

Nebrija
Universidad

**GRADO EN ARTES
ESCÉNICAS
CURSO 2011/2012**

Asignatura:
Código:

Historia del Cine
CAU112

Asignatura: CAU 112 Historia del Cine
Formación: Obligatoria
Créditos ECTS: 6.0
Curso: Primero
Semestre: 1S
Profesor: D. Nicolás Grijalba de la Calle
Curso académico: 2011-2012

1. REQUISITOS PREVIOS

Ninguno.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Historia del medio cine. Teorías cinematográficas y géneros.

A través de la historia del cine, pareja al desarrollo del siglo XX y XXI, los estudiantes aprenderán los fundamentos del lenguaje cinematográfico, analizarán los distintos géneros narrativos y la evolución de la estética, y ahondarán en las películas y los movimientos claves de la cinematografía universal. 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. Por último, se hará especial hincapié en las distintas escuelas de interpretación profundizando en el '*star system hollywoodiense*' y en otras de carácter más alternativo.

3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Competencias MECES que se adquieren: Poseer y comprender conocimientos sobre la historia y la evolución del cine a través de sus propuestas estéticas e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo.

Desarrollar un espíritu crítico, capacidad para comunicar las propias ideas y habilidad para organizar y temporalizar las tareas, realizándolas de manera ordenada y siguiendo los principios de autovaloración crítica

Aptitud para: Utilizar las técnicas de análisis e investigación en el área de la historia de los medios de comunicación, de cara a contribuir al conocimiento y desarrollo de los lenguajes audiovisuales y a su interpretación.

Conocimiento adecuado y aplicado al análisis, la investigación, la creación personal innovadora y la docencia en materia de la historia y evolución del cine y de sus propuestas estéticas e industriales

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

La asignatura de Historia del cine sigue una metodología interactiva, es decir, busca combinar la imprescindible exposición teórica de instrumentos de análisis y convenciones formales de propuestas cinematográficas con clases prácticas en las que practicar estas habilidades, facilitando así las habilidades críticas hacia el material propio y ajeno, y el trabajo

en equipo. Asimismo se efectuarán lecturas y análisis de secuencias elegidas y de largometrajes en su totalidad para ilustrar los conocimientos teóricos y sirvan como base para las exposiciones y discusiones en el aula.

Leeremos libros sobre la materia y artículos aparecidos en revistas especializadas, así como el estudio completo de secuencias elegidas que representen de forma paradigmática una época, un movimiento, una propuesta estética concreta.

Por último, el alumno tendrá que exponer, de forma individual y colectiva, un trabajo final que verse sobre determinados aspectos relativos a la interpretación de los actores según las épocas estudiadas, pudiéndose apoyar en atractivas puestas de escena.

Actividades formativas (ECTS)

Clases de teoría: (1,2 ECTS) Lección magistral.

Se explicará la historia y las teorías del medio cinematográfico, entendido como medio de expresión y manifestación del devenir social, y fruto de la influencia de los diferentes medios audiovisuales. El desarrollo de la asignatura será cronológico, haciendo especial hincapié en los autores que más han influido en los procesos de cambio en el panorama cinematográfico y cuyas aportaciones técnicas o estéticas han favorecido su evolución.

Clases y actividades de estudio prácticas: (2,6 ECTS). 0,6 ECTS clases prácticas, 2 ECTS actividades prácticas de los alumnos: Visionados y redacción de análisis

Las clases prácticas constarán de trabajos personales y trabajos en grupo. Los alumnos deberán entregar al menos diez trabajos de análisis a nivel personal, correspondientes a las proyecciones elegidas por el profesor, siguiendo el esquema propuesto para tal fin. Además, deberán realizar seis trabajos en grupo, de dos o tres personas, en los que analizarán y expondrán de forma oral los posibles paralelismos existentes entre las diferentes obras y sus autores, partiendo del estudio de determinadas imágenes que se enmarcan en nuestro contexto social.

Trabajo personal del alumno: (2 ECTS)

Realización de un trabajo escrito con la inclusión de las imágenes y sonidos necesarios para la realización de un producto audiovisual. Elaboración de un análisis comparativo entre dos filmes elegidos por el profesor. Lectura continuada de diversos manuales referidos a la Historia de los Medios Audiovisuales y, en concreto, al cine. Visionado de una filmografía básica para el desarrollo normal de la asignatura, en el contexto del Cine Forum organizado para tal fin.

Tutorías: (0,2 ECTS) 10%

Se realizarán tutorías individuales, donde se supervisarán los trabajos que se estén llevando a cabo en la asignatura y se pondrán en claro algunos contenidos y competencias que necesiten ser aclarados o ampliados.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Convocatoria Ordinaria:

- 1.1. Asistencia y participación en la clase 10%
- 1.2. Actividades académicas dirigidas (Trabajos, proyectos, prácticas, exposiciones, etc.) 30 %
- 1.3. Prueba parcial (escrita/presentación trabajo) 10%
- 1.4. Prueba final. 50 %

Restricciones y explicación de la ponderación.

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez

han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar la calificación obtenida.

Convocatoria Extraordinaria:

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota del examen final extraordinario (70%) y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria (30%), siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o superior a 5. 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.

6. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- BENET, Vicente J., *La cultura del cine*, Barcelona, Paidós, 2004.
- GUBERN, Román, *Historia del cine*, Barcelona, Lumen, 1989.
- VV.AA., *Historia del cine español*, Madrid, Cátedra, 2009.
- VV.AA., *Historia General del Cine*, Madrid, Cátedra, 1995-1998, XII vols.
- Lectura de revistas de cine, o artículos digitales, como *Fotogramas*, **Cahiers du Cinema**, *Trama & Fondo...*

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- AGUIRRE, Arantxa, *34 actores hablan de su oficio*, Madrid, Cátedra, 2008.
- BISKIND, Peter, *Moteros tranquilos, toros salvajes: la generación que cambió Hollywood*, Barcelona, Anagrama, 2009.
- BORAU, José Luis, *Diccionario del cine español*, Madrid, Alianza Editorial, 1998.
- BORDWELL, David, y otros, *El cine clásico de Hollywood*, Barcelona, Paidós, 1997.
- BURCH, Noel, *Praxis del cine*, Madrid, Editorial Fundamentos, 1985.
- COUSINS, Mark, *Historia del cine*, Barcelona, Blume, 2011, nueva edición.
- ECHART ORUS, Pablo, *La comedia clásica norteamericana*, Madrid, Cátedra, 2005.
- ELENA, Alberto, *Los cines periféricos*, Barcelona, Paidós, 1999.
- FERRO, Marc, *El cine, una visión de la historia*, Madrid, Akal, 2008.
- FONT, Domènec, *Paisajes de la modernidad*, Barcelona, Paidós, 2002.
- GONZÁLEZ, Juan Francisco, *Aprender a ver cine*, Madrid, Rialp, 2002.
- GONZÁLEZ REQUENA, Jesús, *S.M. Eisenstein*, Madrid, Cátedra, 2006.
- GUTIERREZ DA SILVA, Manuel, *Diccionario de actores cinematográficos*, Barcelona, T & B Editores, 2008.
- HEREDERO, Carlos F., *El cine negro*, Paidós, 1998.
- MEMBA, Javier, *El cine de terror de la Universal*, T&B, 2004.
- MEMBA, Javier, *La Nouvelle Vague, la modernidad cinematográfica*, Barcelona, T & B Editores, 2009.
- NICHOLS, Bill, *La representación de la realidad*, Barcelona, Paidós, 1997.
- PÉREZ PERUCHA, Julio, (Ed.), *Antología crítica del cine español*, Madrid, Cátedra/Filmoteca Española, 1997.
- QUINTANA, Ángel, *El cine italiano 1942-1961*, Paidós, 1997.
- RIAMBAU, Esteve, *Hollywood en la Era Digital*, Cátedra, 2011.
- SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, *Cine y vanguardias artísticas*, Paidós, 2004.
- SKAL, David J., *Monster Show*, Madrid, Valdemar Ediciones, 2008.
- STAM, Robert, *Teorías del cine*, Barcelona, Paidós, 2001.
- TAYLOR, John Russell, *Europeos en Hollywood: extraños en el paraíso*, Barcelona, T & B Editores, 2009.
- TORRES, Augusto M., *300 directores malditos*, Madrid, Cátedra, 2011.
- VV.AA., *El Método Brando*, Barcelona, T & B Editores, 2009.

7. BREVE CURRÍCULUM DEL PROFESOR

Nebrija
Universidad

Nicolás Grijalba de la Calle

Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual.

Profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación

Licenciado en Periodismo. Doctorando en la Universidad Complutense de Madrid. Autor de artículos sobre la narrativa audiovisual y la narrativa hipermedia; ponente en congresos y seminarios sobre artes escénicas y lenguaje cinematográfico.

Como periodista ha trabajado en medios como La Gaceta de los Negocios (Cultura), Informativos de TVE, Servimedia... Compagina su labor de docente como especialista de cultura underground en revistas de tendencias. Organizador de eventos y promotor cultural. Posee conocimientos de interpretación y dramatización con experiencia en escuelas de teatro como Cuarta Pared (Madrid). Entre las últimas propuestas destacan la colaboración en el proyecto 'Coser y cantar' (Museo Reina Sofía), 'S.A.E'. (Festival Visible 2010) y 'Anatomía Queer' (Espacio Escénico DT, 2011).

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

En el edificio C-Zamora-Vicente, despacho C-202, Facultad de Ciencias de la Comunicación. O a través del correo electrónico: ngrijalb@nebrija.es

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

GRADO: Artes Escénicas
ASIGNATURA: CAU112 / Historia del Cine
CURSO: Primero / Segundo
SEMESTRE: 1S
CRÉDITOS ECTS: 6.0

Semana	Sesión Día	Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua	Estudio individual y trabajos prácticos del alumno	Horas Presen- ciales	Horas/Semana Estudio y Trabajo
1	1 L 19-9	T1. Nacimiento del cine. La necesidad de la imagen y el movimiento.	Lectura del capítulo 1 de <i>La cultura del cine</i>	1.5	7 horas como media
	2 X 21-9	T1. Prehistoria del cine. De los Hermanos Lumiere a Segundo De Chomón. Visionado de primeros filmes.	Ver filme de Segundo de Chomón. Análisis fílmico + interpretación de los actores	1.5	
2	3 V 23-9	T2. Nociones básicas del lenguaje Audiovisual. / Análisis de un filme. Proyección y análisis de ejemplos.	Buscar ejemplos en filmes o series de planos y movimientos de cámara	1.5	7 horas como media
	4 L 28-9	T3. Orígenes de la ficción. Un mago llamado Méliès.	Lectura del capítulo 2 y 3 de <i>La cultura del cine</i>	1.5	
	5 X 28-9	T4. El relato cinematográfico. <i>Papá David W. Griffith</i> Visionado de secuencias de <i>Intolerancia</i> y <i>El Nacimiento de una Nación</i> . <i>Cineclub I</i> : Documental sobre los orígenes del cine	Trabajo sobre película muda adscrita a los orígenes del cine	1.5	
3	6 L 3-10	T5. Los años veinte. Explosión de ismos. Europa Vs. Hollywood	Lectura del capítulo 4 de <i>La cultura del cine</i>	1.5	7 horas como media
	7 X 5-10	T5. Los años veinte. El expresionismo Alemán. La fascinación por el Monstruo. Proyección de secuencias de <i>El gabinete del doctor Caligari</i> y otros filmes expresionistas. <i>Cineclub II</i>	Análisis del filme propuesto en el <i>Cineclub II</i>	1.5	
4	8 X 7-10	T5. Los años veinte. Oda a la ciudad. / El Cine soviético. Proyección de secuencias de <i>El acorazado Potemkin</i> y otros filmes soviéticos.	Ejercicio práctico de panavisión urbanita. Creación artística I	1.5	7 horas como media
	9 L 10-10	T6. Los Grandes Cómicos. <i>Cineclub III</i> : Cine mudo cómico (a determinar)	Trabajo sobre las herramientas del actor cómico en referencia al <i>Cineclub III</i>	1.5	
5	10 L 17-10	T7. La llegada del cine sonoro. Hegemonía de Estados Unidos. Visionado de <i>El Cantor de Jazz</i> y <i>El misterio de la Puerta del Sol</i>	Lectura del capítulo 5 de <i>La cultura del cine</i> .	1.5	Máx. 7h
5	11 X 19-10	T8. El caso del Cine Español. De Barcelona a Madrid. <i>Cineclub IV</i> : secuencias de los pioneros del Cine español	Trabajo sobre el <i>Cineclub IV</i>	1.5	Máx. 7h

6	12 V 21-10	T9. Los géneros I: drama, melodrama, Comedia y musical	Estudio personal y búsqueda de ejemplos	1.5	7 horas como media
	13 L 24-10	T9. Los géneros II: western, cine épico y de aventuras, cine negro, ciencia ficción y terror... Cineclub V	Análisis del filme del Cineclub V	1.5	
	14 X 26-10	Examen Parcial		1.5	
7	15 X 2-11	T10. El esplendor de Hollywood. Star System. Cineclub VI	Análisis del filme del Cineclub VI	1.5	7 horas como media
8	16 L 7-11	T11. Los años cuarenta. El neorrealismo Italiano. Ciudades abiertas.	Ejercicio práctico de panavisión urbanita. Creación artística II	1.5	7 horas como media
	17 L 14-11	T12. La renovación de los modelos narrativos. Orson Welles. Proyección de secuencias de <i>El ladrón de bicicletas</i> y <i>Roma, ciudad abierta</i>	Lectura del capítulo 6 de <i>La cultura del cine</i>	1.5	
9	18 X 16-11	T13. Los años dorados del cine español. Buñuel, Berlanga, Bardem, Ferreri, Nieves Conde, Neville... Cineclub VII	Análisis del filme del Cineclub VII	1.5	7 horas como media
	19 L 21-11	T14. Los cines nuevos. Cine moderno. Nouvelle Vague, free cinema, nuevo cine español... Proyección de secuencias de <i>Al final de la escapada</i> , <i>Un sabor a miel</i> y <i>La caza</i> .	Lectura de textos de Truffaut, Godard y Resnais	1.5	
10	20 X 23-11	T15. El cine underground y experimental: De Andy Warhol a Cassavetes. Cineclub VIII	Trabajo sobre lo proyectado en el Cineclub VIII	1.5	7 horas como media
	21 L 28-11	T16. El papel de la mujer, y otras minorías en el cine. Mayo del 68. Proyección de secuencias que ilustren el papel de la mujer en la historia del cine, destacando el trabajo como directora de Maya Deren.	Lectura de textos feministas	1.5	
11	22 X 30-11	T17. Nuevas tendencias en el cine europeo Fassbinder, Pasolini, Martín Patino... Cineclub IX	Análisis del filme del Cineclub IX	1.5	7 horas como media
12	23 X 7-12	T18. El nuevo Cine Norteamericano. Chicos duros y palomitas. Cineclub X	Análisis del filme del Cineclub X	1.5	7 horas como media
13	24 L 12-12	T19. El cine español de los 70, 80 y 90	Ejercicio práctico urbano. Creación artística III	1.5	7 horas como media
	25 X 14-12	T20. El fenómeno Almodóvar. Cineclub XI	Análisis del filme del Cineclub XI	1.5	
14	26 L 19-12	T21. El cine asiático y de otras latitudes	Lectura de textos de <i>Cahiers du cinema</i>	1.5	7 horas como media
	27 X 21-12	T22. Situación actual. El cine del siglo XXI. La Era Digital.		1.5	

15	28 L 9-1	T23. Exposición de trabajos I	Propuesta de los alumnos + Autoevaluación	1.5	7 horas como media
	29 X 11-1	T24. Exposición de trabajos II	Propuesta de los alumnos + Autoevaluación	1.5	
		Cineclub *	8 sesiones		
		Evaluación Final Ordinaria		3	
		Evaluación Final Extraordinaria		3	
Sem. 1-17		Tutorías		15	
TOTAL	* Incluye Cineclub: 8 sesiones de 3 horas y 3 sesiones de 2.5 horas (31.5)		64.5		85.5
			=		