

1. FICHA TÉCNICA

CURSO ACADÉMICO: 2017-2018

ASIGNATURA: Historia del Cine

PROFESOR(ES): D. Alberto Fijo Cortés

CURSO: 1

TPO: OB

CÓDIGO: 019803731

CRÉDITOS ECTS: 6,0

PLAN DE ESTUDIOS: 2017

UNIVERSIDAD: CES Villanueva

FACULTAD O ESCUELA: Área de Comunicación

TITULACIÓN: Grado en Comunicación Audiovisual

ÁREA DE CONOCIMIENTO: -

ÚLTIMA REVISIÓN: 01/09/2017 13:50:41

2. DATOS GENERALES

OBJETIVOS GENERALES

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.

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 y un origen y un contexto y unas relaciones. Para ello, es imprescindible:
 - el estudio
 - el uso constante de la bibliografía
 - la escucha atenta de lo que el profesor y los compañeros expongan en clase
 - los visionados reflexivos en el aula y fuera de ella
 - la toma de apuntes en clase
 - ir elaborando fichas de todas las películas visionadas, de todos los artículos, capítulos de libros y libros leídos
 - 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 películas y sobre la historia de las películas 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.

CONTENIDOS 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.

TEMA 1.3. El Film d'Art francés.

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.

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 el 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. Por libre: los casos Kubrick, Rohmer y Tarkovski.

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 25 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.

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. (2009) *100 clásicos. Una antología cinematográfica*. Palabra. Madrid.
- FIJO, A. (2004) *Breve encuentro. Estudios sobre 20 directores de cine contemporáneo*. CieDossat. Madrid.
- 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 30 películas estrenadas en 2016*. 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*. Euiunsa. Madrid.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

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. Cada alumno abrirá una cuenta profesional de twitter y un Cuaderno de Notas en los que irá editando piezas breves y otras más largas sobre Historia del Cine. Cabrán los comentarios sobre estética y arte vinculados a los contenidos de la asignatura.

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

1. La asistencia a clase tiene un valor trascendental.
2. El alumno intervendrá de manera oral y escrita en los ejercicios diarios propuestos por el profesor.
3. Los ejercicios realizados en las horas presenciales suponen un 30 % de la calificación final.
4. El alumno realizará una monografía y un video ensayo sobre dos películas, previamente convenidos con el profesor. Son imprescindibles para aprobar la asignatura. Suponen un 40 % de la calificación final.
 - Para la realización de la monografía y el videoensayo, cada alumno contará con la guía y el asesoramiento del profesor.
 - Se dedicará a ese asesoramiento personal, al menos 5 horas de clase.
 - En la realización de la monografía y el videoensayo será imprescindible el uso de una breve bibliografía específica y de filmografía referencial. Ambos recursos serán evaluados por el profesor.
 - Las monografías incluirán citas y notas que manifiesten las lecturas realizadas y la filmografía consultada.
 - Siempre se ilustrarán con imágenes significativas.
 - Se seguirán las Normas Generales para la realización de Trabajos Académicos del Centro Universitario Villanueva.
5. El alumno realizará dos exámenes.
 - En ellos, responderá a preguntas sobre historia del cine y comentará algunas secuencias de las películas propuestas por el profesor.
 - El primer examen libera materia.
 - Caso de no superarse el primer examen, el alumno acumula toda la materia para el 2º examen.
 - Los exámenes suponen un 30% de la nota final.

MATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS

RECURSO
Presentaciones Powerpoint
Videos
Internet
Apuntes