

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE ARTE
CURSO: Historia del Arte Cinematográfico
PROFESORA: Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza
2016- II

SYLLABUS

I. SUMILLA

El curso aborda la historia del arte cinematográfico, observando etapas, géneros y alcances. Se toma en cuenta la relación del cine con el entorno cultural para enfocar y analizar el desarrollo del lenguaje cinematográfico y la configuración de categorías e identidades cinematográficas. Se trazan los fundamentos de la comprensión del fenómeno cinematográfico y de sus implicaciones con la vanguardia, por un lado, y la cultura de masas, por el otro.

II. OBJETIVOS

- Proporcionar información para sustentar la construcción de conocimientos de historia del cine.
- Desarrollar capacidades de análisis e interpretación, para evaluar las películas a partir de sus interacciones internas y externas.
- Fundamentar la comprensión y la producción de textos teóricos y críticos sobre cine.
- Desarrollar competencias de gestión del cine como espacio de comunicación cultural.

III. TEMAS

1. Introducción al curso. La aparición de un lenguaje; el cine como el arte de la luz. Los albores del nuevo arte, del 1885 a 1918. Inventores, directores, avances en la creación y producción del nuevo arte.
2. Del 1918 al 1928. El surgimiento de la industria cinematográfica y las propuestas de recreación de la realidad. Entre la ficción y la no ficción. Tendencias, filmes, directores. Estéticas: el cine romántico y el cine realista.
3. Del 1918 a 1932. El cine laboratorio de los directores de la URSS. Surrealismo, Impresionismo y expresionismo en el cine. El cine experimental. La animación abstracta. Los inicios del cine japonés.

4. Los años 30. El cine sonoro y los musicales. La configuración de los géneros. El nacimiento del cine de terror, del cine de gangsters, del western, del cine de suspenso. El auge de la comedia. El desarrollo de la animación. El realismo poético francés. El humanismo en el cine. El surgimiento del cine sudamericano. El cine polaco, alemán, inglés, americano: filmes y directores.
5. Del 1939 al 1952. Los nuevos lenguajes del cine. El neorrealismo italiano. El cine noir en EEUU. La problemática de la guerra en el cine.
6. Del 1953-1957. La expansión del cine en el mundo. El cine africano, hindú, chino, japonés, brasileño, mexicano. El planteamiento dramático – crítico del cine. El cine de las pasiones en EEUU, Gran Bretaña, Francia.

Examen Parcial: Proyecto de gestión del evento de Video Arte; Ensayo: El Cine como documento cultural: las huellas de contexto y la visión de la historia en la producción cinematográfica de la primera mitad del siglo XX”

7. Del 1957 al 1964. El nuevo cine europeo. La complejidad de las exploraciones en Italia, Francia, España. El cine de autor, su visión y su lenguaje.
8. Del 1965 al 1969. La nueva ola europea: URSS, Polonia, Checoslovaquia, Hungría. La aventura japonesa. El cine tremendista. El cine de ciencia ficción. Nuevos valores en el cine de India, Brasil, Cuba, Irán, Inglaterra. EEUU.
9. Del 1967 al 1979. El nuevo cine americano. La temática social y la radiografía de las vivencias contemporáneas.
10. Del 1967 al 1979. El cine radical. Directores y filmes: Alemania, Gran Bretaña, Japón. El cine africano. El cine sudamericano.
11. El cine de los 70. La innovación cinematográfica Y la cultura popular. El cine oriental: Hong Kong, India, los países árabes. El cine africano. El cine de las sensaciones en EEUU.
12. El cine de los 80. Las construcciones abiertas. Imaginación y realidad. Filmes y directores: África, China, URSS, Polonia, Gran Bretaña, Francia, España, EEUU. Canadá.
13. El cine de los 90. El ingreso de los recursos digitales. Las nuevas culturas cinematográficas: Irán, Hong Kong, Japón. El replanteamiento del cine: Dinamarca, Francia.
14. Las tendencias de desarrollo del cine en el siglo XX

Examen Final : Informe sobre el evento de Video Arte; un video arte en found footage documental – estético sobre un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX.

VI. METODOLOGÍA

El curso desarrolla una metodología de aprendizaje sustantivo, con dinámica participativa basada en el uso de los TICs.

VII. EVALUACIÓN

La nota final se obtiene del promedio de la nota de evaluación continua con las notas del examen parcial y del examen final.

La evaluación continua se hace en base a los trabajos de Investigación realizados semanalmente y publicados en los blogs personales o colectivos; los comentarios en el Facebook LC; los comentarios para los artículos del blog del curso.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

ALLEN, R, y GOMERY, D., Teoría y práctica de la historia del cine, ed. Paidós, Barcelona, 1995.

ALSINA, H., Historia del cine americano.1.Desde la creación al primer sonido (1893-1930, ed. Laertes, Barcelona, 1993.

CAPARRÓS LERA, J.Mª, Historia del cine mundial, ed. Rialp, Madrid, 2009.

IDEM, Historia del cine europeo: de Lumière a Lars von Trier, ed. Rialp, Madrid, 2007.

COMA, J., Historia del cine americano.2.1930-1960: el esplendor y el éxtasis, ed. Laertes, Barcelona, 1993.

COUSINS, M., Historia del cine, ed. Blume, Barcelona, 2005.

DELTELL, L., GARCÍA CREGO, J. y QUERO, M., Breve historia del cine, ed. Fragua, Madrid, 2009.

GARCÍA, M. (Coord.)Historia del Cine. 1. Los comienzos, ed. Sarpe, Madrid, 1988.

IDEM, Historia del Cine. 2. La edad de oro de Hollywood, ed. Sarpe, Madrid, 1988.

GARCÍA FERNÁNDEZ, E.C., (Dir. Téc.), Historia Universal del Cine, ed. Planeta, Madrid, 1982 (30 vols.).

GODARD, J.L., Historia(s) del cine, ed. Caja Negra, Buenos Aires, 2007.

GUBERN, R., Historia del cine, ed. Lumen, Barcelona, 1989.

GUTIÉRREZ ESPADA, L., Historia de los medios audiovisuales, ed. Pirámide, Madrid, 1979-82 (3 vols.). MIGUEL BORRÁS, M., Historia del Cine con cien películas 1. Hasta 1960, ed. Acento, Madrid, 2001.

PORTER MOIX, M. y GONZÁLEZ LÓPEZ, P., Las claves de la historia del cine, ed. Ariel, Barcelona, 1988.

SADOUL, G., Historia del cine mundial: Desde los orígenes, ed. Siglo XXI, México, 1991.

SÁNCHEZ NORIEGA, J.L., Historia del cine: teoría y géneros cinematográficos, fotografía, televisión, ed. Alianza, Madrid, 2002.

SÁNCHEZ VIDAL, A., Historia del Cine, Madrid, 1997.

TALENS, J. y ZUNZUNEGUI, S., (Coords.), Historia General del Cine, ed. Cátedra, Madrid, 1998 (12 vols.).

WIWER, J., La imagen en movimiento. Aproximación a una historia de los medios audiovisuales, Valencia, 1991.

ZUBIAUR CARREÑO, F.J., Historia del cine y de otros medios audiovisuales, Pamplona, 2008.