

Asignatura

Nombre Asignatura	Historia del Cine
Código	100000121
Créditos ECTS	6.0

Plan/es donde se imparte

Titulación	Grado en Comunicación Audiovisual
Carácter	OBLIGATORIA
Curso	1

Profesores

Nombre	Alberto Fijo Cortés
Nombre	Sofía López Hernández

Datos Generales

» OBJETIVOS TEÓRICOS

1. El objetivo primordial de la asignatura es facilitar al alumno un conocimiento próximo y consistente de las claves y los hitos de la historia del cine como arte, como industria y como espectáculo.
2. Se prestará una especial atención a los directores, guionistas y productores, como agentes aglutinadores de los equipos que crean las películas.
3. En el recorrido por la historia del cine, el alumno aprenderá las claves hermenéuticas para clasificar y ordenar de manera coherente la evolución del cine desde su nacimiento a la actualidad. Para ello, el alumno conocerá (sabrà identificar y distinguir) los géneros, escuelas y tendencias cinematográficas que resultan útiles para explicar la evolución del cine.
4. El contexto histórico será siempre imprescindible para enmarcar las películas, siempre un cristal y un espejo en relación con la realidad que contemplan y retratan.

» OBJETIVOS PRÁCTICOS

1. Saber algo es saber explicarlo. Saberlo bien es explicarlo bien.
2. El alumno pensará el cine. Y sabrà comunicarlo como un arte que tiene unas claves y unas referencias; un origen, un contexto, unas relaciones. Para ello, es imprescindible:
 - 2.1 el estudio
 - 2.2 el uso constante de la bibliografía
 - 2.3 la escucha atenta de lo que el profesor y los compañeros expongan en clase
 - 2.4 los visionados reflexivos en el aula y fuera de ella
 - 2.5 la toma de apuntes en clase
 - 2.6 elaboración de fichas de todas las películas visionadas, de todos los artículos, capítulos de libros y libros leídos
 - 2.7 la participación en los coloquios moderados por el profesor en el aula
3. El alumno escribirá y hablará con propiedad (la que compete a un estudiante de Comunicación Audiovisual) sobre cine y sobre la historia de las obras que incluimos en el recorrido por la historia del cine.

» COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Generales

Capacidad para comprender los cambios y la evolución histórica de la imagen y de la cultura audiovisual, así como los distintos modelos del lenguaje cinematográfico, audiovisual y multimedia y su interrelación con la sociedad.

Específicas

1. Conocimiento de la historia y evolución del cine a través de sus soportes y propuestas estéticas, artísticas e industriales, además de su relevancia social, cultural y económica a lo largo del tiempo. Conocimiento de la relación entre la evolución tecnológica e industrial y el lenguaje audiovisual teniendo en cuenta los conceptos teórico-prácticos de las representaciones narratológicas visuales, auditivas y audiovisuales, los sistemas de comunicación y los valores simbólicos y culturales que favorecen una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión, desde las perspectivas de los modelos teóricos.
2. Capacidad para entender y asimilar los procesos estéticos de la cultura de la imagen. Entendiendo los distintos grados e importancia del uso de la estética audiovisual: cine, televisión, Internet.
3. Conocimiento de los fundamentos artísticos, históricos, literarios, sociológicos, económicos, etc., que le permitan disponer de los recursos necesarios para decidir mediante criterios propios y hacerse aconsejar ante cada producción audiovisual.

➤ CONTENIDO DEL PROGRAMA

Bloque 1. Los orígenes del cine. Cine Primitivo

TEMA 1.1. El descubrimiento del cine y los pioneros. Lumiere. Edison.

TEMA 1.2. Pioneros europeos. Méliès. Gaumont. Pathé.

Bloque 2: El cine mudo

TEMA 2.1. David Wark Griffith. Thomas Ince.

TEMA 2.2. El nacimiento de Hollywood. Modelos de producción, distribución y promoción.

TEMA 2.3. Chaplin y Keaton. El esplendor del burlesco.

TEMA 2.3. Europa: tradición y vanguardia. Alemania, Rusia y los Nórdicos. Las productoras UFA, Nordisk y Svenka.

TEMA 2.4. Los grandes maestros europeos: Gance, Clair, Cocteau, Feyder, Dreyer, Murnau, Lang, Sjöström, Eisenstein, Pudovkin, Dovjenko.

TEMA 2.5. La llegada del cine sonoro.

Bloque 3: El cine entre el Crack del 29 y la consolidación de la televisión (1930-1960)

TEMA 3.1. Estudios, Géneros y Star System en Hollywood. El esplendor del modelo del liberalismo

capitalista aplicado al cine.

TEMA 3.2. Los grandes maestros del cine norteamericano. Ford, Vidor, De Mille, Lubitsch, Capra, Walsh, Donen, Wyler, Welles, Hawks, Hitchcock, Lean. Un gran maestro francés: Jean Renoir.

TEMA 3.3. El cine tras la II Guerra Mundial. La revolución neorrealista: Rossellini y De Sica. Sus seguidores franceses a partir de los 60 (Truffaut, Goddard, Chabrol).

TEMA 3.4. El cine de autor europeo: Bergman, Bresson, Buñuel.

TEMA 3.5. Los maestros japoneses: Mizoguchi, Ozu, Kurosawa.

Bloque 4. El cine entre el Vaticano II y la caída del Muro de Berlín (1960-1989). El cine comercial que lucha por seguir llevando a las salas al espectador y claves del cine de autor. Vías intermedias.

TEMA 4.1. La Nouvelle Vague como versión del neorrealismo. Las reacciones airadas del Free Cinema en Alemania e Inglaterra.

TEMA 4.2. El influjo de las escuelas de cine en Estados Unidos. Los barbudos de los 70: Coppola, Spielberg, Scorsese, Malick como paradigmas.

TEMA 4.3. La pujanza del cine de Europa Oriental. Checoslovaquia, Hungría, Polonia. La escuela de Lodz. Wajda, Menzel, Forman, Polanski, Sokurov

Bloque 5: El cine de los últimos 30 años (1990-2015) El pragmatismo ilustrado.

TEMA 5.1. La explosión del cine animado. Los estudios Pixar y Ghibli.

TEMA 5.2. Los actores que transitan a la dirección. El caso Eastwood.

TEMA 5.3. Los maestros orientales: Kar Wai, Kitano, Yimou, Yamada, Koreeda.

TEMA 5.4. Representantes de la posmodernidad cinematográfica: Tarantino, Von Trier. Viaje al apocalipsis y relecturas del cine de género.

TEMA 5.5. El esplendor del cine popular de consumo. Las sagas. Los casos Star Wars y Harry Potter.

➤ **CRITERIOS Y METODOS DE EVALUACIÓN**

CRITERIOS METODOLÓGICOS

La asistencia a clase tiene carácter fundamental e imprescindible por la realización diaria de ejercicios en el aula y un clima de aprendizaje dialogado.

El profesor fomentará la participación de los alumnos, que bajo su guía, aliento y moderación tendrán un papel protagonista en clase, con sus intervenciones orales y escritas.

1. El alumno tomará apuntes de las exposiciones realizadas por el profesor y los ilustrará con las lecturas y visionados recomendados en la bibliografía.
2. Las clases incluirán siempre visionados de material fílmico.
3. El alumno deberá realizar semanalmente sus ejercicios en clase, que se entregarán en el aula, nunca fuera de ella.
4. El alumno se ejercitará en la práctica oral y escrita de descripciones de películas que forman

parte del canon cinematográfico que propone el profesor

5. Los alumnos realizarán un estudio sobre un largometraje con formato de videoensayo, previamente convenido con el profesor. Se expondrán en clase esos estudios, sometiendo sus conclusiones al debate en el aula.

6. El alumno estudiará dos artículos científicos relacionados con la asignatura. Se incluyen en el apartado Documentos.

MÉTODO DE EVALUACIÓN

1. La asistencia a clase tiene un valor trascendental. Un 30% de faltas de asistencia supone acudir a convocatoria extraordinaria.

2. El alumno intervendrá de manera oral y escrita en los ejercicios diarios propuestos por el profesor que se realizan en el aula y fuera de ella.

3. Esos ejercicios (escritos, audios y vídeos) suponen un 35 % de la calificación final.

4. El alumno realizará un video-ensayo de 10-15 minutos de duración sobre una película, previamente convenida con el profesor. El video-ensayo es imprescindible para aprobar la asignatura. Supone un 35 % de la calificación final. El alumno tendrá 70 días para realizarlo.

4.1. Para la realización del video-ensayo, cada alumno contará con la guía y el asesoramiento del profesor. Se dedicará a ese asesoramiento, al menos 5 horas de clase.

4.2. En la realización del video-ensayo será imprescindible el uso de una breve bibliografía específica y de filmografía referencial. Ambos recursos serán evaluados por el profesor.

4.3. El video-ensayo incluirá citas y referencias que manifiesten la lecturas realizadas y la filmografía consultada.

5. El alumno estudiará dos artículos científicos relacionados con la asignatura. Se incluyen en el apartado Documentos. Responderla a un cuestionario sobre ellos.

6. El alumno realizará dos exámenes.

6.1. En ellos, responderá a preguntas y comentará algunas secuencias de las películas propuestas por el profesor.

6.2. El primer examen libera materia.

6.3. Caso de no superarse el primer examen, el alumno acumula toda la materia para el 2º examen.

6.4. Los exámenes suponen un 30% de la nota final.

REDACCIÓN EN EXÁMENES Y EJERCICIOS ESCRITOS

Se valorará la capacidad de redacción, manifestada en la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva, para lo que se tendrán en cuenta la propiedad del vocabulario, la corrección sintáctica, la corrección ortográfica (grafías y tildes), la puntuación apropiada y la adecuada presentación.

Errores ortográficos sucesivos se penalizarán con un descuento de 0,25 cada uno, hasta un máximo de dos puntos

CÁLCULO HORAS ACTIVIDADES FORMATIVAS por MATERIA		
Actividades Formativas*	horas/ECTS	30
clase magistral	14,5	3,5
clase práctica	6,5	1,5
trabajos	2	0,5
tutorías	2	0,5
	25	6
		750

➤ BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS BÁSICOS

Bibliografía principal

- BORDWELL, D. y THOMPSON, K. (1995) El arte cinematográfico: una introducción. Paidós. Barcelona.
- CAPARRÓS, J. M. (1990) Introducción a la Historia del Arte Cinematográfico. Rialp. Madrid.
- COUSINS, M. (2005) Historia del Cine. Blume. Barcelona.
- FIJO, A. (2009) 100 clásicos. Una antología cinematográfica. Palabra. Madrid.
- FIJO, A. (2004) Breve encuentro. Estudios sobre 20 directores de cine contemporáneo. CieDossat. Madrid.
- FIJO, A. (2019) Terrence Malick. Una aproximación. Fila Siete. Sevilla
- GARCÍA, E. y SÁNCHEZ, S. (2002) Guía histórica del cine. Complutense. Madrid.
- SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A. (2016) Del guion a la pantalla. Ariel. Barcelona
- SÁNCHEZ NORIEGA, J.L. (2006) Historia del cine. Alianza. Madrid.
- SANTIAGO, P., y ORTE, J. (2002) El cine en 7 películas. CieDossat. Madrid.
- VV.AA. (1991) Diccionario del cine. Rialp. Madrid.
- ZUBIAUR, F. J. (2008) Historia del cine y de otros medios audiovisuales. Eunsa. Pamplona

Bibliografía complementaria

- BALLÓ, J., y PÉREZ, J. (1997) La semilla inmortal. Los argumentos universales del cine. Anagrama. Barcelona.
- ECHART, P. (2005) La comedia romántica del Hollywood de los años 30 y 40. Cátedra. Madrid.
- FIJO, A. ed (2016) Cine pensado. Estudios sobre 30 películas estrenadas en 2015. Fila Siete. Sevilla.
- FIJO, A. ed (2017) Cine pensado. Estudios sobre 31 películas estrenadas en 2016. Fila Siete. Sevilla.
- FIJO, A. ed (2018) Cine pensado. Estudios sobre 36 películas estrenadas en 2017. Fila Siete. Sevilla.
- FIJO, A. ed (2019) Cine pensado. Estudios sobre 30 películas estrenadas en 2018. Fila Siete. Sevilla.
- FIJO, A. ed (2020) Cine pensado. Estudios sobre 30 películas estrenadas en 2019. Fila Siete. Sevilla.
- LUMET, Sidney (1999) Así se hacen las películas. Rialp. Madrid.
- SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A. (2014) Estrategias de guión cinematográfico. Ariel. Barcelona.
- SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A. (2003) Diccionario de creación cinematográfica. Ariel. Barcelona.
- SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A. (2009) Guión de aventura y forja de héroe. Ariel. Barcelona.
- SEGER, L. (2000) Cómo crear personajes inolvidables. Paidós. Barcelona.
- TOBIAS, R. B. (1999) El guion y la trama. Eiunsa. Madrid.

FILMOGRAFÍA BÁSICA

1. 1924 Sherlock Jr. (Charles Chaplin)
2. 1928 Amanecer (Friedrich Wilhelm Murnau)
3. 1931 M, el vampiro de Dusseldorf (Fritz Lang)
4. 1934 Sucedió una noche (Frank Capra)
5. 1946 Pasión de los Fuertes (John Ford)
6. 1951 Milagro en Milán (Vittorio de Sica)
7. 1953 Cuentos de Tokio (Yatsujiro Ozu)
8. 1954 La ventana indiscreta (Alfred Hitchcock)
9. 1957 La Bella de Moscú (Rouben Mamoulian)
10. 1958 Mi tío (Jacques Tati)
11. 1959 Los 400 golpes (Francois Truffaaut)
12. 1959 Pickpocket (Robert Bresson)
13. 1963 Charada (Stanley Donen)
14. 1992 Porco Rosso (Hayao Miyazaki)
15. 2008 Gran Torino (Clint Eastwood)