

Asignatura

Nombre Asignatura	Historia del Cine
Código	100000121
Créditos ECTS	6.0

Plan/es donde se imparte

Titulación	Grado en Comunicación Audiovisual (Plan 2020)
Carácter	OBLIGATORIA
Curso	1

Profesores

Nombre	Alberto Fijo Cortés
Nombre	Sofía López Hernández

Datos Generales

» CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS

1. El alumno debe usar con soltura la base de datos relacional sobre cine www.imdb.com
2. El alumno debe conocer las claves de la historia cultural, social y política del siglo XX
3. El alumno puede darse de alta en el sistema de préstamos virtual de las Bibliotecas Públicas de Madrid. Basta tener el carnet gratuito y acudir a cualquier biblioteca para activar el sistema de préstamo digital. Esa modalidad permite acceder a centenares de películas.

» 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

Conocimientos 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

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**

A lo largo de la Historia de la Humanidad se ha generado y acumulado un sin fin de referencias icónicas cuyo conocimiento hoy es imprescindible para todo alumno que quiera dedicarse profesionalmente al mundo audiovisual. Desde los soportes más antiguos hasta las tecnologías actuales que hoy dominan el mundo del ciudadano, las manifestaciones icónicas que han generado la aparición de otras más novedosas no son más que recursos visuales o audiovisuales que desde la simplicidad han alcanzado un modelo mosaico, generando conceptos muy variopintos de la cultura audiovisual. En este sentido se debe contemplar la historia y a cultura de la imagen, como el camino que el hombre ha emprendido desde muy antiguo y en el que ha ido confirmando su interés por la comunicación, llegando a situaciones en las que, desde el punto de vista audiovisual, el hombre y la imagen se confunden.

En este itinerario se contemplan no sólo el pasado pictórico o las variantes del mural, sino también la estampa, la caricatura, el cartel, la fotografía, el cómic, el cine, la televisión, el vídeo o la imagen de síntesis y el videojuego. Manifestaciones que hablan del hombre, de su creatividad, vivencias y modelos comunicativos y de entretenimiento, y que influyeron de manera importante en sus costumbres sociales. Con todo ello se pretende que el alumno entienda la obra audiovisual como algo que se interrelaciona con otras disciplinas como la literatura, la historia, el arte, la filosofía, pues el cine, la fotografía, etc., no se mueven en un mundo cerrado, sino que se establece una relación de ida y vuelta, de mutua influencia con otros campos del saber.

Los contenidos de las asignaturas de esta materia (Historia de la Cultura e Historia del cine) coordinarán sus niveles formativos de tal manera que el alumno progrese en conocimientos y alcance los objetivos que se proponen en las mismas. Se trata de un módulo específico de carácter general que proporcionará al alumno los conocimientos necesarios en todo lo que tiene que ver con la cultura de la imagen, la historia del cine, el análisis y la teoría del texto audiovisual y los fundamentos de la narrativa audiovisual.

Bloque 0. Breve introducción al lenguaje cinematográfico

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, Lubitsch, Capra, Wilder, Donen, Wyler, Welles, Hawks, Hitchcock, Lean.

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, Dreyer.

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.

Bloque 5. El cine del siglo XXI.

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. La mirada femenina del cine del siglo XXI: Bier, Scherfig, Kawase

➤ ACTIVIDADES FORMATIVAS

DENOMINACIÓN	N ^a HORAS	% PRESENCIALIDAD
Clases teóricas	30	100
Clases prácticas	30	100
Tutorías	6	100
Actividades de evaluación	14	100
Elaboración de trabajos	40	0
Horas de estudio	30	0

➤ CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS

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. Alumnos en primera convocatoria ordinaria

- 1.1. La asistencia a clase tiene un valor trascendental. Un 30% de faltas de asistencia supone acudir a convocatoria extraordinaria.
- 1.2. El alumno intervendrá de manera oral y escrita en los ejercicios diarios (trabajos prácticos) propuestos por el profesor que se realizan en el aula y fuera de ella.
- 1.3. Esos ejercicios suponen un 25 % de la calificación final.
- 1.4. El alumno realizará un video-ensayo de 10-15 minutos de duración sobre una película, previamente convenida con el profesor. El video-ensayo tiene valor de prueba de adquisición de competencias y conocimientos. El video-ensayo es imprescindible para aprobar la asignatura. Supone un 35 % de la calificación final. El alumno tendrá 70 días para realizarlo.
 - 1.4.1. 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.
 - 1.4.2. 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.
 - 1.4.3. El video-ensayo incluirá citas y referencias que manifiesten la lecturas realizadas y la filmografía consultada.
- 1.5. El alumno estudiará dos artículos científicos relacionados con la asignatura. Se incluyen en el apartado Documentos. Responderá a un cuestionario sobre ellos. Supone un 10% de la calificación como trabajo práctico
- 1.6. El alumno realizará dos exámenes.
 - 1.6.1. En ellos, responderá a preguntas y comentará algunas secuencias de las películas propuestas por el profesor.
 - 1.6.2. El primer examen libera materia.
 - 1.6.3. Caso de no superarse el primer examen, el alumno acumula toda la materia para el 2º examen.
 - 1.6.4. Los exámenes suponen un 30% de la nota final.

2. Alumnos en convocatoria extraordinaria

- 2.1. Realizarán un examen que supondrá un 50% de la calificación.
- 2.2. En caso de haber realizado y aprobado durante el curso el video-ensayo (ver nº 1.4 supra) se le computará la calificación.
- 2.3. En caso de no haber realizado el video-ensayo o haber obtenido menos de un 5, tendrá que realizarlo y entregarlo antes de la fecha de celebración del examen de convocatoria extraordinaria.

3. Alumnos repetidores

- 3.1. Realizaran 1 examen con valor de un 75% y un video-ensayo con valor de un 25%

4. Alumnos en convocatoria extraordinaria de fin de carrera.

- 4.1. Realizarán un examen, cuya valor será el 100% de la calificación.

5. Sobre la calificación NO PRESENTADO.

- 5.1. La calificación “no presentado” no consume convocatoria.
- 5.2. En cualquier caso, cuando un estudiante haya sido evaluado de un conjunto de pruebas previstas en la guía docente de esta asignatura que supongan al menos un 30% de la calificación global, ya no será posible calificarle como NO PRESENTADO.

6. REDACCIÓN EN EXÁMENES Y EJERCICIOS ESCRITOS

- 6.1 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.
- 6.2. Errores ortográficos sucesivos se penalizarán con un descuento de 0,25 cada uno, hasta un máximo de dos puntos

➤ BIBLIOGRAFÍA 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. (2021) A 120. Un recorrido por grandes películas de 1900 a 2020. Fila Siete. Sevilla.
- 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.

FIJO, A. ed (2021) Cine pensado. Estudios sobre 30 películas estrenadas en 2020. 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. EUNSA. 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)

Estas son las películas elegibles para el video-ensayo de Historia del Cine.

El alumno puede elegir 2-3 y enviar la propuesta al profesor, que será el que asigne película (no necesariamente una de las tres elegidas, que sirven siempre como orientación)

Se recomienda leer alguna cosa sobre las películas propuestas en www.filasiete.com y ver un trailer. Se trata de elegir una película que por su temática nos atraiga. Hay de todo: comedia, drama, western, musical...

1. El maquinista de la General
2. Luces de la Ciudad
3. La Reina Cristina de Suecia
4. Al servicio de las damas
5. Tiempos Modernos
6. Alarma en el Expreso
7. Jezabel
8. La octava mujer de Barbazul
9. Vive como quieras
10. Ninotchka
11. Las uvas de la ira
12. Luna Nueva
13. Las 3 noches de Eva
14. ¡Qué verde era mi valle!
15. El 4º Mandamiento
16. La mujer pantera
17. Laura
18. Gilda
19. Encadenados
20. El sueño eterno
21. Retorno al pasado
22. Río Rojo
23. Ladrón de bicicletas
24. La costilla de Adán
25. Al rojo vivo
26. Eva al desnudo
27. Raíces profundas
28. Melodías de Broadway 1955
29. Los sobornados
30. Julio César (Mankiewicz)
31. La ley del silencio
32. La noche del cazador

Se puede consultar el libro A120. Un viaje por grandes películas estrenadas entre 1900 y 2020. El profesor lo ha escrito pensando en que sea útil para los alumnos de Historia del Cine.

➤ **HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES**

Esta información actualizada se puede encontrar en el campus virtual del alumno.

➤ **PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA GUÍA DOCENTE**

Esta guía docente se ha elaborado de acuerdo a la memoria verificada de la titulación.