

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Curso académico: 2013-2014

Identificación y características de la asignatura				
Código	500356		6.0	Créditos ECTS
Denominación (español)	Historia y teoría cinematográficas			
Denominación (inglés)	Film History and Theory			
Titulaciones	Grado en Comunicación Audiovisual			
Centro	Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación			
Semestre	2º	Carácter	Obligatoria	
Módulo	2º, Fundamentos teóricos de la Comunicación Audiovisual			
Materia	Lenguajes audiovisuales			
Profesor/es				
Nombre	Despacho	Correo-e	Página web	
José Maldonado Escribano	1.07	maldobano@unex.es		
Área de conocimiento	Historia del Arte			
Departamento	Arte y Ciencias del Territorio			
Profesor coordinador (si hay más de uno)				
Competencias				
<p>A) <u>Profesionales:</u> C8 CAV. Tener la capacidad de escribir con fluidez textos, escaletas o guiones. C9 CAV. Tener la capacidad de analizar relatos audiovisuales. C15 CAV. Tener la capacidad de aplicar y gestionar principios y funciones de la imagen y la identidad visual a planes y estrategias de comunicación en organizaciones.</p>				
<p>B) <u>Transversales:</u> C21 CAV. Conocer el uso correcto oral y escrito de las lenguas propias y del inglés para comunicación audiovisual. C22 CAV. Conocer a nivel teórico-práctico las tecnologías aplicadas al ámbito de la comunicación audiovisual. C26 CAV. Tener la habilidad de exponer de forma adecuada los resultados de trabajos e investigaciones, de manera oral o con ayuda de medios conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación. C30 CAV. Tener la capacidad de trabajar en equipo y de comunicar las propias ideas, así como la capacidad de integrarse en un proyecto común destinado a la obtención de resultados. C31 CAV. Tener la capacidad de crear: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos. C34 CAV. Tener la capacidad para establecer orden y método: habilidad para la organización y temporalización de tareas, tomando decisiones prioritarias en los diferentes procesos y estrategias de comunicación.</p>				

C) Académicas:

C37 CAV. Conocer teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su actividad en función de las competencias profesionales existentes.

C45 CAV. Conocer la imagen espacial y las representaciones icónicas en el espacio, tanto de la imagen fija como audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística.

Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales.

También se incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión a través de la imagen.

C47 CAV. Tener la habilidad de usar adecuadamente herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los alumnos se expresen a través de imágenes o discursos audiovisuales con la calidad técnica imprescindible.

C48 CAV. Tener la capacidad para reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de estudio de la comunicación audiovisual, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Temas y contenidos

Breve descripción del contenido

Introducción a la Historia de la Cinematografía y a las Teorías Cinematográficas. Movimientos artístico-cinematográficos. La industria cinematográfica: modelos de producción, distribución y exhibición. El cine español y la industria cinematográfica en España: S. XX y XXI. Internacionalización del cine español.

Temario de la asignatura

Denominación del tema 1: Teoría cinematográfica

Contenidos del tema 1:

1. 1. Introducción
1. 2. La forma fílmica
1. 3. El estilo cinematográfico
1. 4. La industria del cine
1. 5. La crítica del cine

Denominación del tema 2: Historia del cine

Contenidos del tema 2:

2. 1. El nacimiento del cine
2. 2. La época muda
2. 3. La época sonora
2. 4. El cine después de la 2ª Guerra Mundial
2. 5. Últimas décadas

Denominación del tema 3: Historia del cine español

Contenidos del tema 3:

3. 1. Las primeras décadas (1896-1930)
3. 2. El cine sonoro (1930-1939)
3. 3. El cine de la dictadura (1939-1969)
3. 4. Del tardofranquismo a la democracia (1969-1982)
3. 5. Última etapa (1982 hasta hoy)

Actividades formativas					
Horas de trabajo del alumno por tema		Presencial		Actividad de seguimiento	No presencial
Tema	Total	GG	SL	TP	EP
1		15	2	0,5	30
2		20	2	0,5	33,5
3		15	1	0,5	30
Evaluación del conjunto	150	50	5	1,5	93,5

GG: Grupo Grande (100 estudiantes).

SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios o casos prácticos = 40).

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.

Sistemas de evaluación

Esta asignatura presenta contenidos de carácter teórico y práctico, atendiendo al desarrollo de habilidades prácticas por lo que el reparto de la calificación es Evaluación Continua 60% - Examen Final 40%.

Para la Evaluación Continua se valorarán:

- La calificación obtenida en las prácticas de la asignatura, pudiendo ser trabajos en grupo o individuales.
- La asistencia y rendimiento de los alumnos a las clases, los talleres y seminarios organizados, valorándose la participación activa y aportación a la actividad.

El Examen Final podrá hacerse de preguntas a desarrollar y breves de acuerdo al temario y actividades desarrolladas en el aula.

Bibliografía y otros recursos

1. DICCIONARIOS:

BENAVENT, Francisco María, *Cine Español de los 90: diccionario de Películas, directores y temático* (Bilbao, Mensajero, 2000).

MADARIAGA, Luis de, *Diccionario técnico de fotografía y cine* (Barcelona, Royal Books, 1994).

2. TEORÍA DEL CINE

ALONSO, Ana, *Literatura y cine: la relación entre la palabra y la imagen* (Cáceres, Asociación Cinéfila Cáceres "Re-Bross", Colección Versión Original, 1997).

AUMONT, Jacques, *Análisis del film* (Barcelona, Paidós Ibérica, 1990).

IDEM, *La imagen* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1992).

IDEM, *El ojo interminable: cine y pintura* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1997).

IDEM, *et alter, Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1996) (Barcelona, Paidós Ibérica, 2002).

IDEM, *El rostro en el cine* (Barcelona, Paidós Ibérica, 1998).

AA.VV., *Ciclo El texto iluminado, las vanguardias literarias y el cine* (Zaragoza, Ibercaja, 1996).

BARBÁCHANO, Carlos, *Entre literatura y cine* (Zaragoza, Los Tres Sorores, 2000).

BARDAVÍO, José María, *Prácticas de cine y psicoanálisis* (Zaragoza, Librería General, 1999).

BARTHES, Roland, *Lo obvio y lo obtuso* (Barcelona, Paidós, 1986).

BAZIN, André, *¿Qué es el cine?* (Madrid, Rialp, 1999).

BETTENI, Giafranco, *La conversación audiovisual* (Madrid, Cátedra, Colección Signo e Imagen, 1986).

BORDWELL, David, *El significado del filme: inferencia y retórica en la interpretación*

- cinematográfica* (Barcelona, Paidós Ibérica, 1995).
- BURCH, Noël, *Praxis del cine* (Madrid, Fundamentos, 1986).
- IDEM, *El tragaluz del infinito* (Madrid, Cátedra, Colección Signo e Imagen, 1991).
- CAMARERO, Gloria, y HUGHET SANTOS, Montserrat, *La mirada que habla: cine e ideología* (Tres Cantos, Madrid, Akal, 2002).
- COSTA, Antonio, *Saber ver el cine* (Barcelona, Paidós Instrumentos, 1988).
- CHATMAN, S., *Historia y discurso: estructura narrativa en la novela y en el cine* (Madrid, Taurus, 1990).
- ECO, Umberto, *La estructura ausente* (Barcelona, Lumen, 1989).
- GAUDREAU, André, *El relato cinematográfico: cine y narratología* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1995).
- GIMFERRER, Pere, *Cine y literatura* (Barcelona, Seix Barral, 1999).
- KRACAUER, Siegfried, *Teoría del cine. La redención de la realidad física* (Barcelona, Paidós Estética, 1989).
- LOTMAN, Iurii Mijaïlovich, *Estética y semiótica del cine* (Barcelona, Gustavo Gili-Colección Punto y Línea, 1979).
- MARTÍN, Marcel, *El lenguaje del cine* (Barcelona, Gedisa, 1995).
- METZ, Christian, *Psicoanálisis y Cine. El significado imaginario* (Barcelona, Gustavo Gili, 1979).
- IDEM, *Essais sémiotique*, (Paris : Klincksieck, 1977).
- IDEM, *Lenguaje y cine*, (Barcelona : Planeta, D.L. 1973)
- IDEM, *Análisis de las imágenes* (Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1971).
- IDEM, *Estructuralismo y Estética* (Buenos Aires, Nueva Visión, 1971).
- IDEM, *Filme(s) en el film: el intexto filmico* (Valencia, Episteme, 1998).
- IDEM, *Ensayos sobre la significación del cine*. Prólogo de François Jost. Traducción a cargo de Carles Roche (Barcelona, Paidós Ibérica, 2002).
- MÍNGUEZ ARRANZ, Norberto, *La novela y el cine: análisis comparado de dos discursos narrativos* (Valencia, Ediciones de La Mirada, 1998).
- MITRY, Jean, *Estética y psicología del cine, I. Las estructuras* (Madrid, Siglo XXI, Col. Artes, 1989).
- IDEM, *Estética y psicología del cine, II. Las formas* (Madrid, Siglo XXI, Col. Artes, 1989).
- IDEM, *La semiología en tela de juicio* (Barcelona, Akal Comunicación, 1992).
- NICHOLS, Bill, *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1997).
- PERKINS, V.F., *Lenguaje del cine* (Madrid, Ed.Fundamentos, Col. Arte, Serie Cine, 1985).
- PLAZA, Francisco de la, *El cine: técnica y arte* (Madrid, Anaya, 1993).
- ROMAGUERA, Joaquim, *El lenguaje cinematográfico, gramática, géneros, estilos y materiales* (Madrid, Ed. de la Torre, 1991).
- IDEM y ALSINA THEVENET, Homero (Eds.), *Textos y manifiestos del cine: estética, escuelas, movimientos, disciplinas, innovaciones* (Madrid, Cátedra, 1998).
- SANTOS MARTÍNEZ, Clara Janneth, *Aplicación de análisis iconológico a la cultura de posguerra en el cine español: el caso de la Colmena* [Recurso electrónico] (Madrid, Universidad Complutense, 2004).
- ULTRERA, Rafael, *Literatura cinematográfica. Cinematografía literaria* (Sevilla, Alfar, Col. Universidad, 1987).
- WENDERS, Wim, *La memoria de las imágenes: textos de la emoción, la lógica y la verdad* (Valencia, Ediciones de la Miranda, 2000). Colección: Contraluz, libros de cine, 7.
- 3. HISTORIA, PRODUCCIÓN, GÉNEROS..., ETC.**
- AGEE, James, *Escritos sobre cine*. Recopilación y prólogo de Ángel Quintana (Barcelona, Paidós Ibérica, 2001).
- ANSÓN ANADÓN, Antonio, *El istmo de las luces: poesía e imagen de la vanguardia* (Madrid, Cátedra, 1994).

- ARTAUD, Antonin, *El cine*. Traducción a cargo de Antonio Eceiza. 1ª edición en "Área de conocimiento. Libro práctico y aficiones" (Madrid, Alianza Editorial, 2002).
- IDEM, y LEUTRAT, J.L. (Eds.), *Théorie du film* (Paris, Albatros, 1980).
- AA.VV., *Historia General del Cine*, (Madrid, Cátedra, 1995).
- BALLESTEROS, Isolina, *Cine (ins)urgente: textos filmicos y contextos culturales en la España postfranquista* (Madrid, Fundamentos, 2001).
- BALLÓ, Jordi, *Imágenes del silencio: los motivos visuales en el cine* (Barcelona, Anagrama, 2000).
- BENET, Vicente J., *La cultura del cine: introducción a la historia y la estética del cine* (Barcelona, Paidós Ibérica, 2004).
- IDEM, *Tiempo de la expresión cinematográfica* (México, Fondo de Cultura Económica, 1984).
- BORDWELL, David, *El arte cinematográfico: una introducción*, (Barcelona : Paidós, 1995).
- CAPARRÓS LERA, José María, *Historia crítica del cine español: (desde 1897 hasta hoy)* (Barcelona, Ariel, 1999).
- IDEM, *El cine de nuestros días (1994-1998)* (Madrid, Rialp, 1999).
- IDEM, *Estudios sobre el cine español del franquismo (1941-1964)* (Valladolid, Fancy, 2000).
- IDEM, *Breve historia del cine americano: de Edison a Spielberg* (Barcelona, Littera Books, 2002).
- IDEM, *El cine del nuevo siglo (2001-2003)* (Madrid, Rialp, 2004).
- CARMONA, Ramón, *Cómo se comenta un texto filmico* (Madrid, Cátedra, Colección Signo e Imagen, 1991).
- CASTRO DE PAZ, José Luis, *El surgimiento del telefilm. Los años cincuenta y la crisis de Hollywood* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1999).
- IDEM, *et alter, Cien años de cine: historia, teoría y análisis del texto filmico* (Madrid, Visor Libros, 1999).
- IDEM, *Un cinema herido: los turbios años cuarenta en el cine español (1939-1950)* (Barcelona, Paidós Ibérica, 2002).
- CHION, Michel, *El sonido: música, cine, literatura* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1999).
- DELEUZE, G., *La imagen-movimientos. Estudios sobre cine 1* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1984).
- IDEM, *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1987) (Barcelona, Paidós Ibérica, 2001).
- DREYER, Carl, *Reflexiones sobre mi oficio: escritos y entrevistas* (Barcelona : Paidós, D.L.1999).
- FELDMAN, Simón, *La composición de la imagen en movimiento* (Barcelona, Gedisa, 1995).
- FONT, Doménec, *Paisajes de la modernidad: cine europeo, 1960-1980* (Barcelona, Paidós Ibérica, 2002).
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., *El cine español entre 1896 y 1939: historia, industria, filmografía y documentos* (Barcelona, Ariel, 2002).
- GAUTHIER, Guy, *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido* (Madrid, Cátedra, Colección Signo e Imagen, 1986).
- GUBERN, Román, *Historia del cine* (Barcelona, Lumen, 2000).
- GUERIN, Marie Anne, *El relato cinematográfico* (Barcelona, Paidós Ibérica, 2004).
- JAMENSON, Fredric, *La estética geopolítica: cine y espacio en el sistema mundial* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1995).
- LAGNY, Michele, *Cine e historia: problemas y métodos en la investigación cinematográfica* (Barcelona, Bosch, 1997).
- MONTERDE, J.E., «La modernidad cinematográfica», en AA.VV., *Historia General del Cine*, vol. IX (Madrid, Cátedra, 1996).
- MUÑOZ SUAY, Ricardo, *El mundo de la imagen*. Discurso del académico numerario Excmo.

Sr. D. Ricardo Muñoz Suay, leído en el acto de su recepción pública el 14 de mayo de 1991, y constestación del Ilmo. Sr. D. Joaquín Michavila Ansesi (Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1992).

OLIVA MOMPEÁN, Ignacio, *La imagen sustantiva: elementos para una lógica de la forma moderna y su incidencia en el cine de los años veinte* (Ciudad Real, Servicio de Publicaciones de Castilla-La Mancha, 1991).

PACHÓN RAMÍREZ, Alejandro, *La música en el cine contemporáneo* (Badajoz, Diputación Provincial, 1998).

PELAZ LÓPEZ, José-Vidal, y RUEDA LAFFOND, José Carlos y SORLIN, Pierre, *Ver cine: los públicos cinematográficos en el siglo XX* (Madrid, Rialp, 2002).

PÉREZ, Luis, *El cine de aventuras* (Madrid, Ediciones Internacionales Universitarias, 2001).

ROHMER, Eric, *El gusto por la belleza*. Textos reunidos y presentados por Jean Narboni (Barcelona, Paidós Ibérica, 2000). Colección: La memoria del cine; 4.

ROMERO DE ÁVILA, Rafael, *El cine independiente y experimental* (Barcelona, Royal Books, 1995).

RUIZ, Luis Enrique, *Obras pioneras del cine mudo: orígenes y primeros pasos (1895-1917)* (Bilbao, Mensajero, 2000).

SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente, *Cine y vanguardias artísticas: conflictos, encuentros, fronteras* (Barcelona, Paidós Ibérica, 2004).

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis, *Historia del cine: teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión* (Madrid, Alianza Editorial, 2002).

SCHIFANO, Laurence, *El cine italiano: 1945-1995: crisis y creación* (Madrid, Acento, 1997).

SOLER, Llorenç, *Así se crean documentales para cine y televisión* (Barcelona, CIMS 97, 1999).

TRENZADO ROMERO, Manuel, *Cultura de masas y cambio político: el cine español de la transición* (Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas: Siglo XXI de España, 1999).

YÉBENES, Pilar, *Cine de animación en España* (Barcelona, Ariel, 2002).

ZAVALA, Juan, *El cine contado con sencillez* (Madrid, Maeva, 2000).

3. DIRECTORES DE CINE

BOU, Núria, *et alter, Alain Resnais: Viaje al centro de Demiurgo* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1998).

BUÑUEL, Luis, *El cine de Luis Buñuel según Luis Buñuel*. Filmografía y selección de textos de Luis Ballagriga Pina (Huesca, Festival de Cine de Huesca, 1993).

CASAS I MOLINER, Quim, *Fritz Lang / Quim Casas* (Madrid, Cátedra, D.L. 1991)

EISENSTEIN, Sergei Mikhailovitch, *Sentido del cine* (México, Siglo XXI, 1986).

IDEM, *Forma del cine: ensayos de teoría filmica* (México, Siglo XXI, Col. Artes, 1988).

IDEM, *Teoría y técnica cinematográfica* (Madrid, Rialp, 1989).

EVANS, Peter William, *Las películas de Luis Buñuel. La subjetividad y el deseo* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1998).

FELDMAN, Simón, *El director de cine* (Barcelona, Gedisa, 2004).

TRUFFAUT, François, *El cine según Hitchcock* (Madrid, Alianza Editorial, 1998).

4. TÉCNICA CINEMATográfica

DANCYGER, Ken, *Técnicas de edición en cine y vídeo* (Barcelona, Gedisa, 1999).

FERNÁNDEZ CASADO, José Luis, *et alt., Postproducción digital: cine y vídeo no lineal* (Andoain, Escuela de Cine y Vídeo, 1999).

GÓMEZ GALÁN, José, *Tecnologías de la información y la comunicación en el aula: cine y radio* (Madrid, Seamer, 2000).

HART, John, *La técnica del storyboard: guión gráfico para cine, televisión y animación* (Madrid, Instituto Oficial de Radio y Televisión, 2001).

KATZ, Steven D., *Plano a plano: de la idea a la pantalla* (Madrid, Plot, 2000).

IDEM, *Rodando: la planificación de secuencias* (Madrid, Plot, 2000).

MASCELLI, Joseph V., *Los cinco principios básicos de la cinematografía: manual del*

montador de cine (Barcelona, Bosch, 1998).

MILLERSON, Gerald, *Iluminación para televisión y cine* (Madrid, Instituto Oficial de Radiotelevisión Española, 1994).

RAIMONDO SOUTO, H. Mario, *Manual del cámara de cine y vídeo* (Madrid, Cátedra, 1997).

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, *Teoría del montaje cinematográfico* (Valencia, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1991).

SIETY, Emmanuel, *El plano: en el origen del cine* (Barcelona, Paidós Ibérica, 2004).

SIMPSON, Robert S., *Manual práctico para producción audiovisual*, (Barcelona : Gedisa, 1999).

VALE, Eugene, *Técnicas del guión para cine y televisión* (Barcelona, Gedisa, 1995. Reimpresión de 2002).

VILA, Santiago, *La escenografía: cine y arquitectura* (Madrid, Cátedra, 1997).

5. REVISTAS

Letras de cine, Revista de la Universidad de Valladolid. Vicerrectorado de Alumnos y Asistencia Social (Valladolid, 1998-).

Nickel odeon (Madrid, Nickel Odeon Dos, 1995-).

Versión Original, Revista de Cine (Cáceres, Asociación Cinéfila Cáceres, RE BROSS, 1993-).

Horario de tutorías

Tutorías Programadas: Se realizarán conforme a las actividades formativas anteriormente señaladas, al final de cada uno de los bloques temáticos.

Tutorías de libre acceso: Las que se establezcan de carácter general una vez aprobados los horarios del curso académico 2013-2014

Recomendaciones

- Asistencia regular a clases.
- Preparación de la asignatura según la evaluación continua.
- Seguimiento activo del desarrollo de la asignatura en el Campus Virtual de la UEX.
- Realización de los trabajos y tareas según el calendario establecido.
- Utilización apropiada de la bibliografía y recursos facilitados.
- Asistencia a tutorías para aclarar dudas.