

Historia del cine

Grado en Comunicación
Audiovisual
2023-24

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Historia del Cine

Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual

Carácter: Básica

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Curso Académico: 2023-24

Créditos: 6

Curso: 2º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dr. D. Nicolás Grijalba de la Calle

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

Arqueología del cine. La pasión por el movimiento. ¿Qué es el cine?
Teorías cinematográficas. El cine como texto. El cine como discurso político, social y cultural. Los modelos de representación de Noël Burch.
Pioneros del séptimo arte: Hnos. Lumière, Edison, Alice Guy, Segundo de Chomón...
Orígenes de la ficción: un mago llamado Georges Méliès.
(Modelo de Representación Primitivo).

La construcción del relato cinematográfico (I): Hacia la consolidación de un nuevo relato.

La construcción del relato cinematográfico (II): Porter y David W. Griffith.
Consolidación de una industria (1910-1919).

La gran fábrica de los sueños: Hollywood. Los grandes estudios. Los géneros cinematográficos. Star System.

Los locos años veinte (I): explosión de ismos. Europa Vs. Hollywood. El nacimiento de las cinematografías nacionales.

El expresionismo alemán.

La oda a la ciudad. El cine como psicoanálisis de la realidad.

Dadá y surrealismo.

El cine soviético. El montaje de atracciones.

Eisenstein, Pudovkin, Vertov...

Cine de masas.

Los grandes cómicos del cine mudo.

Del cine silente al cine sonoro.

Parcial.

Incursión en el cine español. Primeros pasos de nuestra industria. De Barcelona a Madrid. La temática folklórica: la españolada.

Los renovadores de Hollywood. Los años 40 y los años 50. Orson Welles.

El neorrealismo italiano.

Los años dorados del cine español: Buñuel, Berlanga, Bardem, Ferreri, Nieves Conde, Neville...

La Modernidad en el cine: *Nouvelle Vague*, *Free Cinema*, Nuevo Cine Español.
Años 60.

El cine *underground* y experimental. Warhol, Cassavetes, Deren, Marker, Mekas...

Años 70. Nuevo Cine Norteamericano.

Años 80. La ideación de los blockbusters.

El cine español de los 70, 80 y 90.

El fenómeno Almodóvar.

Los 90. El cine asiático y de otras latitudes.

El cine del siglo XXI. ¿La muerte del cine? La Era Digital. Grandes estudios Vs. Plataformas Digitales (NetFlix, HBO, Amazon...).

Final

Actividades Dirigidas

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 con un valor de 25%:

Actividad Dirigida 1 (AD1): Investigación, análisis y reflexión acerca de un filme perteneciente al Modelo de Representación Primitivo (MRP). A partir de las características adscritas al llamado cine silente de las primeras décadas, el alumno tendrá que reflexionar acerca del filme elegido ateniéndose a la narrativa, la estética, la composición, la puesta en escena... (Valoración: 3%).

Actividad Dirigida 2 (AD2): Investigación, análisis y reflexión acerca de un filme perteneciente al Modelo de Representación Institucional (MRI). A partir de las características adscritas al llamado cine silente de las primeras décadas, el alumno tendrá que reflexionar acerca del filme elegido ateniéndose a la narrativa, la estética, la composición, la puesta en escena... (Valoración: 3%).

Actividad Dirigida 3 (AD3): Investigación, análisis y reflexión acerca de un filme perteneciente al Modelo de Representación Moderno (MRM). A partir de las características adscritas al llamado cine silente de las primeras décadas, el alumno tendrá que reflexionar acerca del filme elegido ateniéndose a la narrativa, la estética, la composición, la puesta en escena... (Valoración: 3%).

Trabajo Cine:Flash! Trabajo personal o en grupo que posibilitará que el estudiante reproduzca de forma mimética o metafórica algunos de los fotogramas más reconocibles de algunas películas. El trabajo auna documentación, reflexión y realización. (Valoración: 8%).

Trabajo Final. Cinelandia. Los estudiantes realizarán una gymkana sensorial por determinadas zonas de Madrid mientras activan una investigación de carácter cinematográfico. (Valoración: 8%).

2.5. Actividades formativas

Modalidad presencial:

Clases de teoría y práctica: 29%, 43,5h. Lección magistral, ejercicios prácticos y seminarios. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 100%.

Trabajo personal del alumno: 50%, 75h. Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos, exposiciones orales y multimedia. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 0%.

Tutorías: 10%, 15h. Trabajo personal tutorizado. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 50%.

Evaluación: 11%, 16,5h. Prueba final, ordinaria y extraordinaria. Autoevaluación de los resultados obtenidos. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 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	25%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	15%
Prueba final	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Actividades académicas dirigidas	25%
Prueba final	65%

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 solicitar y evaluar 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 en convocatoria ordinaria.

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, Vicente J. (2004). *La cultura del cine*. Barcelona: Paidós.
 BURCH, Noel (2008). *El tragaluz del infinito*. Madrid: Cátedra.
 CASETTI, F. & DI CHIO, F. (2007). *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós Ibérica.
 GUBERN, Román (2016). *Historia del cine*. Barcelona: Anagrama.

Bibliografía recomendada

- AGUIRRE, Arantxa. (2008). *34 actores hablan de su oficio*. Madrid: Cátedra.
 BISKIND, Peter. (2009). *Moteros tranquilos, toros salvajes: la generación que cambió Hollywood*. Barcelona: Anagrama.
 BORAU, José Luis. (1998). *Diccionario del cine español*. Madrid: Alianza Editorial.
 BORDWELL, David, y otros. (1997). *El cine clásico de Hollywood*. Barcelona: Paidós.
 BOU, N. & PÉREZ, X. (2018). *El cuerpo erótico de la actriz bajo los fascismos: España, Italia, Alemania*. Madrid: Cátedra.
 BURCH, Noel. (2008). *Praxis del cine*. Madrid: Editorial Fundamentos.
 CARMONA, Luis Miguel. (2007). *Cine para adultos*. Barcelona: T&B.
 CASETTI, Francesco. (2000). *Teorías del cine*. Madrid: Cátedra.
 CHAPLIN, CHARLES. (2014). *Autobiografía*. Barcelona: Lumen.
 COUSINS, Mark. (2011). *Historia del cine*. Barcelona: Blume.
 ECHART ORUS, Pablo. (2005). *La comedia clásica norteamericana*. Madrid: Cátedra.
 ELENA, Alberto. (1999). *Los cines periféricos*. Barcelona: Paidós.
 FERRO, Marc. (2008). *El cine, una visión de la historia*. Madrid: Akal.
 FONT, Domènec. (2002). *Paisajes de la modernidad*. Barcelona: Paidós.
 GONZÁLEZ, Juan Francisco. (2002). *Aprender a ver cine*. Madrid: Rialp.

- GONZÁLEZ REQUENA, Jesús. (2006). *S.M. Eisenstein*. Madrid: Cátedra.
- HEREDERO, Carlos F. (1998). *El cine negro*. Barcelona: Paidós.
- IBÁÑEZ ACINAS, C. (2017). *El actor Buenaventura Ibáñez*. Trabajo de Fin de Grado. Madrid: Universidad Nebrija.
- MEMBA, Javier. *El cine de terror de la Universal*. T&B, 2004.
- MEMBA, Javier. (2009). *La Nouvelle Vague, la modernidad cinematográfica*. Barcelona: T&B Editores.
- PÉREZ PERUCHA, Julio, (Ed.) (1997). *Antología crítica del cine español*. Madrid: Cátedra/Filmoteca Española.
- QUINTANA, Ángel. (1997). *El cine italiano 1942-1961*. Barcelona: Paidós.
- RIAMBAU, Esteve. (2011). *Hollywood en la Era Digital*. Madrid: Cátedra.
- SÁNCHEZ-BIOSCA, V. (2004). *Cine y vanguardias artísticas*. Barcelona: Paidós.
- SEOANE, L. & DAVID CARRIÓN, C. (2018). *J. A. Bayona. De El Orfanato a Jurassic World en una sola década*. Berenice.
- SKAL, David J. (2008). *Monster Show*. Madrid: Valdemar Ediciones.
- STAM, Robert. (2001). *Teorías del cine*. Barcelona: Paidós.
- TAYLOR, John Russell. (2009). *Europeos en Hollywood: extraños en el paraíso*. Barcelona: T&B Editores.
- TORRES, Augusto M. (2011). *300 directores malditos*. Madrid: Cátedra.
- TRUFFAUT, François. (2010). *El cine según Hitchcock*. Madrid: Alianza.
- VV.AA. (2009). *Historia del cine español*. Madrid: Cátedra.
- VV.AA. (1995-1998). *Historia General del Cine*. Madrid: Cátedra. XII vols.

Otros recursos

Filmografía

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

Nota: Todos los filmes propuestos en clase serán objeto de estudio por parte de los estudiantes. El profesor señalará aquellos que son de especial importancia para la comprensión de la asignatura).

Hemeroteca

Lectura de revistas de cine, o artículos digitales, como *Fotogramas*, *Cinemanía*, *Caimán Cuadernos de cine*, *Dirigido por*, *Revista de la Academia*, etcétera.

Webgrafía

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

Caimanediciones.es (Revista de cine especializada).

Revista Cinemanía (<http://cinemanía.elmundo.es/>)

Filmin.es (Cine en streaming).

Fotogramas.es (La revista de cine más veterana de España).

Hollywoodreporter.com (Noticias de Hollywood).

Imdb.com (Información básica).

Losextras.es (Interesante web de cine).

Mrskin.com (El cine es carne).

Mubi.com (Cine de autor).

Vimeo.com

Youtube.com

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dr. D. Nicolás Grijalba de la Calle
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Doctor
Correo electrónico	ngrijalb@nebrija.es
Localización	Campus Princesa
Tutoría	Previa petición por mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis “La imagen de Madrid en el cine español”. Licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) por la Universidad Antonio de Nebrija. Máster de Práctica Escénica y Cultura Visual de la UCLM – Museo Reina Sofía. Miembro de la Asociación Española de Historiadores de Cine. Socio de la Asociación de la Prensa de Madrid. Socio de la Asociación Científica ICONO14 y de la Asociación Cultural Trama y Fondo. Experiencia laboral en distintos medios como Televisión Española (Servicios Informativos), agencia de noticias Servimedia, La Gaceta (Cultura), así como en distintas revistas de tendencias como <i>Madriz</i>, <i>i-D Vice</i>, <i>Wendy & Rita</i>, <i>Kulturaurbana</i>, <i>Unfollow Magazine</i>, <i>Brockmans Blog</i>... Compagina su labor docente con la participación en diversos congresos, seminarios y talleres, así como en proyectos informativos y culturales, al mismo tiempo que participa activamente en diversos eventos de carácter artístico y cultural. Asimismo, posee conocimientos de interpretación y dramatización con experiencia en escuelas de teatro como la Sala Cuarta Pared (Madrid). Entre las últimas propuestas escénicas destacan la colaboración en el proyecto ‘<i>Coser y cantar</i>’ (Museo Reina Sofía), ‘<i>S.A.E.</i>’ (Festival Visible, 2010) y ‘<i>Anatomía Queer</i>’ (Espacio Escénico DT, 2011). En abril de 2013 estrena su primera obra de teatro como dramaturgo (‘<i>Pareidolia</i>’) en La Casa de la Portera (Madrid). En 2016 estrenó la propuesta escénico-performativa ‘<i>El Derrumbe</i>’ en la Sala Pradillo de Madrid. Coordinador en los años 2016, 2017 y 2018 de la Ruta Fílmica del festival de cine Filmadrid. Durante los últimos años, (2019 y 2020), ha presentado numerosos libros de otros autores, y ha co-dirigido el Festival de Cortos AdN, de la Universidad Nebrija, abriendo camino a la participación iberoamericana en el mismo. Entre sus últimas investigaciones académicas nombrar aquellas relacionadas con las series de ficción (<i>SKAM</i>, <i>Veneno</i>) o con las temáticas de Pedro Almodóvar. Desde septiembre de 2021 es Director del Departamento de Comunicación, de la Facultad de Comunicación y Artes.