

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	:	Historia del Cine
CÓDIGO	:	AV01
CICLO	:	201802
CUERPO ACADÉMICO	:	Calero Gamarra, Joel Martinez Sipion, Juan Carlos Pita Dueñas, César Gorki Sarmiento Herencia, Diego Alonso Velez Aguirre, Judith Mercedes
CRÉDITOS	:	3
SEMANAS	:	17
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

Todo comunicador audiovisual es un creador. Y crear es un complejo proceso que requiere, para activarse y fortalecerse, variados insumos: cultura, conocimiento de la tradición, comprensión de los movimientos fílmicos, referentes autorales; en suma, fuentes de inspiración. Por eso, a través del curso Historia del Cine, el alumno conocerá algunos filmes y directores valiosos que forman parte de la tradición fílmica mundial. Conocer la obra fílmica de estos autores será decisivo para formar al estudiante como comunicador y realizador, pero también como cinéfilo y persona.

Historia del Cine es un curso general obligatorio de la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos pero electivo para los alumnos de otras carreras de la Facultad de Comunicaciones, de carácter teórico-práctico, dirigido a los estudiantes del segundo ciclo. Busca desarrollar la competencia general de Pensamiento Crítico y las competencias específicas de Lenguaje Audiovisual y Análisis y Comprensión de la Realidad. No tiene prerequisites y es fundamental para que el alumno pueda llevar más adelante el curso Lenguaje Audiovisual.

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso, el alumno critica el panorama cinematográfico actual tomando en cuenta el devenir histórico del cine en tanto arte e industria.

Competencia general que desarrolla el curso:

- Pensamiento Crítico (nivel 1): Capacidad para conceptualizar, aplicar, analizar y/o evaluar activa y

hábilmente, información recogida de, o generada por, la observación, experiencia, reflexión o razonamiento, orientado hacia el desarrollo de una creencia o acción.

Competencias específicas que desarrolla el curso:

- Lenguaje Audiovisual (nivel 1): Conoce las características formales de la narrativa y lenguaje audiovisual.
- Análisis y Comprensión de la Realidad (nivel 1): Aplica los métodos científicos de análisis de la realidad para el desarrollo de proyectos audiovisuales.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD N°: 1 NACIMIENTO, PRIMERAS VANGUARDIAS Y GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno identifica los principales momentos de la historia del cine desde su nacimiento hasta la consolidación de los géneros cinematográficos, sin olvidar las vanguardias fílmicas más representativas del cine mudo.

TEMARIO

Competencias: Pensamiento Crítico, Análisis y Comprensión de la Realidad.

Contenido:

- 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.
- Las principales vanguardias fílmicas.
- Cine mudo alemán: el expresionismo
- Cine mudo francés: los avances técnicos.
- Los mundos oníricos y el surrealismo.
- El montaje y las teorías de Eisenstein.
- La creación de Hollywood y de los grandes estudios.
- La política de géneros y el star system.
- La aparición de los géneros en los 30s: terror, western, gángsters, cine negro, comedia y animación.
- Efectos de la postguerra.
- Irrupción de Ciudadano Kane y comienzo de nuevas formas narrativas.

Actividades de aprendizaje:

- Visionado de películas obligatorias.
- Exposición y facilitación del docente, quien estará a cargo de los principales puntos a abordar en cada clase utilizando la metodología activa.
- Lectura de textos de interés sobre los temas desarrollados en el curso.
- Visionado de material adicional relacionado con la clase.
- Participación activa del estudiante en las dinámicas de clase a partir de las lecturas encomendadas, las películas vistas y los temas que proponga el profesor en clase.

Evidencias de aprendizaje:

- Control de lectura 1, que corresponde al promedio individual de los controles de lectura de la primera parte del curso y que abordan los temas de clase, el visionado de películas y la lectura de material bibliográfico.

Peso: 20% en el promedio final.

Bibliografía (la relación de lecturas y de películas obligatorias puede variar a criterio del profesor):

Lecturas

- Los teatros nickelodeon 1905-1914: construyendo una audiencia para el cine, de Russell Merritt.
- Mi último suspiro, de Luis Buñuel.
- Los géneros cinematográficos, de Rick Altman.

Listado de películas obligatorias

- Cortos de las Escuela de Brighton.
- Charles Chaplin: El pibe.
- F.W. Murnau: Amanecer.
- David Griffith : Intolerancia.
- Robert Wiene: El gabinete del Dr. Caligari.
- Luis Buñuel: El perro andaluz.
- Serguei Eisenstein: El acorazado Potemkin.
- Abel Gance : Napoleón.
- James Whale: Frankenstein.
- John Ford: La diligencia.
- Frank Capra: Sucedió una noche.
- Howard Hawks: Scarface, el terror del hampa.
- Orson Welles: 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)

Semanas 1 a 5

UNIDAD N°: 2 LA TRADICIÓN CINEMATOGRAFICA EN LA MIRADA DE LOS DIRECTORES CONTEMPORÁNEOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno reconoce las características temáticas y formales de la obra de algunos realizadores del cine contemporáneo enfocándose en la tradición cinematográfica.

TEMARIO

Competencias: Pensamiento Crítico, Lenguaje Audiovisual, Análisis y Comprensión de la Realidad.

Contenido (los temas pueden variar de acuerdo a la elección de directores que realicen los alumnos bajo la supervisión del profesor):

- Una nueva mirada del cine de gánsters, Martin Scorsese y Francis Ford Coppola: Taxi driver, Goodfellas, Cabo de miedo, El padrino I, Apocalypse now.
- Michael Haneke, el acecho de la realidad: Escondido, La cinta blanca.
- Pedro Almodóvar, la reinención del melodrama: La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre.
- Tim Burton y el expresionismo en nuestros días: El joven manos de tijeras, Un gran pez.
- Alejandro González Iñárritu, las películas corales: Amores perros, 21 gramos.
- Woody Allen y la tradición fílmica: Los secretos de Harry, Hannah y sus hermanas.
- El cine peruano reciente: Días de Santiago, La teta asustada.
- Cine de la palabra: Antes del amanecer y Antes del atardecer (Richard Linklater).
- Clint Eastwood, el clasicismo narrativo: Los puentes de Madison, Río Místico.

Actividades de aprendizaje:

- Visionado de películas obligatorias.
- Exposición y facilitación del docente, quien estará a cargo de los principales puntos a abordar en cada clase utilizando la metodología activa.
- Visionado de material adicional relacionado con la clase.
- Participación activa del estudiante en las dinámicas de clase a partir de las lecturas encomendadas, las películas vistas y los temas que proponga el profesor en clase.
- Desarrollo de trabajos que aborden la obra de autores reconocidos.

Evidencias de aprendizaje:

- Trabajo 1, que corresponde al trabajo grupal escrito de distinción de características en la obra de un director de cine y su sustentación oral en exposición.

Peso: 15% en el promedio final.

Bibliografía:

La relación de películas y lecturas obligatorias puede variar de acuerdo a los trabajos encargados.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 y 7

UNIDAD N°: 3 RUPTURAS MODERNISTAS Y CINE EN LA ACTUALIDAD

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno interpreta las rupturas del modernismo cinematográfico en relación con la tradición considerando las propuestas estéticas y narrativas de autores reconocidos.

TEMARIO

Competencias: Pensamiento Crítico, Análisis y Comprensión de la Realidad.

Contenido:

- El neorrealismo y las urgencias sociales.
- La importancia de la nouvelle vague y la llamada política de los autores.
- El nuevo cine norteamericano.
- Los autores norteamericanos: Scorsese, Allen y Coppola.
- La política de los blockbusters y la homogenización del gusto cinematográfico.
- Dogma 95 y nuevas tendencias cinematográficas.
- Lo digital y las nuevas formas narrativas de hacer y ver cine.

Actividades de aprendizaje:

- Visionado de películas obligatorias.
- Exposición y facilitación del docente, quien estará a cargo de los principales puntos a abordar en cada clase utilizando la metodología activa.
- Lectura de textos de interés sobre los temas desarrollados en el curso.
- Visionado de material adicional relacionado con la clase.
- Participación activa del estudiante en las dinámicas de clase a partir de las lecturas encomendadas, las películas vistas y los temas que proponga el profesor en clase.

Evidencias de aprendizaje:

- Control de lectura 2, que corresponde al promedio individual de los controles de lectura de la segunda parte del curso y que abordan los temas de clase, el visionado de películas y la lectura de material bibliográfico.

Peso: 20% en el promedio final.

Bibliografía (la relación de lecturas y de películas obligatorias puede variar a criterio del profesor):

Lecturas

- La linterna mágica, de Ingmar Bergman.
- Conversaciones con Woody Allen, de Eric Lax.
- La pantalla global, de Gilles Lipovetsky y Jean Serroy.

Listado de películas obligatorias:

- Vittorio de Sicca: Ladrón de bicicletas.
- Michelangelo Antonioni: La Aventura.
- Jean Luc Godard: Al final de la escapada.
- Francois Truffaut: Los 400 golpes.
- Dennis Hopper: Easy rider.
- Martin Scorsese: Taxi driver.
- Woody Allen: Annie Hall, Manhattan.
- Steven Spielberg: Tiburón, Encuentros cercanos del tercer tipo.
- David Lynch: Terciopelo azul, Corazón salvaje.
- Tomas Vinterberg: La celebración.
- Sofia Coppola: Perdidos en Tokyo.
- Richard Linklater: Boyhood.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 a 11

UNIDAD N°: 4 EL DESCUBRIMIENTO DE MIRADAS AUTORALES

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno critica el panorama cinematográfico actual tomando en cuenta el devenir histórico del cine en tanto arte e industria a partir de argumentos que explican su punto de vista sobre distintos tópicos y asuntos de interés que se relacionen con el curso o con la obra de autores clásicos o contemporáneos.

TEMARIO

Competencias: Pensamiento Crítico, Lenguaje Audiovisual, Análisis y Comprensión de la Realidad.

Contenido (los temas pueden variar de acuerdo a la elección de directores que realicen los alumnos bajo la supervisión del profesor):

- Poéticas fílmicas que van más allá de lo narrativo.
- Entre el cine de autor y el cine comercial: Alfred Hitchcock.
- El mundo personal de Federico Fellini e Ingmar Bergman.
- Bresson y el cine trascendental: Pickpocket, Diario de un cura rural.
- Maestros del cine latinoamericano: Tomás Gutiérrez Alea, Glauber Rocha y Arturo Ripstein.
- Wong Kar Wai, la estilización formal al límite: Happy Together, Fallen Angels.
- Algunas rutas del documental: Ser y estar, En construcción.
- Nikita Mikhalkov, la efusión sentimental: Ojos negros, Quemado por el sol.
- Ken Loach, el amor y la preocupación social: Todo por un beso, Pan y rosas.
- Cine minimalista: La chica de la fábrica de cerillas, Whisky.
- Eric Rohmer o los azares emocionales: Paulina en la playa, Cuento de verano.
- Laurent Cantent o las dramáticas laborales: Recursos humanos y El empleo del tiempo.
- Tony Gatlif, cine e identidad: Exilios y Transylvania.
- Jean Pierre y Luc Dardenne, el estilo documental en la ficción: El niño, Rosetta.

Actividades de aprendizaje:

- Visionado de películas obligatorias.
- Exposición y facilitación del docente, quien estará a cargo de los principales puntos a abordar en cada clase utilizando la metodología activa.
- Visionado de material adicional relacionado con la clase.
- Participación activa del estudiante en las dinámicas de clase a partir de las lecturas encomendadas, las películas vistas y los temas que proponga el profesor en clase.
- Desarrollo de trabajos que aborden la obra de autores reconocidos.
- Desarrollo de capacidad crítica y de interpretación a través de la realización de trabajos escritos.

Evidencias de aprendizaje:

- Trabajo 2, que corresponde al trabajo grupal escrito de distinción de características en la obra de un director de cine y su sustentación oral en exposición.

Peso: 15% en el promedio final.

- Exposición, que corresponde al trabajo grupal escrito de sustentación de una hipótesis de trabajo y sustentación oral en exposición.

Peso: 30% en el promedio final.

Bibliografía:

La relación de películas y lecturas obligatorias puede variar de acuerdo a los trabajos encargados.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12 a 15

VI. METODOLOGÍA

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión, evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional.

Todas las sesiones del curso se realizan bajo la modalidad presencial. Las pautas de trabajo son comunicadas con anticipación por el profesor y se publican tanto en el blackboard del curso como en otros escenarios digitales y virtuales que el profesor considere convenientes, los mismos que serán consensuados con los alumnos.

La metodología del curso incorpora lo siguiente:

- Visionado de películas obligatorias en el curso. La relación de las mismas será entregada por los profesores el primer día de clases en formato impreso y también se publicará en el blackboard y en los escenarios digitales que se utilicen en la clase. El alumno es responsable de conseguir el material audiovisual y de visionarlo oportunamente según las indicaciones que se den en el aula y de lo que esté detallado en el plan calendario que también se entrega el primer día de clases.

- Visionado de todos los estrenos de películas nacionales en el circuito comercial, además de otras películas que los profesores consideren pertinentes en función de los logros artísticos de las mismas. Si llegaran a estrenarse

una cantidad mayor a las esperadas, los profesores harán una selección y determinarán las que formarán parte de las distintas evaluaciones.

- Exposición y facilitación del docente, quien estará a cargo de los principales puntos a abordar en cada clase utilizando la metodología activa y los recursos que sean apropiados para ello. Por esta razón, y a fin de lograr las competencias del curso, Historia del Cine se dicta en ambientes idóneos con condiciones óptimas de iluminación, audio y proyección.

- Desarrollo de trabajos que aborden la obra de autores reconocidos, los mismos que toman en cuenta los componentes biográficos, las propuestas temáticas y audiovisuales y la identificación de componentes de tradición y herencia a partir del visionado de un corpus fílmico que permita el análisis.

- Desarrollo de capacidad crítica y de interpretación a través de la realización de trabajos escritos que serán encargados por el profesor oportunamente y que pueden ser desarrollados en forma individual o grupal. Las pautas e indicaciones serán oportunamente publicadas en los canales formales de comunicación del curso.

- Lectura de textos de interés sobre los temas desarrollados en el curso, algunos de los cuales estarán publicados en blackboard o serán compartidos a través de los mecanismos que los profesores estimen conveniente.

- Visionado de material adicional relacionado con la clase, el mismo que será proyectado durante las sesiones presenciales para profundizar en los temas abordados y para aprovechar las condiciones de proyección de las aulas. De ahí que sea importante la asistencia de los alumnos a todas las sesiones.

- Participación activa del estudiante en las dinámicas de clase a partir de las lecturas encomendadas, las películas vistas y los temas que proponga el profesor en clase. De este modo, se establece en clase un ambiente de diálogo constante.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

$$20\% (CL1) + 20\% (CL2) + 15\% (TB1) + 15\% (TB2) + 30\% (EX1)$$

TIPO DE NOTA	PESO %
CL - CONTROL DE LECTURA	20
TB - TRABAJO	15
CL - CONTROL DE LECTURA	20
TB - TRABAJO	15
EX - EXPOSICIÓN	30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE PRUEBA	DESCRIPCIÓN NOTA	NÚM. DE PRUEBA	FECHA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
CL	CONTROL DE LECTURA	1	Semana 5	Control de lectura 1, que corresponde al promedio individual de los controles de lectura de la primera parte del curso y que abordan los temas de clase, el visionado de películas y la lectura de material bibliográfico.	NO
TB	TRABAJO	1	Semana 7	Trabajo 1, que corresponde al trabajo grupal escrito de distinción de características en la obra de un director de cine y su sustentación oral en exposición.	NO
CL	CONTROL DE LECTURA	2	Semana 13	Control de lectura 2, que corresponde al promedio individual de los controles de lectura de la segunda parte del curso y que abordan los temas de clase, el visionado de películas y la lectura de material bibliográfico.	NO
TB	TRABAJO	2	Semana 15	Trabajo 2, que corresponde al trabajo grupal escrito de distinción de características en la obra de un director de cine y su sustentación oral en exposición.	NO
EX	EXPOSICIÓN	1	Semana 16	Exposición, que corresponde al trabajo grupal escrito de sustentación de una hipótesis de trabajo y sustentación oral en exposición.	NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3184975730003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL