

Historia del Cine

Grado en Artes Escénicas
2018-19

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Historia del Cine

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2018/19

Carácter: Obligatorio

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 1º

Profesor: Dr. D. Nicolás Grijalba de la Calle

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE 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.

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

Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el ámbito de la interpretación.

Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad y a la resolución de problemas específicos del área de conocimiento de las Artes y Humanidades, especialmente en el ámbito escénico y audiovisual.

Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes bibliográficas y documentales del ámbito de las artes escénicas.

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

Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en proyectos escénicos y/o audiovisuales.

Adquirir criterios para la aplicación de las competencias desarrolladas durante el programa formativo en el ámbito teatral.

Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los códigos de buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las especiales necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz.

Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos escénicos y/o audiovisuales

Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los principios de la responsabilidad social y cultural.

Manejar correctamente las nuevas tecnologías de la comunicación.

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

1.2. Resultados de aprendizaje

Fundamentos teóricos y prácticos para el conocimiento de la historia del cine y su influencia en la sociedad.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. 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:

1. Arqueología del cine. La pasión por el movimiento. ¿Qué es el cine?
2. Pioneros del séptimo arte: Hnos. Lumière. Edison. Segundo de Chomón.
3. Orígenes de la ficción: un mago llamado Georges Méliès.
4. La construcción del relato cinematográfico (I): Hacia el M.R.I. (Noel Burch).
5. La construcción del relato cinematográfico (II): Porter y David W. Griffith.
6. 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.

7. Los grandes cómicos del cine mudo.
8. Del cine silente al cine sonoro. La configuración de Hollywood. Modelo de Representación Institucional.
9. Parcial.
10. Incursión en el cine español. Primeros pasos de nuestra industria. De Barcelona a Madrid. La temática folklórica: la españolada.
11. La gran fábrica de los sueños: Hollywood. Los grandes estudios. Star System.
 - Los géneros cinematográficos.
 - Los renovadores de Hollywood. Los años 40 y los años 50. Orson Welles.
12. El neorrealismo italiano.
13. Los años dorados del cine español: Buñuel, Berlanga, Bardem, Ferreri, Nieves Conde, Neville...
14. La Modernidad en el cine: Nouvelle Vague, Free Cinema, Nuevo cine español. Años
15. El cine underground y experimental. Warhol, Cassavetes, Deren, Marker, Mekas...
16. Años 70. Nuevo Cine Norteamericano.
17. Años 80. La ideación de los blockbusters.
18. El cine español de los 70, 80 y 90.
19. El fenómeno Almodóvar.
20. Los 90. El cine asiático y de otras latitudes.
21. El cine del siglo XXI. La Era Digital. Grandes estudios Vs. Plataformas Digitales.

2.4. Actividades Dirigidas

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

- **Actividad Dirigida 1 (AD1):** Investigación, análisis y reflexión acerca de algun filme perteneciente al Modelo de Representacion 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 estetica, la composición, la puesta en escena... (Valoración: 3%).
- **Actividad Dirigida 2 (AD2):** Investigación, análisis y reflexión acerca de algun filme perteneciente al Modelo de Representacion 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 estetica, la composición, la puesta en escena... (Valoración: 3%).
- **Actividad Dirigida 3 (AD3):** Investigación, análisis y reflexión acerca de algun filme perteneciente al Modelo de Representacion 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 estetica, 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 investigacion de carácter cinematográfico. (Valoración: 8%).

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente 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.

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 y proyectos escritos, así como en los 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. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio 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 complementaria

- 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://cinemania.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	Arte
Titulación académica	Doctor en comunicación
Correo electrónico	ngijalb@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa. FCA. Departamento de Comunicación Audiovisual
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-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>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.</p>
---	--