

Asignatura

Nombre Asignatura	Historia del Cine Mundial I
Código	100522010
Créditos ECTS	3.0

Plan/es donde se imparte

Titulación	Grado en Comunicación Audiovisual (Plan 2022)
Carácter	OBLIGATORIA
Curso	1

Datos Generales

➤ PROFESORADO

➤ CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS

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: eBiblio. 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 sabrá 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 / RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

GENERALES

- CG1. Identificar las distintas dimensiones del ser humano (libertad, historicidad, sociabilidad, vulnerabilidad, dignidad etc.) para diseñar las interacciones comunicativas en función de los intereses de la persona.
- CG2. Analizar la evolución de los medios audiovisuales a la luz de los principales cambios sociales.
- CG3. Valorar el hecho comunicativo en sus diversos aspectos: social, económico y empresarial, legal, deontológico y tecnológico.
- CG4. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo orientadas a evaluar, optimizar y confrontar criterios en la toma de decisiones responsable y en la resolución de situaciones complejas.
- CG5. Idear, planificar, poner en marcha y gestionar proyectos compartidos en el ámbito de la comunicación.
- CG6. Identificar, analizar y relacionar adecuadamente cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro o visual) como base para la elaboración de relatos.
- CG7. Aplicar los fundamentos de la retórica, la argumentación y las técnicas comunicativas orientadas a la persuasión.
- CG10. Actuar de conformidad a los principios deontológicos y jurídicos.

TRANSVERSALES

- CT1. Desarrollar el pensamiento crítico propio del espíritu universitario, así como la capacidad de analizar, argumentar e interpretar datos relevantes y complejos para poder integrarlos de manera

sólida y solvente en la toma de decisiones.

CT2. Utilizar con rigor y precisión el lenguaje oral y escrito, siendo capaz de transmitir información a un público tanto especializado como no especializado, teniendo en cuenta los diferentes contextos.

CT3. Desarrollar las actitudes necesarias para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, incorporando aquellos valores que representan el esfuerzo, la generosidad y el respeto, junto con el compromiso para realizar un trabajo de calidad, que tiene la búsqueda de la verdad como horizonte.

CT4 - Aplicar los conocimientos a la práctica. Saber utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un objetivo concreto, por ejemplo, la resolución de un ejercicio o la discusión de un caso práctico.

CT5 - Desarrollar una conciencia de la inviolabilidad de los Derechos Humanos, basada en el respeto a la dignidad de la persona que fomenta la responsabilidad social, la solidaridad, la sostenibilidad ambiental, la no discriminación y la búsqueda del bien común como servicio a la sociedad.

ESPECÍFICAS

CE1. Comprender los cambios y la evolución histórica de la imagen y de la cultura audiovisual y, en consecuencia, los distintos modelos del lenguaje cinematográfico, audiovisual y multimedia.

CE2. Analizar de manera crítica y constructiva los diferentes planteamientos filosóficos y antropológicos que se encuentran en la base de las diferentes producciones audiovisuales.

CE3. Dominar los conceptos necesarios para definir la naturaleza de la imagen y los procesos de percepción y representación audiovisual, así como la metodología para realizar un análisis integral de cualquier tipología icónica.

➤ **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 norteamericano 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.

➤ **ACTIVIDADES FORMATIVAS**

DENOMINACIÓN

Nª HORAS

% PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

Horas: 15

Presencialidad:100

Clases prácticas

Horas:15

Presencialidad:100

Tutorías

Horas:3

Presencialidad:100

Actividades de evaluación

Horas: 7

Presencialidad:100

Elaboración de trabajos

Horas:20

Presencialidad:0

Horas de estudio

Horas:15

Presencialidad:0

➤ **CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN**

Los ALUMNOS REPETIDORES están eximidos de la asistencia a clase, también de la realización de ejercicios y trabajos. El examen supondrá el 100% de su calificación en las dos convocatorias.

Los alumnos que se examinen en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FIN DE CARRERA serán calificados según la calificación del examen que supondrá el 100% de la nota.

TRATAMIENTO DE LA REDACCIÓN Y LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA

La corrección en la expresión escrita es una condición esencial del trabajo universitario. Con objeto de facilitar la tarea de profesores y alumnos, se adopta como referente el conjunto de criterios de calificación utilizados en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU) aprobados por la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a calidad de la expresión oral y, en particular, en relación con la presencia de faltas de ortografía, acentuación y puntuación.

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.
- Estas normas se establecen con el carácter de mínimas y sin perjuicio de las exigencias adicionales que pueda fijar cada profesor en función de los contenidos y objetivos de sus respectivas asignaturas.

➤ **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. (2021) El cine agraciado de Terrence Malick. 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 Truffaut)

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**

Clases Viernes 10.40 a 12.25 del 9 septiembre al 1 diciembre de 2023 ambos inclusive

El resto de la información actualizada se puede encontrar en el campus virtual del alumno.

Examen Parcial: Viernes 27 octubre 2023

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

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