

Historia del cine

Grado en Artes Escénicas
2024-25

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Historia del Cine

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso académico: 2024/25

Carácter: Básica

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6 ECTS

Curso: 1º

Semestre: 1º

Profesor: Dra. Dña. Amelia Meléndez Taboas

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

Tabla donde se detalla el contenido de la materia, las actividades dirigidas, prácticas, proyectos, memoria u otras prácticas a desarrollar tanto en las sesiones con profesor como aquellas a realizar por el alumno en su tiempo de trabajo fuera de horario docente.

Presentación de la asignatura.

Explicación de la Guía Docente.

BLOQUE 1. TEORÍA DEL CINE 1.

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, la Nouvelle Vague francesa, Free Cinema británico, Escuela de Cine de Praga y otras cinematografías.
15. Cine negro y policial: evolución de un género.
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 latinoamericano y asiático
22. Cine contemporáneo en Estados Unidos: Malick, Scott, Lynch, Nolan, Hermanas Wachowski, Kauffman

<p>23. Cine, literatura y teatro
24. Cine, política, identidad</p> |
|--|

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 (AD2): Women Make Film.** Los alumnos analizarán por grupos (2-3) los 14 capítulos de la serie documental *Women Make Film* (Cousins, 2018).

Comentario de una película de una cineasta iberoamericana de su elección, exposición en clase. AD relacionada con la *Cátedra: cine, mujer y educación* Nebrija-EGEDA- Platino Educa (Valoración: 10%).

- **Actividad Dirigida 2 (AD2): Adaptation_ La Cinémathèque**

Introducción en los procesos de adaptación cinematográfica desde diversos textos fuente. Visionado con debate y trabajo final de estudio de caso (texto y adaptación/adaptaciones a elegir) (Valoración:10%).

- **Actividad Dirigida 3 (AD3)_ Screen Now_ Fanzine_**

Esta actividad se propondrá al inicio de las clases y acompañará su desarrollo. En la práctica funcionará como un revista de cine que se va construyendo por fanzines mensuales. Cada quincena se entregará la crítica de una película en cartel vista entre las propuestas que aúnen calidad cinematográfica y preocupación social (ODS 2030) y la selección de las mejores conformará el fanzine del mes. (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.
- Canal, J. Martín, A. *A quemarropa* (2019) y *A quemarropa 2* (2021). Del Revés.
- 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.

Otros recursos

Filmografía

- Cousins, M. (2011) *The Story of Film: An Odyssey*. Serie completa (15 capítulos).
- Cousins, M. (2018) *Women Make Film*. Serie Completa (14 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)
 Roger Ebert (rogerebert.com)
 Youtube.com
 Filmin.es
 Consultar: <https://www.congresonegro.com/publicaciones/>
 CIMUED: <https://www.nebrija.com/catedras/catedra-cine-mujer-educacion/investigaciones.php>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Amelia Meléndez Táboas
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Historia del Arte
Correo electrónico	amelende@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Horario de 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>Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Realizó estudios de Bellas Artes (UCLM). Máster Comisariado MECAD/ESDI. Máster Profesorado VIU. Realizó estancias de investigación en París (Francia) y Buenos Aires dentro del Programa Nacional FPU (MEC). Doctora Acreditada por ANECA en las tres figuras docentes (2019) y Sexenio de investigación (2024). Colaboradora del PEAC (2012-2019).</p> <p>Formó parte del Proyecto I+D+I "La historia de la literatura española y el exilio republicano de 1939" de la Universidad Autónoma de Barcelona (2014) y sus extensiones aprobada en 2018 y 2020 e integró el Proyecto I+D Realidad Virtual y Extendida para la Innovación Docente Actoral de la Comunidad de Madrid (2019). Proyecto Estrategias de Innovación en Mitocrítica Cultural AGLAYA de la Comunidad de Madrid (2019-2023). Miembro de la Asociación Internacional de Mitocrítica Asteria y Colaboradora de la Cátedra Cine, mujer y educación Nebrija-EGEDA- Platino Educa.</p> <p>Ha pronunciado más de cincuenta ponencias en las Universidades de Barcelona, Salamanca, La Laguna, Deusto, País Vasco- EHU, Complutense, Birmingham, Federico II (Napoli); Toulouse Jean- Jaurés, Texas A&M Kingsville, Córdoba (Argentina), Stony Brook (New York) y North Texas en Denton.</p> <p>Investigadora Principal del Grupo de Estudios Transversales en Creación Contemporánea (ETCC) de la Universidad Nebrija. Ha impartido Historia del Arte, Estética, Análisis de Técnicas artísticas, Cultura Visual y Estética y es profesora de Vanguardias Artísticas, Historia del Espectáculo e Historia del cine. Investiga Artes en metodologías transdisciplinares: exilio republicano español, mitocrítica cultural, mujeres artistas, ecofeminismo, ficción audiovisual noir, surcoreana y ecoficción, transmedia, arte urbano-ilustración, y Realidades Extendidas.</p>
---	---