



Historia del Cine

Grado en Artes
Escénicas
2017-18



UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: CAU 112 Historia del Cine

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2017-18

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 1º

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

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

CB1 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

CB2 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

CB3 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

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1 Conocimiento sobre el lenguaje necesario para dominar la expresión oral y escrita en su lengua propia y aprender con facilidad una lengua extranjera. Conocimientos y destrezas en el manejo de las herramientas informáticas. Conocimiento de las diferentes dinámicas de grupo y habilidad para implementarla en contextos prácticos.

CG2 Habilidad para el trabajo en grupo y de forma interdisciplinar. Habilidades críticas, analíticas y prácticas. Habilidades de pensamiento creativo e imaginativo. Habilidades de comunicación en diferentes medios y técnicas.

CG3 Capacidad de comunicación necesaria para establecer redes de contactos nacionales e internacionales. Capacidad de analizar y examinar de manera crítica diversas formas de discursos y sus efectos sobre el arte, los medios y la sociedad. Capacidad de comunicación en diferentes medios. Capacidad de perseverancia. Capacidad de concentración prolongada.

Capacidad de desarrollar ideas y conceptos así como comunicarlos y presentarlos de manera adecuada. Capacidad para escribir trabajos con exigencias académicas. Capacidad para lidiar con asuntos personales e interpersonales. Capacidad negociadora. Capacidad para cumplir con objetivos y fechas de entrega.

CG4 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.

CE1 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.

CE2 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.

CE3 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.

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. 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.
Explicación de la Guía Docente.

T1. Arqueología del cine. La pasión por el MOVIMIENTO. ¿Qué es el cine?

T2. Pioneros: Hnos. Lumière, Edison, Segundo de Chomón... Visionado de primeros filmes.

T3. Orígenes de la ficción. Un mago llamado Georges Méliès.

T4. La construcción del relato cinematográfico (I). Hacia el M.R.I. (Noel Burch). La construcción del relato cinematográfico (II): Porter y David W. Griffith. Visionado de secuencias de Asalto y robo de un tren, Intolerancia y El Nacimiento de una Nación.

T5. Los 'locos' años veinte (I): Explosión de ismos. Europa Vs. Hollywood. El nacimiento de las cinematografías nacionales. Los años veinte (II): El Expresionismo Alemán. La fascinación por el Monstruo. Proyección de secuencias de El Gabinete del doctor Caligari y otros filmes expresionistas. Los años veinte (III): Oda a la ciudad. El cine como psicoanálisis de la realidad. Delirios y sueños. Dadá y surrealismo.

T6. El cine soviético. El montaje de atracciones: Eisenstein, Pudovkin, Vertov... Cine de masas.

T7. Los Grandes Cómicos del Cine Mudo: Chaplin, Keaton y Lloyd.

T8. Del cine silente al cine sonoro. La configuración de Hollywood. Modelo de Representación Institucional (M.R.I.) Visionado de El Cantor de Jazz. Visionado de clásicos años 30/40

EXAMEN PARCIAL

T9. Incursión en el Cine Español. Primeros pasos de nuestra industria. De Barcelona a Madrid. La temática folklórica: la 'españolada'.

T10. La gran fábrica de sueños: Hollywood. Los grandes estudios. Star System. Directores / guionistas.

T11. Los géneros (canónicos) cinematográficos.

T12. Hollywood y sus renovadores. Los años 40 y los 50. Un caso extraordinario: Orson Welles.

T13. Los años cuarenta. El neorrealismo italiano. El cine comprometido.

T14. Los años dorados del cine español. Buñuel, Berlanga, Bardem, Ferreri, Nieves Conde, Neville...

T15. La Modernidad llega al Cine. Nouvelle Vague. Free Cinema. Nuevo Cine Español. Años 60.

T16. El cine underground y experimental: Andy Warhol, Cassavetes, Maya Deren, Marker y Mekas.

T17. Años 70. Nuevo Cine Norteamericano.

T18. Nuevas tendencias en el cine europeo. Fassbinder, Antonioni, Pasolini, Martín Patino...

T19. Años 80. La ideación de los blockbusters.

T20. El cine español de los 70, 80 y 90.

T21. El fenómeno Almodóvar.

T22. Los 90. ¿Otra edad dorada? El cine asiático y de otras latitudes.

T23. El cine del siglo XXI. La Era Digital. ¿El cine ha muerto?

T24. Otro cine español. Outsiders y aventureros. Cine low-cost.

T25. El cine ante su futuro. Cambios en la producción, distribución y exhibición.
Repaso del temario y exposición de dudas.

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 algún filme perteneciente al Modelo de Representación Primitivo (M.R.P.)* 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: 4%)

Actividad Dirigida 2 (AD2): *Investigación, análisis y reflexión acerca de algún filme perteneciente al Modelo de Representación Institucional (M.R.I.)*. A partir de las características adscritas al llamado cine estándar –modelo hollywoodense-, el alumno tendrá que reflexionar acerca del filme elegido ateniéndose a la narrativa, la estética, la composición, la puesta en escena... (Valoración: 4%)

Actividad Dirigida 3 (AD3): *Investigación, análisis y reflexión acerca de algún filme perteneciente al Modelo de Representación Moderno (M.R.M.)*. A partir de las características adscritas al llamado paradigma moderno cinematográfico, el alumno tendrá que reflexionar acerca del filme elegido ateniéndose a la narrativa, la estética, la composición, la puesta en escena... (Valoración: 4%)

Actividad Dirigida 4 (AD4): *Trabajo Final. Cine: Flash!* Trabajo personal o en grupo que posibilitará que el estudiante reproduzca de forma mimética o metafórica algunos de los fotogramas más icónicos de la historia del cine. El trabajo aúna documentación, reflexión y ejecución de la obra. (Valoración: 13%).

Actividad Dirigida 5 (AD5): *Trabajo Opcional. Cinelandia*. Trabajo personal o en grupo. Los estudiantes realizarán una gymkana sensorial por una determinada zona de Madrid mientras activan algunos de los principios narrativos del cine tras asistir a una proyección celebrada en la Filmoteca Española. (Valoración: Dicho trabajo servirá para subir la nota final referida a las actividades dirigidas).

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 evaluación¹

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	30%
Examen final o trabajo final presencial	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.

¹ La Facultad de Comunicación y Artes unifica los criterios de programación de esta asignatura para homogeneizar los programas de Grado del centro. Así se aplica en la modificación del Grado en Artes Escénicas.

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 auditoría 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.
- CASSETTI, 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.
- BURCH, Noel. (2008). *Praxis del cine*. Madrid: Editorial Fundamentos.
- CARMONA, Luis Miguel. (2007). *Cine para adultos*. Barcelona: T&B.
- CASSETTI, 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.
- 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

Investigación del profesor aplicada a la asignatura

- Grijalba, N. (2016). *La imagen de Madrid en el cine español*. Tesis Doctoral, Universidad Complutense. (Disponible en <http://eprints.sim.ucm.es/38113/1/T37383.pdf>).

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Nicolás Grijalba de la Calle
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid
Correo electrónico	ngrijalb@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa. FCA
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. También en el presente año ha participado dentro del festival de cine Filmadrid con una ruta turística por la ciudad buscando los principales escenarios de cine.</p>
---	--