

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Curso académico 2012-2013

Identificación y características de la asignatura			
Denominación	CINE CLÁSICO AMERICANO Y EUROPEO	Código	200847
Créditos (T+P)	2T + 4P		
Titulación			
Centro	CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA COMUNICACIÓN		
Curso		Temporalidad	PRIMER CUATRIMESTRE
Carácter	LIBRE ELECCIÓN		
Descriptorios (BOE)			
Profesor/es	Nombres	JAVIER TRABADELA ROBLES / JOSÉ MALDONADO ESCRIBANO	
	Despacho	2.05 / 1.07	
	Correo-e	jtrarob@alcazaba.unex.es maldobano@unex.es	
	Página web	Campus Virtual	
Área de conocimiento	Comunicación Audiovisual y Publicidad / Historia del Arte		
Departamento	Información y Comunicación / Arte y Ciencias del Territorio		
Profesor coordinador (si hay más de uno)	JAVIER TRABADELA ROBLES / JOSÉ MALDONADO ESCRIBANO		

Objetivos y/o competencias

En los últimos años hemos detectado en los estudiantes deficiencias en el visionado de películas clásicas.

El objetivo fundamental de esta asignatura es dotar a los estudiantes de una memoria fílmica con la que puedan tener un desarrollo de la historia del cine aplicada al cine europeo y americano de EE.UU., así como la relación entre ambos.

Al finalizar esta asignatura los estudiantes habrán visionado obras paradigmáticas de la historia del cine y estarán capacitados para distinguir las principales corrientes cinematográficas.

Temas y contenidos

(especificar prácticas, teoría y seminarios, y actividades en general, en su caso)

TEMARIO *

I. CINE AMERICANO (Prof. Javier Trabadela) **(En INGLÉS)**

En esta parte de la asignatura se estudiará el cine "clásico" de Hollywood. Se analizará el periodo comprendido por las décadas de los años 30, 40, 50 y 60 del siglo XX (aunque visionaremos también alguna película de la década de los 70).

Para estudiar la época dorada del cine estadounidense nos centraremos en el estudio de las obras maestras como paradigmas del cine de género y del "star system" de esta industria. Aunque es probable que haya cambios, entre las obras que posiblemente se visionen están (temporalidad aproximada):

- Semana 1 (s1): *UNA NOCHE EN LA ÓPERA* (1935), de Sam Wood,
- (s1) *ROBIN DE LOS BOSQUES* (1938), de William Keighley y Michael Curtiz,
- (s2) *LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ* (1939), de Víctor Flemming,
- (s3) *CIUDADANO KANE* (1941), de Orson Welles,
- (s3) *CASABLANCA* (1942), de Michael Curtiz,
- (s4) *RÍO BRAVO* (1958), de Howard Hawks,
- (s4) *LA VENTANA INDISCRETA* (1954), de Alfred Hitchcock
- (s5) *CANTANDO BAJO LA LLUVIA* (1952), de Stanley Donen y Gene Kelly,
- (s5) *EL APARTAMENTO* (1960), de Billy Wilder,
- (s6) *EL GOLPE* (1973), de George Roy Hill,

- (s6) *DESAYUNO CON DIAMANTES* (1961), de Blake Edwards,
(s7) *2001, UNA ODISEA DEL ESPACIO* (1968), de Stanley Kubrick.

II. CINE EUROPEO (Prof. José Maldonado Escribano)

1. Introducción. Desde el nacimiento del cine hasta los inicios del sonoro.
2. Cine bélico-propagandístico de los años de la década de 1930.
3. El Neorrealismo italiano.
4. Film de autor. Buñuel, Bresson y Bergman.
5. Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem.
6. La Nouvelle Vague y Truffaut. El Free Cinema inglés.
7. El cine alemán y la *Nueva Ola* sueca.
8. Antonioni y el nuevo cine italiano. Visconti y Fellini.
9. El nuevo cine español. La Escuela de Barcelona.
10. El film político.
11. Hacia un nuevo cine europeo: Roberto Benigni, Bertrand Tavernier, Theo Angelopoulos, y el Manifiesto "Dogma 95".

Entre las obras a visionar, se encuentran:

- M. EL VAMPIRO DE DÜSSELDORF
- ROMA CIUDAD ABIERTA
- EL TERCER HOMBRE
- LAS VACACIONES DEL SEÑOR HULOT
- LOS INÚTILES
- FRESAS SALVAJES
- LOS 400 GOLPES
- BELLE DE JOUR
- PLÁCIDO
- EL JOVEN TÖRLESS
- PERROS DE PAJA
- TODO SOBRE MI MADRE
- LA VIDA ES BELLA

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

La metodología de las clases será: en cada sesión, el profesor realizará una breve exposición inicial en la que se introduzca el tema, periodo, estilo o autor que se trate.

La parte teórica se ilustrará con la proyección de una obra referida a ese tema, periodo, estilo o autor y, al finalizar la película, se proseguirá con un breve coloquio entre todos los asistentes.

La parte de Cine Clásico Americano se desarrollará EN INGLÉS, tanto la introducción teórica, como el visionado de las películas (en versión original subtitulada). El motivo de que la docencia sea en inglés es que esa parte de la asignatura participa en la modalidad de "Fomento de la enseñanza en inglés", dentro de la convocatoria para la mejora de la calidad docente del Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua (curso 2010/2011).

RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO

Sólo recomendamos la matriculación en esta asignatura a estudiantes que puedan asistir regularmente y puntualmente a clase (de 13:00 a 15:00 horas) ya que la no asistencia no será recuperable y la clase ocupará las dos horas completas.

Puesto que la evaluación no consiste en una prueba teórica objetiva, no se requiere un número horas de estudio determinada. La dedicación mayor del estudiante consiste en la asistencia presencial regular a las clases.

No obstante, puesto que por falta de tiempo no se puede profundizar mucho en los temas tratados en clase, es recomendable (aunque no obligatorio) que los estudiantes, con el objetivo de ampliar sus conocimientos, dediquen el tiempo que consideren oportuno a la consulta de las fuentes bibliográficas recomendadas.

* Es recomendable establecer una temporalidad, al menos aproximada

Criterios de evaluación

Debido a los objetivos planteados y a la importancia del visionado de las películas seleccionadas, la evaluación consistirá única y exclusivamente en la asistencia controlada a las clases (mediante **dos hojas de firmas, una al comienzo y otra a la finalización de las clases**). El no haber firmado en una (o las dos) hojas de firmas acarreará la consideración de esa clase como "falta de asistencia" para el estudiante.

Los estudiantes obtendrán su nota final en función de su asistencia a clase, de modo que su calificación será menor cuantas más faltas sin justificar tengan. Las notas serán como se detalla a continuación:

<u>Nº de FALTAS</u>	<u>NOTA FINAL</u>
Hasta 1	Sobresaliente (9)
2	Notable (8)
3	Notable (7)
4	Aprobado (6)
5	Aprobado (5)
6 o más	SUSPENSO

Si algún estudiante falta a clase por un motivo justificado, se deberá comunicar por escrito, mediante un email, a los profesores de la asignatura (prof. Maldonado Escribano: maldobano@unex.es y prof. Trabadela Robles: jtrarob@alcazaba.unex.es). Además, deberán presentar los documentos necesarios que acrediten la justificación de dichas ausencias.

Se podrá comprobar el número de faltas que cada estudiante lleva hasta el momento consultando la tabla que a tal efecto se publicará en la web.

Para los estudiantes que NO puedan asistir regularmente a las clases por un motivo justificado (se deberá justificar documentalmente a los profesores), y también en las convocatorias de Septiembre o Junio (extraordinaria), se podrá superar la asignatura (aunque se podrá obtener como máximo la calificación de Aprobado -6-) mediante la realización de los trabajos que se especificarán en clase (contactad con los profesores).

Bibliografía

ALLEN, Robert C. y GOMERY, Douglas, *Teoría y práctica de la historia del cine. Aportes y reflexiones* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1994).

ALLEMAN, Richard, *Hollywood: the movie lover's guide: the ultimate insider tour of movie L.A* (New York, Broadway Books, 2005).

ÁLVAREZ BERCIANO, Rosa, *El cine en la zona nacional, 1936-1939* (Bilbao, Mensajero, 2000).

AÑOVER DÍAZ, Rosa, *La política administrativa en el cine español y su vertiente censora* (Madrid, Universidad Complutense, 2001). Tesis Doctoral publicada en CD.

AA.VV., *Cine de vanguardia, 1915-1947* (Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1993).

AA.VV., *El guión: de cine y televisión* (Barcelona, CIMS, 1998).

AA.VV., *La publicidad en el cine: la eficacia a través del recuerdo* (Madrid, AIMC, 1999).

BAENA PALMA, P., *El cartel de cine en España* (Valladolid, Divisa, 1997).

BALLESTER CASADO, Ana, *Traducción y nacionalismo: la recepción del cine americano en España a través del doblaje: desde los inicios del sonoro hasta los años cuarenta* (Granada, Universidad de Granada, 2000) [Edición microfichada: 4 microfichas y 336 fotogramas] Publicado en Granada, Comares, 2001.

BERRUEZO, Pedro, *Cine de terror contemporáneo* (Arganda del Rey, La Factoría de ideas, 2001).

BLANCO, Gabriel, *Arquitectura y cine, cine y psicoanálisis, dibujo animado...* (Sevilla, Consejería de Cultura, 1999).

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

BLACK, Gregory, *La cruzada contra el cine (1940-1975)* (Madrid, Cambridge University Press, 1999) [Cine y censura en EE.UU.]

BORAU, José Luis, y GURPEGUI VIDAL, Javier, *Cine por vez primera: entrevista a directores del cine español sobre sus inicios* (Zaragoza, Dirección General de Salud Pública, 2004).

BRUNETTA, Gian Piero, *Nacimiento del relato cinematográfico* (Madrid, Cátedra, Colección Signo e Imagen, 1987).

CABALLERO RODRÍGUEZ, José, *Historia gráfica del cine en Mérida (1898-1998)* (Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1999).

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, *El cine del nuevo siglo (2001-2003)* (Madrid, Rialp, 2004).
- 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 fílmico* (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).
- CLAVER ESTEBAN, José María, *El cine en Andalucía durante la Guerra Civil* (Sevilla, Fundación Blas Infante, 2000).
- COBOS, Juan (Coor.), *Las generaciones del cine español* (Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2000).
- COMAS, Ángel, *El star system en el cine español de posguerra (1939-1945)* (Madrid, T&B, 2004).
- COOK, Olive, *A history al pre-cinema: selected and with a new introduction by Stephen Herbert* (London; New York: Routledge, 2000).
- CRUSELLS VALETA, Magi, *Las brigadas internacionales en el cine documental* (Barcelona, Publicacions Universitat de Barcelona, 1999. Tesis Doctoral Microfichada).
- ELENA MADRID, Alberto, *Ciencia, cine e historia: de Méliès a 2001* (Madrid, Alianza Editorial, 2002).
- FONT, Doménec, *Paisajes de la modernidad: cine europeo, 1960-1980* (Barcelona, Paidós Ibérica, 2002).
- FRANCIA, Ignacio, *Salamanca de cine* (Salamanca, Caja Duero, 2000).
- FRASER, Afton, *Hollywood picks the classics: a guide for beginner and the aficionado* (Nueva York, Boston, Bulfinch Press, 2004).
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C., *El cine español entre 1896 y 1939: historia, industria, filmografía y documentos* (Barcelona, Ariel, 2002).
- GUBACK, T., *La industria internacional del cine* (Madrid, Fundamentos, 1980).
- GUBERN, Román, *Historia del cine* (Barcelona, Lumen, 2000).
- GUERIN, Marie Anne, *El relato cinematográfico* (Barcelona, Paidós Ibérica, 2004).
- HOUGHTON, Buck, *What a producer does: the art of moviemaking (not the business)* (Los Ángeles, Silman-James Press, 1991).
- LAGNY, Michele, *De l'Histoire du cinéma. Méthode historique el histoire du cinéma* (París, Colin, 1992).

IDEM, *Cine e historia: problemas y métodos en la investigación cinematográfica* (Barcelona, Bosch, 1997).

LECHÓN ÁLVAREZ, Manuel, *La sala oscura: guía del cine gay español y latinoamericano* (Madrid, Nuer, 2001).

LINDSAY, Vachel, *El arte de la imagen en movimiento* (Oviedo, Fundación de Cultura, Ayuntamiento de Oviedo, 1995).

LÓPEZ ECHEVARRIETA, Alberto, *Bilbao, cine y cinematógrafos* (Bilbao, Laga para la Fundación Bilbao 700-III Millenium, 2000).

MARZABAL, Íñigo, *Deliberaciones poéticas: cine y ética narrativa* (Bilbao, Universidad del País Vasco, 2004).

MELLONI RIBAS, Javier, *El cine y la metamorfosis de los grandes relatos* (Barcelona, Cristianisme i Justícia, 2004).

MICCICHÈ, L., *El cine italiano de los años 60* (Bilbao, 1989).

IDEM, «Teorías y Poéticas del Nuevo Cine», en AA.VV., *Historia General del Cine*, vol. IX (Madrid, Cátedra, 1995).

MUINELO ALARCÓN, Gonzalo, *La propaganda en el cine de guerra* (Valladolid, Ateneo de Valladolid, 2004).

NARVÁEZ TORREGOSA, Daniel C., *Los inicios del cinematógrafo en Alicante, 1896-1931* (Valencia, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 2000).

NICHOLS, Bill, *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1997).

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

PALACIOS, Jesús, y PANICERES, Rubén, *Cara a cara: una mirada al cine de género italiano, años 60/70* (Gijón, Semana Negra, 2004).

PAZ REBOLLO, María Antonia, y MONTERO DÍAZ, Julio, *El cine informativo, 1895-1945: creando realidad* (Barcelona, Ariel, 2002).

PELAZ LÓPEZ, José-Vidal, y RUEDA LAFFOND, José Carlos (Eds.), *Jornadas Internacionales de Historia y Cine. Cine, público y cultura: la dimensión social del espectáculo cinematográfico* (Madrid, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense, 2002).

IDEM, IDEM, 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).

PÉREZ BOWIE, José Antonio, *Cine, literatura y poder: la adaptación cinematográfica durante el primer franquismo (1939-1950)* (Salamanca, Librería Cervantes, 2004).

PÉREZ PERUCHA, J. (Ed.), *Antología crítica del cine español 1906-1995* (Madrid, Cátedra, 1997).

PORTON, Richard, *Cine y anarquismo: la utopía anarquista en imágenes* (Barcelona, Gedisa, 2001).

PRAGA, Jorge, *Biografías del tiempo* (Valladolid, Caja España, 1999).

QUINTANA, Ángel, *El cine italiano: 1942-1961: del neorrealismo a la modernidad* (Barcelona, Paidós Studio, 1997).

RAMÍREZ, Juan Antonio, *La arquitectura en el cine: Hollywood, la edad de oro* (Madrid, Alianza Editorial, 1993).

RIAMBAU, Esteve, *El cine francés, 1958-1998: de la "Nouvelle Vague" al final de la escapada* (Barcelona, Paidós Studio, 1998).

RICO, Antonio, ALONSO, Jorge, *et alter, Una historia de película: Egipto, Grecia y Roma en el cine* (Mieres del Camino, Asturias, 2001).

RODRÍGUEZ FRAILE, Javier, *Ennio Morricone: música, cine e historia* (Badajoz, Diputación Provincial, 2001).

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).

RUIZ, Luis Enrique, y ARTETA, María Teresa, *El cine mudo español en sus películas* (Madrid, Mensajero, 2004).

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

SÁNCHEZ LÓPEZ, Roberto, *El cartel de cine: arte y publicidad* (Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997).

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).

SCHNEIDER, Steven Jay, *1001 movies you must see before you die* (Londres, Cassell Illustrated, 2003).

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

SORLIN, Pierre, *Cines europeos, sociedades europeas, 1939-1990* (Barcelona, Paidós Comunicación, 1996).

STEVENSON, Robert L., *et alter, Los mejores relatos de terror llevados al cine: antología* (Madrid, Alfaguara, 2001).

TAIBO, Paco Ignacio, *Un cine para un imperio: películas en la España de Franco* (Madrid, Oberon, 2002).

TALENS, Jenaro, y ZUNZUNEGUI, Santos, «Introducción: por una verdadera historia del cine», en AA.VV., *Historia General del Cine*, vol. I (Madrid, Cátedra, 1998), pp. 9-38.

TIRADO MAURI, Marta, *El cine del franquisme com a mirall d'una societat: anàlisi de la societat espanyola del franquisme a través d'aquest període* (Catelló, 2000).

TORRES, Augusto M., *Diccionario Espasa de cine mundial* (Madrid, 2001).

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).

TRUEBA, Fernando, *Diccionario de cine* (Madrid, Plot, 2004).

URIS, Pedro, *360° en torno al cine político* (Badajoz, Departamento de publicaciones de la Diputación Provincial, 1999).

VERA MÉNDEZ, Juan D., y SÁNCHEZ JORDÁN, Alberto, *Cine y literatura: el teatro en el cine* (Murcia, Gráficas San Ginés, 2004).

VILLALVA, Susana, *Guía del cine independiente americano de los 90* (Madrid, Nuer, 1996).

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

Tutorías		
	Horario	Lugar
Lunes		
Martes		
Miércoles		
Jueves		
Viernes		

Las que se establezcan antes del 15 de Setiembre de 2012, una vez se conozca el horario definitivo de clases.