

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	:	Historia del Cine
CÓDIGO	:	AV01
CICLO	:	201501
CUERPO ACADÉMICO	:	Calero Gamarra, Joel Martinez Sipion, Juan Carlos Pita Dueñas, César Gorki Velez Aguirre, Judith Mercedes
CRÉDITOS	:	3
SEMANAS	:	15
HORAS	:	2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal
ÁREA O CARRERA	:	Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

El cine es el paradigma del lenguaje audiovisual, lenguaje que, a través del cine mismo, pero también a través de la televisión y otros medios incluidos los interactivos, sostiene y estructura el panorama de la imagen actual. En esa perspectiva, conocer la tradición cinematográfica es un requisito fundamental en la formación de un comunicador audiovisual, al margen de los medios a los cuales recurra luego en su desarrollo profesional.

Estudiar la historia del cine supone acercarse a su lenguaje y al proceso histórico de sus hallazgos técnicos y de sus cambiantes posibilidades formales y estilísticas que son, a la vez, únicas y universales. Ese proceso está determinado por diversas variables entre las que se incluyen la pertenencia a épocas y países, el influjo de los diversos movimientos cinematográficos, pero, sobre todo, la impronta de los realizadores que son los que, a fin de cuentas, construyen esta historia con sus películas y con su obra fílmica.

El curso está organizado como dos módulos interdependientes. En el primero de ellos, estudiamos el cine en su devenir histórico, según lo descrito en el párrafo anterior. En el segundo, en cambio, estudiamos el cine en tanto hecho actual, como referente de la imagen y el pensamiento contemporáneos, último eslabón de esa tradición e historia que lleva algo más de un siglo. Para eso, hemos elegido la obra de algunos realizadores actuales o ciertos temas que pueden servir de muestrario del mejor cine mundial que se hace en la actualidad. Es importante señalar que en los filmes de estos realizadores actuales, como si fuera un palimpsesto, se descubre la influencia y presencia de toda la historia del cine: allí radica la importancia de conocer la tradición fílmica, insumo fundamental para la creación audiovisual.

Presentar la historia del cine a lo largo de un ciclo académico, es una labor por fuerza inabarcable. Una posibilidad es presentar un minucioso panorama cuya vastedad sea inversamente proporcional al rigor y

minuciosidad de su presentación. Otra posibilidad es presentar un panorama muy sucinto, que, sin embargo, haga énfasis en el conocimiento crítico y exhaustivo de algunas obras concretas de uno o dos realizadores para cada periodo, corriente o instancia. Puestos ante tal disyuntiva, elegimos la segunda posibilidad para ambos módulos porque confiamos en que la visión y el análisis de estos filmes representativos estimulará el deseo de conocer más y mejor el arte cinematográfico. En ese sentido, uno de los objetivos del curso es fomentar una cinefilia crítica.

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

El alumno al término del ciclo:

1. Identifica y comprende las etapas más importantes de la historia del cine.
2. Reconoce y valoriza las posibilidades expresivas de los rasgos estilísticos y formales que singularizan las obras de algunos autores y periodos de la historia del cine.
3. Conoce la obra, preocupación temática y recursos formales de algunos importantes realizadores del cine mundial.
4. Valora el conocimiento de la tradición fílmica como insumo para la creación audiovisual.

Esta asignatura también pretende desarrollar las siguientes competencias específicas:

Competencia 1: Lenguaje audiovisual

Produce un proyecto audiovisual, con las características propias del lenguaje audiovisual para cada medio elegido, reconociendo las técnicas en el proceso de creación y realización de productos audiovisuales.

N1: Explica los fundamentos y técnicas de la composición visual y sonora, la perspectiva de la imagen fija y en movimiento.

Competencia 4: Construye un relato audiovisual

Construye un relato audiovisual considerando las características formales del lenguaje audiovisual para cada medio elegido.

N1: Analiza los diversos tipos de productos audiovisuales en géneros y formatos.

Competencia 6: Análisis y comprensión de la realidad

Aplica los métodos científicos de análisis de la realidad para el desarrollo de proyectos audiovisuales.

N1: Reconoce las necesidades de comunicación pública tomando en cuenta la diversidad de la demanda.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD N°: 1 ORÍGENES DEL CINE Y PERIODO MUDO
LOGRO Comprende el cine, a partir de su desarrollo histórico, como un lenguaje, es decir, un sistema de signos y no solo como una posibilidad de registro. Además, identifica y valora los recursos formales que surgieron en los inicios del cine.

TEMARIO

- Primeros aparatos cinematográficos
- Origen documental del cine: cortos de los hermanos Lumiere
- La escuela de Brighton: los primeros pasos en la creación del lenguaje
- Aporte de Charles Chaplin en la narrativa de ficción y la comedia
- Cortos de las Escuela de Brighton
- Charles Chaplin: El pibe
- F.W. Murnau: Amanecer
- David Griffith : Intolerancia

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 y 2

UNIDAD N°: 2 LAS PRINCIPALES VANGUARDIAS: EXPRESIONISMO, SURREALISMO Y CINE SOVIÉTICO**LOGRO**

Conoce y comprende los principales rasgos formales de las principales vanguardias fílmicas. Identifica y relaciona esos rasgos con sus correspondientes en otras artes, en particular, la literatura. Valora la importancia de estas vanguardias en la ampliación de los universos de ficcionalización y representación.

TEMARIO

- Del arte al cine: Expresionismo al Impresionismo / Los mundos oníricos y el Surrealismo
- El montaje y las teorías de Eisenstein
- Cine mudo alemán: el Expresionismo
- Cine mudo francés: los avances técnicos
- Cinema Europa ¿El otro Hollywood¿ : Cine mudo alemán: el Expresionismo
- Cinema Europa ¿El otro Hollywood¿ : Cine mudo francés: los avances técnicos.
- Robert Wiene: El gabinete del Dr. Caligari
- Luis Buñuel: El perro andaluz
- Serguei Einsenstein: El acorazado Potemkim
- Abel Gance : Napoleón

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3 y 4

UNIDAD N°: 3 EL CINE CLÁSICO DE HOLLYWOOD I**LOGRO**

Conoce y valora los modelos narrativos clásicos de Hollywood y su impronta en la historia del cine. Además, comprende su surgimiento como una suma de variables históricas. Comprende los cambios formales que supuso la incorporación del sonido directo en el cine.

TEMARIO

- La creación de Hollywood y los grandes estudios
- La política de géneros y el Star System
- El surgimiento del Cine Sonoro y el Cantante de Jazz
- La Aparición de los géneros en los 30's: género de terror, género western y género de gangsters.

- Los aportes de John Ford al cine de género.
- James Whale: Frankenstein
- John Ford: La diligencia
- Frank Capra: Sucedió una noche
- Howard Hawks: Scarface, el terror del hampa

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5 y 6

UNIDAD N°: 4 EL CINE CLÁSICO DE HOLLYWOOD II

LOGRO

Conoce y valora la importancia de los géneros en el desarrollo y consolidación del cine de Hollywood. Conoce y valora algunos hitos importantes en la historia del llamado cine clásico.

TEMARIO

- Los géneros en el cine de Hollywood: cine negro, la comedia y el cine de animación
- Los aporte de Howard Hawks y Billy Wilder
- Efectos de la postguerra
- Orson Welles: El ciudadano Kane
- John Ford: Centauros del desierto
- Elia Kazan: Al este del paraíso
- Billy Wilder: Double Indemnity
- Howard Hawks: Bringing Up Baby

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7 y 9

UNIDAD N°: 5 LAS NUEVAS VANGUARDIAS: EL NEORREALISMO, LA NOUVELLE VAGUE

LOGRO

Comprende y valora lo que podríamos denominar la "tradicción de la ruptura" en la historia del cine. Identifica y valora los principales aportes formales que supuso esta nueva vanguardia.

TEMARIO

- Irrupción de El Ciudadano Kane y comienzo de nuevas formas narrativas.
- El Neorrealismo y la urgencia de una sociedad en caos
- Michelangelo Antonioni y el Neorrealismo Interior
- La importancia de la Nouvelle Vague
- Política de los autores
- Vitorio de Sicca: Ladrón de bicicletas
- Michelangelo Antonioni: La Aventura
- Jean Luc Godard: Al final de la escapada
- Francois Truffaut: Los 400 golpes

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 10 y 11

UNIDAD N°: 6 EL CINE DE AUTOR EUROPEO

LOGRO

Descubre y valora la singularidad temática y formal de algunos maestros de la tradición fílmica europea. Valora el cine como un arte de expresión personal. Conoce y valora el concepto de poética fílmica.

TEMARIO

- Entre el cine de autor y el cine comercial: Alfred Hitchcock
- Estilización y puesta en escena
- Poéticas fílmicas que van más allá de lo narrativo
- El mundo personal de Federico Fellini e Ingmar Bergman
- Federico Fellini: Casanova's Fellini
- Ingmar Bergman: Fresas salvajes, El Séptimo Sello.
- Andrei Tarkovski: El espejo, Solaris

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12 y 13

UNIDAD N°: 7 LA HEGEMONÍA HOLLYWOODENSE Y EL CINE DIGITAL**LOGRO**

Comprende la industria hollywoodense en la dinámica de oposición entre arte e industria que supone el cine. Comprende las implicancias culturales y económicas que supone el monopolio del cine hollywoodense. Reconoce y comprende el valor del cine digital, desde el punto de vista económico y formal, en el panorama actual y futuro del cine.

TEMARIO

- La política de los blockbusters y la aplanadora industrial
- La homogenización del gusto cinematográfico
- Nuevas tendencias cinematográficas
- El cine digital
- Un blockbuster de cartelera
- Thomas Vitenberg: La celebración
- James Cameron: Titanic

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 14 a 15

UNIDAD N°: 8 EL CINE ACTUAL Y OTROS TÓPICOS IMPRESCINDIBLES**LOGRO**

El alumno conoce, de manera crítica y dirigida, la obra de algunos de los realizadores más importantes del panorama mundial del cine actual. Identifica y aprecia las características temáticas y formales de estas propuestas autorales y establece vínculos entre estos autores y la tradición fílmica que, en paralelo, va conociendo y estudiando. Asimismo, conoce algunos otros autores imprescindibles de la historia del cine y algunos tópicos fundamentales en este primer acercamiento a la cultura cinematográfica.

TEMARIO

- Jean Pierre y Luc Dardenne, el estilo documental en la ficción: El niño, Rosseta
- Clint Eastwood, el clasicismo narrativo: Los puentes de Madison, Río Místico.
- Una nueva mirada del Cine de Gansters: Martín Scorsese y Francis Ford Coppola: Taxi Driver, Good Fellas, Cabo de Miedo, El Padrino I, Apocalipse Now

- Michael Haneke, el acecho de la realidad : Escondido, La cinta blanca.
- Kean Loach, el amor y la preocupación social: Todo por un beso, Pan y Rosas.
- Pedro Almodóvar, la reinención del melodrama: La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre.
- Tim Burton y una nueva dimensión de la animación: The Nightmare before Christmas
- Alejandro González Iñárritu, las películas corales: Amores perros, 21 gramos
- Wong Kar Wai, la estilización formal al límite: Happy Together, Fallen Angels.
- Woody Allen y la tradición fílmica: Los secretos de Harry, Hannah y sus hermanas
- Bresson y el Cine Trascendental: Pickpocket, Diario de un cura rural
- Maestros del cine latinoamericano: Tomás Gutiérrez Alea, Glauber Rocha y Arturo Ripstein
- El cine peruano reciente: Días de Santiago, La teta asustada
- Algunas rutas del documental: Ser y estar , En construcción.
- Nikita Mikhalkov, la efusión sentimental: Ojos negros, Quemado por el sol
- Cine minimalista: La chica de la fábrica de cerillas (Aki Kaurismaki), Whisky (Rebella/ Stoll)
- Eric Rohmer o los azares emocionales: Paulina en la playa, Cuento de verano
- Cine de la palabra: Antes del amanecer y Antes del atardecer (Richard Linklater)
- Laurent Cantent o las dramáticas laborales: Recursos humanos y El Empleo del tiempo

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15

VI. METODOLOGÍA

La metodología comprende tanto la exposición del profesor como el visionado y análisis de las películas que ilustren los temas tratados.

Se dará particular atención al reconocimiento y valoración de los rasgos temáticos, estilísticos y formales que singularizan obras y periodos.

Observación: Para la evaluación final (EB), además de la visión obligatoria de todos los filmes establecidos por el profesor, los alumnos deben ver todos los estrenos nacionales que se estrenen en salas comerciales durante el ciclo.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

$$30\% (PC1) + 15\% (TB1) + 30\% (PC2) + 25\% (EX1)$$

TIPO DE NOTA	PESO %
PC - PRÁCTICAS PC	30
TB - TRABAJO	15
PC - PRÁCTICAS PC	30
EX - EXPOSICIÓN	25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE PRUEBA	DESCRIPCIÓN NOTA	NÚM. DE PRUEBA	FECHA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
PC	PRÁCTICAS PC	1	Semana 07		NO
TB	TRABAJO	1	Semana 12		NO
PC	PRÁCTICAS PC	2	Semana 15		NO
EX	EXPOSICIÓN	1	Semana 16	Modulo de Autores	NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

- ALMODÓVAR, Pedro, dir. (0) La flor de mi secreto. Lima : Televideo.
(VID/P 791.43 ALMO)
- ALMODÓVAR, Pedro, dir. (0) Todo sobre mi madre. Barcelona : Filmax Home Video.
(DVD 791.43 ALMO/T)
- BEDOYA, Ricardo (1995) 100 años de cine en el Perú : una historia crítica. Lima : Universidad de Lima.
(778.53 BEDO)
- BORDWELL, David (1995) El arte cinematográfico : una introducción. Barcelona : Paidós.
(791.43 BORD)
- CAPARRÓS LERA, José María (2003) Una historia del cine a través de ocho maestros : Lang, Vidor, Fellini, Tati, Berlanga, Truffaut, Polanski, Altman. Madrid : Ediciones Internacionales Universitarias.
(791.430233 CAPA)
- CHAPLIN, Charles, dir. (0) The kid. Lima : Garabato.
(VID/P 791.43 CHAP)
- COUSINS, Mark (2005) Historia del cine. Barcelona : Blume.
(791.4309 COUS)
- DARDENNE, Jean-Pierre dir. (2005) El hijo = Le fils. México, D.F. : Séptimo Arte.
(DVD 791.43 DARD)
- EASTWOOD, Clint, dir. (1998) Los puentes de Madison. s.l : Warner Home Video.
(DVD 791.43 DEMM)
- EISENSTEIN, Sergei, dir. (0) El acorazado Potiomkin. México, D.F : Consejo Nacional para la Cultura y las Artes : SovexPortFilm.
(VID/P 791.43 EISE)
- GODARD, Jean Luc dir. (2000) Acochado = A bout de souffle. [Manaus] : Continental Home Video.
(DVD 791.43 GODA/A)
- GUBERN, Román (1995) Historia del cine. [S.l.] : Baber.
(REF 791.430 GUBE)
- MARTIN, Adrian (2008) ¿Qué es el cine moderno?. [Chile] : Uqbar Editores : Festival Internacional de Cine de Valdivia.
(791.4309 MART)
- ROMAGUERA I RAMIÓ, Joaquim (2007) Textos y manifiestos del cine : estética, escuelas, movimientos, disciplinas, innovaciones. Madrid : Cátedra.
(791.4309 ROMA)
- SICA, Vittorio de, dir. (0) Ladrón de bicicletas. Lima : Cine Clásico.
(VID/P 791.43 SICA)
- WELLES, Orson (2008) Ciudadano Kane = Citizen Kane. Lima : DISCONET : Empresa Editora El Comercio.
(DVD 791.43 WELL/C)
- WIENE, Robert, dir. (1996) The cabinet of Dr. Caligari. New York : Kino on Video.
(VID/P 791.43 WIEN)
- WONG, Kar-wai (1997) Happy together = historia de un encuentro. México, D.F. : Zafra Video.
(DVD 791.43 WONG)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ALMODOVAR, Pedro (1995) Un cine visceral.

ALTMAN, Rick (2000) Los géneros cinematográficos. Barcelona : Paidós.
(791.436 ALTM)

BJORKMAN, Stig (1995) Woody por Allen..

BEDOYA, Ricardo (1995) 100 años de cine en el Perú : una historia crítica. Lima : Universidad de Lima.
(778.53 BEDO)

BORDWELL, David (1996) La narración en el cine de ficción. Barcelona : Paidós.
(791.436 BORD)

CAHIERS DU CINEMA (1997) El cine americano actual..

CAPRA, Frank (2009) Sucedió una noche.. .:

DARDENNE, Luc DARDENNE, Jean Pierre (2009) El niño.. .:

EASTWOOD, Clint (2009) Río Místico.. .:

EISENSTEIN, Sergei (1990) La forma del cine. México, D.F : Siglo XXI.
(791.43 EISE/F)

FELLINI, Federico (2009) Casanova's Fellini.. .:

FORD, John (2009) La diligencia.. .:

FULLER, Graham (1990) Kean Loach por Kean Loach..

GOMERY, Douglas (1991) Hollywood: el sistema de estudios.. Verdoux.

HEREDERO, Carlos (2002) La herida del tiempo - El cine de Wong Kar Wai..

LOACH, Kean (2009) Pan y rosas.. .:

LOACH, Kean (2009) Todo por un beso.. .:

TRUFFAUT, Francois (1999) El placer de la mirada..

VITENBERG, Thomas (2009) La celebración.. .:

WONG, Kar Wai (2009) Fallen Angels.. .: