a la narrativa. Desarrollo de un lenguaje. La maquinaria del cine.

Textos esenciales:

El viaje a la luna (Méliès, 1902)

The Great Train Robbery (Porter, 1903)

The Lonely Villa (Griffith, 1909)

Proyección: **Steamboat Bill, Jr.** (Reisner, 1928), **Fantomas in the Shadow of the Guillotine** (Feullide, 1913)

Marzo 30

Este viernes no habrá clase. La clase debe reponerse antes de abril 20.

Abril 6

D.W. Griffith & co.

Griffith como arquitecto del lenguaje cinematográfico moderno. Surgimiento de nuevos autores del cine silente: Chaplin, Fairbanks y Von Stroheim.

Textos esenciales;

Birth of a Nation (Griffith, 1915)

Intolerance (Griffith, 1916)

The Thief of Bagdad (Walsh, 1924)

The Gold Rush (Chaplin, 1925)

Greed (Stroheim, 1924)

Proyección: **The Black Pirate** (Parker, 1926)

Abril 13

El expresionismo alemán

La estética cinematográfica como proyecto de representación. Desde Caligari hasta el Kammerspielfilm.

Textos esenciales:

El Gabinete del Dr. Caligari (Wiene, 1920)

Nosferatu (Murnau, 1922)

Metrópolis (Lang, 1927)
The Last Laugh (Murnau, 1924)
Proyección: **Pandora's Box** (Pabst, 1929)

Abril 20

Cine Soviético

El *montage* como una herramienta política. Sergei Eisenstein y la aproximación dialéctica.

Textos esenciales:

El Acorazado Potemkin (Eisenstein, 1925)

Octubre (Eisenstein, 1927)

Examen parcial

Abril 27

La transición al cine sonoro

Desarrollos tecnológicos del cine con sonido sincronizado. De la comedia silente de Chaplin y Keaton a la comedia hablada de los hermanos Marx.

Textos esenciales:

Steamboat Bill, Jr. (Reisner, 1928)

Steamboat Willie (Iwerks & Disney, 1928)

City Lights (Chaplin, 1931)

The Great Dictator (Chaplin, 1940)

Proyección: **Duck Soup** (McCarey, 1933)

Mayo 4

Cine Clásico de Hollywood

La formulación de géneros cinematográficos. Expansión del sistema de estudio. Códigos de censura.

Textos esenciales:

The Bride of Frankenstein (Whale, 1935)

The Public Enemy (Wellman, 1931)

Murder, My Sweet (Dmytryk, 1944)

Stagecoach (Ford, 1939)

Proyección: **Dracula** (Browning, 1931)

Cine clásico de Hollywood II: la época de los grandes autores.

Figuras importantes aparecen en el panorama. El director como argumento empresarial.

¿Quién es Orson Welles?

Citizen Kane (Welles, 1941)

The Magnificent Ambersons (Welles, 1942)

Rebecca (Hitchcock, 1940)

The Wizard of Oz (Fleming, 1939)

Proyección: **The Searchers** (Ford, 1956)

Mayo 11

El Neorealismo Italiano

De vuelta a la realidad. Cine como argumento político.

Ossessione (Visconti, 1943)

El Ladrón de Bicicletas (Vittorio De Sica, 1948)

Proyección: **Roma, citta aperta** (Rosellini, 1945)

La otra Italia

Quiebre con el pasado, insatisfacción con el presente.

La Strada (Fellini, 1954)

Las Noches de Cabiria (Fellini, 1957)

8 ½ (Fellini, 1963)

Los Cuentos de Canterbury (Pasolini, 1972)

El Eclipse (Antonioni, 1962)

Mayo 18

La Nueva Ola Francesa

La realidad desde una ventana. Reinención del cine como política de autoría.

Breathless (Godard, 1960)

Hiroshima Mon Amour (Resnais, 1959)

Weekend (Godard, 1967)

A Band of Outsiders (Godard, 1964)

Jules et Jim (Truffaut, 1962)

Proyección: **Los 400 Golpes** (Truffaut, 1959)

Otras nuevas olas y otros autores

Das Neue Kino: nuevas miradas desde Alemania. El cine de Europa Oriental.

The American Friend (Wenders, 1977)

Ali, Fear Eats the Soul (Fassbinder, 1974)

Knife on the Water (Polanski, 1962)

Proyección: **Aguirre, the Wrath of God** (Herzog, 1972)

Mayo 25

Alfred Hitchcock y Luis Buñuel

El oscuro objeto del cine. Dos autores: traslapos y divergencias.

Vertigo (Hitchcock, 1957)

The Birds (Hitchcock, 1963)

Viridiana (Buñuel, 1961)

Proyección: **El Ángel Exterminador** (Buñuel, 1962)

Junio 1

Nuevo Cine Latinoamericano

El cine como herramienta de descolonización.

Memorias del Subdesarrollo (Gutiérrez-Alea, 1968)

La Hora de los Hornos (Getino & Solanas, 1968)

Terra em Transe (Rocha, 1967)

El Hombre de Maisinicú (Pérez, 1973)
Proyección : **Caballos Salvajes** (Piñeyro, 1995)

Junio 8

Nuevo cine de Hollywood

La reinención de Hollywood

Mash (Altman, 1972)

The Wild Bunch (Peckinpah, 1969)

The Godfather (Coppola, 1972)

The Thing (Carpenter, 1982)

Proyección: **Taxi Driver** (Scorsese, 1976)

Hacia el momento posmoderno

El cine se mira a sí mismo. El momento del simulacro. El efecto digital.

All the Jazz (Fosse, 1979)

The cook, the thief, his wife, and her lover (Greenaway, 1989)

Pulp Fiction (Tarantino, 1994)

History of Violence (Cronenberg, 2005)

Lady Vengeance (Park, 2005)

The Life Aquatic of Steve Zissou (Anderson, 2004)

Proyección: **Blade Runner** (Scott, 1982)

Examen Final

Junio 15

Bibliografía

Allen, R. C. (Ed.). (1992). *Channels of Discourse, Reassembled: Television and*

Contemporary Criticism, 2nd Edition (2nd edition). Chapel Hill: The University of North

Carolina Press.

Barnouw, E. (1993). *Documentary: A History of the Non-Fiction Film* (2nd Revised edition).

New York: Oxford University Press.

Bordwell, D., & Thompson, K. (2012). *Film Art: An Introduction* (10 edition). New York,

N.Y: McGraw-Hill Education.

- Braudy, L., & Cohen, M. (Eds.). (2016). *Film Theory and Criticism: Introductory Readings* (8 edition). Oxford ; New York: Oxford University Press.
- Cook, D. A. (2016). *A History of Narrative Film* (5 edition). New York: W. W. Norton & Company.
- Cousins, M. (2006). *The Story of Film: A Worldwide History* (1 edition). New York: Da Capo Press.
- Foster, H. (Ed.). (2002). *The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture* (CA res. please inc. 7.25% tax edition). New York: The New Press.
- Mast, G., & Kavin, B. F. (2010). *A Short History of the Movies* (11 edition). Boston: Pearson.
- Stam, R. (2000). *Film Theory: An Introduction* (1 edition). Malden, Mass: Wiley-Blackwell.
- Stam, R., Burgoyne, R., & Lewis, S. F. (1999). *Nuevos Conceptos de La Teoría del Cine* (Tra edition). Barcelona; Buenos Aires: Ediciones Paidós Ibérica.
- Thompson, K. (2010). *Film History: An Introduction. Kristin Thompson, David Bordwell* (3rd International edition edition). New York, NY: McGraw-Hill Higher Education.