

Historia del cine

Grado en Artes Escénicas
2023-24

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Historia del Cine

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso académico: 2023/24

Carácter: Básica

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6 ECTS

Curso: 1º

Semestre: 1º

Profesor: Dr. D. José Luis Guijarro Alonso

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1.1. Competencias

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Adquirir conocimientos sobre la historia y evolución del cine a través de sus propuestas estéticas e industriales, además de su relevancia social y cultural.

Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis.

Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes bibliográficas y documentales.

Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española

1.2 Resultados de aprendizaje

Ser capaz de realizar trabajos de profundización y síntesis de manera creativa a partir de la búsqueda de fuentes bibliográficas relacionadas con el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas y las Artes y Humanidades.

2. CONTENIDOS

2.1 Requisitos previos

Ninguno.

2.2 Breve descripción de los contenidos

Estudio de las principales teorías y géneros cinematográficos. Se profundizará en los distintos modelos de representación fílmica: desde el cine mudo, pasando por el de representación institucional, hasta los paradigmas moderno y postmoderno.

2.3 Contenido detallado

Presentación de la asignatura:

Relevancia, contenidos, aspectos prácticos del curso y sistema de evaluación.

Explicación de la guía docente:

BLOQUE 1. TEORÍA DEL CINE

1. El cine como fenómeno sociocultural
2. Teoría y lenguaje cinematográfico
3. Análisis y estudio del film

BLOQUE 2. DE LOS ORÍGENES A LOS AÑOS 30s

4. Antecedentes, inicios y pioneros del cine: Hermanos Lumière, George Méliès, Edwin S. Porter, D.W Griffith
5. Primer cine soviético
6. Cine alemán de vanguardia
7. Cine Dadá y Surrealista
8. Charles Chaplin, Buster Keaton y The Marx Brothers
9. Primer cine documental: de Dziga Vértov a Leni Riefenstahl

BLOQUE 3. EL CINE DE LA EDAD DE ORO DE HOLLYWOOD: AÑOS 40s, 50s, 60s

10. Nacimiento y esplendor de los grandes estudios de Hollywood
11. Los géneros cinematográficos
12. El Star-system, los grandes iconos de Hollywood y su dimensión sociocultural
13. El cine clásico de Hollywood: Welles, Hitchcock, Wilder
14. Cines europeos: el neorrealismo italiano, el cine español de posguerra y dictadura y la *Nouvelle Vague* francesa
15. Ingmar Bergman
16. Cine japonés: de Yasujiro Ozu a Akira Kurosawa

BLOQUE 4. CINES MODERNOS Y CONTEMPORÁNEOS

17. Cine norteamericano moderno: Kubrick, Coppola, Scorsese, Spielberg, Allen
18. Cine underground y experimental
19. Cine español de la transición y la democracia: de José Luis Garci al cine quinquí, a Almodóvar, a Isabel Coixet
20. Cines europeos: Tarkovski, Herzog, Fassbinder, Loach, Haneke, Lanthimos
21. Cine en Latinoamérica

22. Cine contemporáneo en Estados Unidos: Malick, Scott, Lynch, Nolan, Hermanas Wachowski, Kauffman
23. Cine, literatura y teatro
24. Cine y política
25. Cine e identidad
26. Presente y futuro de la industria cinematográfica

2.4 Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de estas actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

- **Actividad Dirigida 1 (AD1):** en grupos, los estudiantes realizarán un proyecto teórico-práctico en relación con el cine mudo. (Valoración: 10%).
- **Actividad Dirigida 2 (AD2):** en grupos, los estudiantes realizarán un proyecto teórico-práctico en relación con el cine y el pensamiento una serie de directoras/es entre los incluidos en el temario de la asignatura. (Valoración: 10%).
- **Actividad Dirigida 3 (AD3):** en grupos, los estudiantes realizarán un proyecto teórico-práctico en relación con el cine moderno/contemporáneo (Valoración: 10%).

2.5. Actividades formativas

Clase de teoría y práctica: 30%. 45h. 1,8 ECTS 100%

Trabajo personal del alumno: 50%. 75h. 3 ECTS 0%

Tutorías: 10%. 15h. 0,6 ECTS 50%

Evaluación: 10%. 15h. 0,6 ECTS 50%

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1 Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)

5,0 - 6,9 Aprobado (AP)

7,0 - 8,9 Notable (NT)

9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2 Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Prueba final	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba final	60%

3.3 Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de autoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas se considerará falta grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Benet, V. J. (2004). *La cultura del cine: Introducción a la historia y la estética del cine*. Paidós Ibérica.
- Bernink, M., & Cook, P. (2003). *The CINEMA book*. British Film Institute.
- Burch, N. (2008). *El tragaluz del infinito*. Cátedra.
- Burch, N. (2008). *Praxis del cine*. Editorial Fundamentos.
- Camporesi, V. (2014). *Pensar la historia del cine*. Cátedra.
- Cook, D. A. (1996). *A history of narrative film*. Norton.
- Cook, P. (1996). *The CINEMA book*. British Film Institute.
- Cousins, M. (2011). *Historia del cine*. Blume.
- Gubern, R. (1997b). *Historia del cine*. Lumen.
- Monaco, J., & Lindroth, D. (1981). *How to read a film: the art, technology, language, history, and theory of film and media*. Oxford University Press.
- Thompson, K., & Bordwell, D. (2002). *Film history: An introduction*. McGraw Hill.

Bibliografía recomendada

- Aguilar, C. (2004) *Guía del Cine*. Alianza Editorial.
- Aguirre, A. (2008). *34 actores hablan de su oficio*. Cátedra.
- Bazin, A. (2014) *¿Qué es el cine?* RIALP.
- Borau, J. L. (1998). *Diccionario del cine español*. Alianza Editorial.
- Bordwell, D. y otros. (1997). *El cine clásico de Hollywood*. Paidós.
- Casetti, F. (2000). *Teorías del cine*. Cátedra.
- Casetti, F. & Di Chio, F. (2007). *Cómo analizar un film*. Paidós Ibérica.
- González, J. F. (2002). *Aprender a ver cine*. Rialp.
- Memba, J. *El cine de terror de la Universal*. T&B Editores.
- Memba, J. (2009). *La Nouvelle Vague, la modernidad cinematográfica*. T&B Editores.
- Noriega, J.L. (2018). *Historia del cine*. Alianza Editores.
- Pérez, J. (Ed.) (1997). *Antología crítica del cine español*. Cátedra/Filmoteca Española.
- Pons i Busquet, J (2002) *El cine: historia de una fascinación*. Girona Ajuntament.
- Sánchez Biosca, V. (2004) *Cine y vanguardias artísticas*. Paidós.
- Stam, R. (2001). *Teorías del cine*. Paidós.
- Truffaut, F. (2010). *El cine según Hitchcock*. Alianza.
- VV.AA. (2009). *Historia del cine español*. Cátedra.
- VV.AA. (1995-1998). *Historia General del Cine*. Cátedra. XII vols. Otros recursos.

Filmografía

Cousins, M. (2011) *The Story of Film: An Odyssey*. Serie completa (15 capítulos).

Fiennes, S. (2006) *Guía de cine para pervertidos*. Documental en Filmin.

Godard, J. L. (1988-1998) *Histories du cinema*.

Harlan, J (2001) *Stanley Kubrick: A Life in Pictures*.

Mency, J. (1997) *La magia de Méliès*.

Webgrafía

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (academiadecine.com).

Filmin.es (filmin.es).

Filmoteca – Cine Doré (www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/fe/cine-dore/programacion.html)

'Critics reviews' en Imdb (Imdb.com)

Mubi (Mubi.com)

Roger Ebert (rogerebert.com)

Youtube.com

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dr. D. José Luis Guijarro Alonso
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctor en Historia del Arte
Correo electrónico	jguijarro@nebrija.es
Localización	Campus Princesa.
Tutoría	Previa petición por mail

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>José Luis Guijarro es Doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, MA Art Business por la Universidad de Manchester y el Sotheby's Institute of Art de Londres y Máster en Historia del Arte y Cultura Visual por la Universidad Autónoma de Madrid. Es Licenciado en Historia del Arte y en Antropología Social y Cultural por la U. Complutense y en Administración de Empresas y en Ciencias Actuariales y Financieras por la U. Carlos III de Madrid.</p> <p>En su faceta investigadora, José Luis Guijarro se doctoró con la tesis <i>Los Humoristas y la Nueva Caricatura. Madrid 1898-1936</i>, siguiendo una línea de trabajo que comenzó en 2012 con la publicación de <i>Cuidado con la Pintura. Caricaturas del arte en tiempos de vanguardia. Madrid 1909-1925</i> (Madrid, Eutelequia, 2012). En el ámbito de los estudios de mercado del arte, en 2014 se graduó con mención honorífica en el Sotheby's Institute de Londres con el estudio <i>Public Programmes in Art Fairs: what they are, what they do</i> (Londres, Sotheby's Institute, 2015). Es miembro del grupo de investigación del Observatorio Nebrija del Español.</p> <p>Es Director del Máster en Mercado de Arte y Gestión de Empresas Relacionadas de la Universidad Nebrija. Comisario de arte independiente, desde 2018 es co-fundador y director de Programa Taide, organización creada con la misión de apoyar e impulsar el trabajo de artistas jóvenes y emergentes tanto en España como en el contexto internacional. Con anterioridad, ha trabajado para el Departamento Postwar and Contemporary de Christie's en Londres y ha sido Director de Valoraciones y Curatorial de Mutualart. Entre 1999 y 2009, José Luis trabajó como Responsable de Control de Gestión Financiera en Grupo Ferrovial.</p>
---	---