

CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL

**PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA**

GUÍA DOCENTE

HISTORIA DEL CINE

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.

Título:	Grado en Animación		
Facultad:	Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-tad)		
Departamento/Instituto:	Arte y Diseño		
Materia:	Lenguaje audiovisual		
Denominación de la asignatura:	Historia del cine		
Código:	50020		
Curso:	Segundo		
Semestre:	Segundo		
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Básica		
Créditos ECTS:	6		
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial		
Lengua vehicular:	Español		
Equipo docente:	Jerónimo José Martín, Cruz Delgado		
Profesor/a:	Jerónimo José Martín, Cruz Delgado		
Grupos:	2º ANIM		
Despacho:	Sala de profesores		
Teléfono:	900 373 379	Ext.	
E-mail:	jeronimo.martin@live.u-tad.com cruz.delgado@live.u-tad.com		
Página web:	http://www.u-tad.com/		

2. REQUISITOS PREVIOS.

Esenciales:
No se requieren
Aconsejables:
Es recomendable que se le sumen los conocimientos y competencias adquiridas en las siguientes asignaturas:
- <i>Elementos de Composición Visual y Cinematográfica</i>
- <i>Narrativa Audiovisual</i>

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS.

Módulo y materia al que pertenece la asignatura.
Módulo: Técnicas tradicionales / Materia: Lenguaje Audiovisual
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Historia del cine es una asignatura de estructuración básica en la que se adquieren competencias necesarias para el análisis y conocimiento de la historia del cine, de la evolución del lenguaje narrativo, de la puesta en escena, así como de todas las demás estrategias de representación. Lo que supone un complemento idóneo para asignaturas como Narrativa Audiovisual, Elementos de Composición Visual y Cinematografía y todas aquellas pertenecientes a la materia de Narrativa. Conocimientos que además aportarán al alumno ideas a la hora de preparar y concebir su proyecto audiovisual.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
El conocimiento de la evolución del lenguaje cinematográfico así como el análisis de las numerosas soluciones, tanto narrativas como estéticas, aportadas por los grandes cineastas servirán al alumno tanto en su formación audiovisual como para afrontar cualquier proyecto audiovisual aportándole ideas, pautas y mecanismos a la hora de afrontar cualquier proyecto audiovisual.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
<p>CE3- Conocer los fundamentos básicos de la fotografía y la imagen en el diseño de contenidos de animación digital y productos audiovisuales.</p> <p>CE4- Identificar y diferenciar los estilos y periodos en la historia del arte y el cine.</p> <p>CE8- Entender la estructura narrativa de las producciones audiovisuales.</p> <p>CE9- Comprender visualmente una estructura narrativa.</p> <p>CE21- Conocer los procedimientos de trabajo de vanguardia aplicados al ámbito de la animación.</p> <p>CE22- Conocer las técnicas artísticas asociadas a la producción de animación</p> <p>CE23- Analizar el cambio de la producción tradicional analógica a los nuevos formatos digitales.</p> <p>CE24- Entender los procesos simbólicos y de significación propios del lenguaje visual.</p>	<p>Conocer la historia y evolución del cine a través de sus propuestas estéticas e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo</p> <p>Conocer los principios del lenguaje cinematográfico</p> <p>Definir y comprender los elementos de composición visual</p> <p>Comprender los distintos aspectos de la narrativa audiovisual</p> <p>Conocer los principios de la composición visual</p> <p>Comprender narrativas narrativas audiovisuales analizando sus fundamentos técnicos y teóricos</p> <p>Evaluar la calidad de un proceso narrativo cinematográfico</p> <p>Entender las técnicas y tendencias narrativas cinematográficas / audiovisuales</p> <p>Conocer los sistemas de producción cinematográfica y su integración en nuevos formatos</p>

5. CONTENIDOS / TEMARIO / UNIDADES DIDÁCTICAS

Tema 1. PRE-CINE.

1. 1. En búsqueda de la ilusión de movimiento
  1. 1. 1. La linterna mágica
  1. 1. 2. Panoramas y dioramas
  1. 1. 3. Artilugios de visión: Zoótropos, Praxinoscopios, etc.
  1. 1. 4. Émile Reynaud: las primeras tiras animadas
  1. 1. 5. La cronofotografía: Eadweard Muybridge y Étienne Jules Marey

1. 2. El nacimiento del cine
  1. 2. 1. Los hermanos Lumière
  1. 2. 2. Thomas Alva Edison
  1. 2. 3. Los pioneros. Georges Méliés y *Viaje a la luna* (1902). Edwin S. Porter
y *Asalto y robo a un tren* (1903). Segundo de Chomón y *El hotel eléctrico* (1905).
  1. 2. 4. El *Film d'Art*.
  1. 2. 5. Émile Cohl. Pionero del cine de animación

Tema 2. EL NACIMIENTO DEL RELATO FÍLMICO

2. 1. David Wark Griffith. *El nacimiento de una nación* (1915) e *Intolerancia* (1916)
2. 2. El comienzo de los grandes estudios.
  2. 2. 1. Los primeros cineastas relevantes: Cecil B. DeMille, Erich von Stroheim, Josef von Sternberg, Ernst Lubitsch. El cine cómico (Charles Chaplin, Búster Keaton). Los géneros. El star system. El código Hays. El período Pre-Code.
2. 3. Los orígenes del cine documental: Robert Flaherty.

Tema 3. EL CINE EN EUROPA

3. 1. El expresionismo alemán. Friedrich Wilhelm Murnau. Fritz Lang. La Nueva objetividad (Georg W. Pabst). El Kammerspielfilm (Max Reinhardt)
3. 2. El cine soviético: Las teorías del montaje: Serguéi M. Eisenstein y *Acorazado Potemkin* (1925). Alexander Dovzhenko. Vsévolod Pudovkin. El cine-ojo: Dziga Vertov y *El hombre de la cámara* (1929). El efecto Kuleshov.
3. 3. Las vanguardias históricas. Las sinfonías abstractas: Viking Eggeling, Oskar Fischinger, Hans Richter y Walter Ruttmann. Futurismo (Antón Giulio Braglia).
La Bauhaus (Lászlò Moholy-Nagy). Surrealismo (Luis Buñuel, Salvador Dalí), Dadaísmo (Man Ray, René Clair), Cubismo (Fernand Léger).
3. 4. Los seriales (Louis Feuillade). Los primeros Cine-clubs (Louis Delluc). La pantalla múltiple: *Napoleón* (Abel Gance, 1927).

3. 4. Cine nórdico: Victor Sjöstrom y *La carreta fantasma* (1921). Mauritz Stiller.

TEMA 4. EL NACIMIENTO DEL CINE SONORO

4. 1. Estados Unidos. El cine clásico de Hollywood

4. 1. 1. *El cantor de jazz* (1927) primer film sonoro. Los procesos del color: el Technicolor. Los Oscars. Walt Disney: *Steamboat willie* (1928), el primer cortometraje de Mickey Mouse.

4. 1. 2. Géneros. El cine negro y sus mitos: Humphery Bogart, Lauren Bacall, Edward G. Robinson, etc. El *western*: Los primeros héroes (William S. Hart, Tom Mix, etc.) y las primeras epopeyas: de *La Caravana de Oregón* (James Cruze, 1923) a *La diligencia* (John Ford, 1939). El musical (de Busby Berkeley a Vincente Minnelli). El terror de la universal.

4. 1. 3. El *New Deal*. La *screwball comedy* (Frank Capra, Preston Sturges, Gregory La Cava, etc). Los directores: John Ford, King Vidor, Howard Hawks, George Cukor, etc.

4. 1. 4. Orson Welles y *Ciudadano Kane* (1941).

4. 2. Europa

4. 2. 1. Cine alemán: las producciones de la UFA. El cine de propaganda: Leni

Riefenstahl.

4. 2. 2. Cine británico: Alexander Korda. La etapa inglesa de Alfred Hitchcock.

El movimiento documentalista británico: John Griegson

4. 2. 3. El realismo poético francés: Jean Vigo, Jean Renoir, Marcel Carné

4. 2. 4. Cine Español. C.E.A. Cifesa y Filmófono. Los directores: Rafael Gil, Benito Perojo, Florián Rey, etc.

4. 2. 5. El nacimiento de la filmotecas: Svenska Filmsamfundet, primera cinemateca del mundo creada en 1933, en Estocolmo. Henry

Langlois

y Georges Franju: fundadores de la Cinemathèque Française (1936)

4. 2. 6. El cine de animación: Lotte Reininger, Ladislav Starewicz, Alexandre Alexeieff, etc.

Tema 5. EL CINE TRAS LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

5. 1. Estados Unidos

5. 1. 1. Los años 40 y 50: La caza de brujas del senador McCarthy. La lista negra. Elia Kazan. La paranoia de la guerra fría, la amenaza nuclear y sus reflejos en el cine de terror y el *film noir*. La serie B. El Actor's Studio de Lee Strasberg (1947). Los grandes cineastas: William Wyler, Jacques Tourneur, Robert Siodmak, Billy Wilder, Otto Preminger. Joseph L. Mankiewicz etc. Los grandes directores de fotografía, escenógrafos y compositores.

5. 2. Europa

- 5. 2. 1. El neorrealismo italiano. Roberto Rossellini y *Roma ciudad abierta* (1945). Vittorio De Sica y *El ladrón de bicicletas* (1948). Los grandes directores italianos: Federico Fellini, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, etc.
- 5. 2. 2. El cine francés de posguerra: Henri-Georges Clouzot, Jacques Becker, Robert Bresson, Jacques Tati, Jean–Pierre Melville, etc.
- 5. 2. 3. El cine de los países del Este: Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz. Andrzej Munk.
- 5. 2. 4. El cine escandinavo: Ingmar Bergman, Carl Theodor Dreyer.
- 5. 2. 7. Cine español: Luis G. Berlanga, Juan Antonio Bardem.

5. 3. Asia

- 5. 3. 1. El cine japonés: Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozu.
- 5. 3. 2. Cine indio: Satyajit Ray.

Tema 6. EL CINE A PARTIR DE LOS AÑOS 60

6. 1. Estados Unidos

- 6. 1. 1. Cine frente a televisión. La generación de la televisión: Sydney Lumet, Robert Mulligan, Martin Ritt, Franklin J. Schaffner, etc.
- 6. 1. 2. La generación de la violencia: Robert Aldrich, Richard Brooks, Anthony Mann, Nicholas Ray, Arthur Penn, Samuel Fuller. Sam Peckinpah y el *western* crepuscular.
- 6. 1. 3. La escuela de New York: John Casavettes, Shirley Clarke, Jonas Mekas.
- 6. 1. 4. Cine Underground: la *Factory* de Andy Warhol. Cine estructural: Michael Show. Cine experimental. Stanley Brakhage, Bruce Conner, Paul Sharits, etc. John y James Whitney, pioneros en el uso de computadoras en el cine.
- 6. 1. 5. Cine documental: Albert y David Maysles, Frederick Wiseman, Frédéric Rossif, etc.

6. 2. Los movimientos europeos

- 6. 2. 1. *La nouvelle vague*. *Cahiers du cinéma*. François Truffaut, Jean–Luc Godard, Claude Chabrol, Eric Rohmer, Jacques Rivette. «La Rive Gauche»: Alain Resnais, Chris Marker, Marguerite Duras, etc.
- 6. 2. 2. El Free Cinema. *Sight and sound*. Tony Richardson, Lindsay Anderson, Karel Reisz, etc.
- 6. 2. 3. El Nuevo Cine Aleman: Wim Wenders, Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder, Alexander Kluge, Volker Schlöndorff, Jean Marie Straub, etc.
- 6. 2. 4. El *Cinema Nuovo*: Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, etc.
- 6. 2. 5. La renovación del cine en Europa del Este: la nueva generación polaca (Roman Polanski, Jerzy Skolimowski), Cine checo (Jiri Menzel, Milos

Forman), Cine húngaro (Miklós Jancsó, István Szabó). Cine ruso (Andrei Tarkovski, Andrei Konchalovski, Nikita Mijalkov).

6. 2. 6. El Nuevo Cine Español. Las conversaciones de Salamanca. Elías Querejeta productor. Los directores: Carlos Saura, Basilio Martín Patino, Mario Camus, Francisco Regueiro, etc.

6. 2. 7. El documental europeo: Jean Rouch, Peter Watkin, Agnès Varda, etc.

Chris Marker, padre del film-ensayo.

6. 2. 8. Cine de animación: René Laloux, Raoul Servais, Paul Grimault, Jiri Trnka, Walerian Borowczyk, Karen Zeman, Jan Svankmajer, etc.

6. 2. 9. Los festivales europeos. Cannes, Venecia, San Sebastián.

6. 3. Los cines periféricos

6. 3. 1. América Latina: El Cinema Novo Brasileño (Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos). Cine Cubano (Tomás Gutiérrez Alea), Cine Argentino (Leopoldo Torre-Nilsson, Luis Puenzo, Adolfo Aristarain). Cine Chileno (Raúl Ruiz, Patricio Guzmán, Miguel Littin).

6. 3. 2. Asia y África

6. 3. 2. 1. La nueva Ola Japonesa: Nagisa Oshima, Shohei Imamura.

6. 3. 2. 2. Cine Chino: Zhang Yimou, Chen Kaige.

6. 3. 2. 3. El cine iraní: Abbas Kiarostami.

6. 3. 2. 4. Cine africano: Ousmane Sembene, Souleymane Cissé.

6. 3. 2. 5. Cine Egipcio: Youssef Chahine.

Tema 7 EL CINE CONTEMPORÁNEO. HACIA UN CINE DE AUTOR

7. 1. Los años 70. Exploitation/blaxploitation. Los fantasmas de Vietnam y del *Watergate*. Las *Road movies*: Dennis Hopper y *Easy Rider (Buscando mi destino)* (1969). La factoría Roger Corman. Los cineastas del nuevo Hollywood: Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Peter Bogdanovich, etc.

7. 2. Woody Allen, un cineasta aparte del sistema

7. 3. La década de los 80: La irrupción del video. El video clip y el spot publicitario.

Las sagas y trilogías. Las comedias juveniles. El cine de la movida en España: Fernando Colomo y la comedia madrileña. El fenómeno

blockbuster

y el video doméstico.

7. 4. Cine independiente americano: Jim Jarmusch, Hal Hartley, Kevin Smith, Tom DiCillo, Alexander Payne, Wes Andersson, Todd Solondz, etc.

7. 5. La diversidad del cine de autor europeo: Ken Loach y el realismo social. Maurice Pialat, Theo Angelopoulos, Krzysztof Kieslowski, Manoel de Oliveira, Emir Kusturica. Luc y Jean-Pierre Dardenne, etc. Irrupción de las cinematografías rumana (Cristi Puiu, Cristian Mungiu, etc.), portuguesa (Pedro Costa, etc.) y otras.

7. 6. El cine de la posmodernidad: Pedro Almodóvar, Peter Greenaway, Atom Egoyan, David Lynch, David Cronenberg, Aki Kaurismäki, etc.

7. 7. El cine de los años 90. La herencia de los 70 (Ethan y Joel Cohen, John Sayles, Spike Lee, Quentin Tarantino, etc). La revolución de la tecnología digital: hacia nuevas realidades –de *Desafío total* (1990) a *The matrix* (1999)–. Independencia e industria. Lars von Trier y *gDogma 95*.

Tema 8 EL CINE DEL SIGLO XXI

8. 1. Cine americano: la transformación de los géneros tradicionales (*western*, *thriller*, etc). Entre el espectáculo y el minimalismo: Roland Emmerich o Michael Bay frente a Terrence Malick o Gust Van Sant. Cine Sundance y Indie.
8. 2. El cine de animación en EEUU (Pixar, Dreamworks, etc), Europa (Nick Park, Los hermanos Quay, Sylvain Chomet, Marjane Satrapi, etc) y en el resto del mundo (Hayao Miyazaki, etc).
8. 3. Cine del Oriente Medio: Turquía (Nuri Bilge Ceylan, Fatih Akin), Irán (Mohsen, Samira y Hana Makhmalbaf, Jafar Panahi, Bahman Ghobadi), Palestina (Elia Suleiman), Israel (Amos Gitai), etc
8. 4. El florecimiento del cine asiático: Mongolia (Byambasuren Davaa), Tailandia (Apichatpong Weerasethakul), Filipinas (Raya Martin, Brillante Mendoza, Lav Diaz), Japón (Hirokazu Kore-eda, Naomi Kawase, Nobuhiro Suwa, Takeshi Kitano), China (Wayne Wang), Taiwán (Hou Hsiao-Hsien), Vietnam (Tran Anh Hung), Hong Kong (Wong Kar-Wai, John Woo, Johnny To), Corea del Sur (Kim Ki-Duk, Bong Joon-Ho), Malasia (Tsai Ming-Liang),...
8. 5. El auge del documental (ensayos fílmicos, diarios personales, documentales de creación, etc.): Andrew Jarecki, Alan Berliner, Nicolas Philibert, Péter Forgács, Travis Wilkerson, Raymond Depardon, Ross McElwee, Albertina Carri, Adam Curtis, Harun Farocki, James Benning, Jem Cohen, etc.
8. 6. Nuevas formas narrativas: el apogeo de las series de TV. La factoría HBO.
8. 7. Las nuevas tecnologías digitales. Video digital. Videojuegos. Cine en la red.
8. 8. El cine y la Animación
8. 9. El futuro del cine o el cine del futuro...

6. CRONOGRAMA

UNIDADES DIDÁCTICAS / TEMAS	PERÍODO TEMPORAL
Temas 1, 2 y 3	Febrero
Temas 4 y 5	Marzo
Temas 6 y 7	Abril

7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

MODALIDAD ORGANIZATIVA	MÉTODO DE ENSEÑANZA	HORAS PRESENCIALES	TRABAJO AUTÓNOMO	TOTAL DE HORAS
Clases teóricas	Lección magistral	30	0	30
Seminarios y talleres	Estudio de casos Resolución de ejercicios y problemas	8	0	8
	Aprendizaje basado en problemas Aprendizaje orientado a proyectos	8	0	8
Clases prácticas				
Prácticas externas		0	0	0
Tutorías	Aprendizaje orientado a proyectos Aprendizaje basado en problemas	8	0	8
Actividades de evaluación		8	0	8
Estudio y trabajo en grupo	Aprendizaje cooperativo	0	23	23
Estudio y trabajo autónomo, individual	Estudio de casos Resolución de ejercicios y problemas Aprendizaje basado en problemas	0	68	68
	Aprendizaje orientado a proyectos			
		60	90	150

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	VALORACIÓN RESPECTO A LA CALIFICACIÓN FINAL (%)
Pruebas de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación	Calificación de suspenso bajo (1-3,9) Exámenes en los que dos o más aspectos no sean correctos.	30%
Trabajos, proyectos, informes, memorias, portfolios	<p>Calificación de suspenso Alto (4- 4,9) – Los trabajos que contengan dos o más aspectos erróneos</p> <p>Calificación de aprobado (5-6,9) – Los trabajos en los que los aspectos básicos son correctos</p> <p>Calificación de notable (/–8,9)– Trabajos en los que dos o más aspectos son correctos</p> <p>Calificación de sobresaliente (9-10) – Trabajos en los que todos los aspectos básicos son destacables</p>	60%

Consideraciones generales acerca de la evaluación:

CONVOCATORIA ORDINARIA

- El alumno deberá entregar y aprobar los trabajos del curso.
- Las calificaciones de los trabajos realizados durante el curso supondrán el 80% de la nota final
- El examen final supondrá un 20% de la nota final
- Aquellos alumnos que suspendan un trabajo, podrán repetirlo dentro de un plazo dado por el profesor.
- Ambas partes (trabajos y exámenes) han de tener una calificación superior al 5 para aprobar la asignatura.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

- Aquellos alumnos que no hayan entregado los trabajos del curso, deberán presentarlos antes de hacer el examen final.
- Se registrá por las mismas consideraciones generales que la evaluación ordinaria.

9. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica (1-3 libros)

- SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis, *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*, Madrid, Alianza Editorial, 2006
- RODRÍGUEZ, Hilario J. y TEJEDA. Carlos (coords.), *Cine XXI. Directores y direcciones*, Madrid, Col. Signo e imagen, Cátedra, 2013.
- VV. AA., *Historia general del cine*, (12 volúmenes), Madrid, Cátedra, 1996-1998.

Bibliografía recomendada (Max 10 libros)

- BORAU, José Luis (editor), *Diccionario del cine español*, Madrid, Alianza Editorial, 1998.
- BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. *El arte cinematográfico*. Madrid, Barcelona, Paidós, 2002
- CAPARRÓS LERA, José María. *100 grandes directores de cine*. Madrid, Alianza Editorial. 1995.
- GUBERN, Román. *Historia del cine*. Barcelona, Ed. Lumen, 1989.
- JEANNE, René y FORD, Charles. *Historia ilustrada del cine* (3 vol.), Madrid, Alianza Editorial , 1995.
- MICHELI, Mario de. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza Forma. Madrid, 2002.
- ROMAGUERA, Joaquim y ALSINA, Homero (Eds). *Textos y manifiestos del cine*. Madrid, Col. Signo e imagen, Cátedra, 1993.
- SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, *Cine y vanguardias artísticas: conflictos, encuentros, fronteras*, Barcelona, Paidós, 2004.
- TRUFFAUT, François, *El cine según Hitchcock*, Madrid, Alianza Editorial, 2010.
- WYVER, John. *La imagen en movimiento*. Valencia, Filmoteca Generalitat Valenciana, 1992

10.- MATERIAL, SOFTWARE Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

TIPOLOGÍA DEL AULA:

Teórica

MATERIALES:

No necesarios para esta asignatura

SOFTWARE:

No necesarios para esta asignatura