VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Guía Docente
33891 Historia de Cine y Otros Medios Audiovisuales desde 1930

FICHA IDENTIFICATIVA

Datos de la Asignatura

Código	33891
Nombre	Historia de Cine y Otros Medios Audiovisuales desde 1930
Ciclo	Grado
Créditos ECTS	6.0
Curso académico	2024 - 2025

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
1006 - Grado en Historia del Arte	Facultad de Geografía e Historia	4	Primer cuatrimestre

Materias

Titulación	Materia	Carácter
1006 - Grado en Historia del Arte	16 - Historia del arte contemporáneo. Historia del cine	Obligatoria

Coordinación

Nombre	Departamento
CUELLAR ALEJANDRO, CARLOS ALFONSO	230 - Historia del Arte
PEREZ OCHANDO, LUIS	230 - Historia del Arte

RESUMEN

Una parte fundamental de la historia del arte contemporáneo es la historia del cine y de los otros medios de comunicación audiovisual. La asignatura centrará su docencia en las principales manifestaciones cinematográficas desde 1930 y las estudiará desde un punto de vista histórico, estético, técnico y sociológico, desmontando los prejuicios historiográficos tradicionales que han lastrado esta disciplina, y dando paso a las importantes aportaciones que la investigación especializada ha ofrecido en los últimos años.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

Otros tipos de requisitos

No se han definido conocimientos previos necesarios

COMPETENCIAS (RD 1393/2007) // RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (RD 822/2021)

1006 - Grado en Historia del Arte

- Capacidad de análisis y síntesis a partir de la información procedente de los diversos contenidos de la Historia de Arte y su aplicación en la actividad profesional.
- Capacidad para aplicar los conocimientos básicos adquiridos a través de un razonamiento crítico aplicado al análisis y valoración de altrenativas.
- Capacidad para aplicar los conocimientos básicos a futuras situaciones profesionales, mediante una organización y planificación adecuadas de los contenidos de la Historia del Arte.
- Capacidad de lectura del entorno a partir del análisis,observación y deducción de la información procedente de las obras artísticas producidas a lo largo de la historia.
- Conocimiento del Arte Contemporáneo.
- Conocimiento del Cine y otros medios audiovisiuales.
- Conocimiento de la bibliografía actualizada, análisis crítico de la misma, y capacidad para realizar una síntesis a partir de un posicionamiento crítico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RD 1393/2007) // SIN CONTENIDO (RD 822/2021)

Finalizado el curso el alumnado será capaz de:

- Comentar y analizar una obra fílmica

- Planificar y conducir el aprendizaje del temario desarrollado por la asignatura

- Integrar la fruición estética con la visión crítica de una obra audiovisual

- Conocer las principales obras, técnicas y corrientes de la historia del cine desde 1930

- Conocer los conceptos básicos del lenguaje audiovisual

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Introducción al cine sonoro

Elementos del sonido cinematográfico: la palabra, la música y los ruidos. La transición del cine silente al sonoro. Los pioneros. Hollywood. Alemania. Unión Soviética.

2. El cine americano en la época de los grandes estudios (1930-1950)

Estructura de la producción. El relato clásico y la puesta en escena. Papel de la tecnología. La censura. Los géneros. Orson Welles.

3. El cine europeo (1930-1950)

El cine francés entre las vanguardias y la Nouvelle Vague: vanguardia y realismo. Jean Vigo, Jean Renoir y Jean Cocteau. El cine escandinavo: cine danés y cine sueco. Carl Theodor Dreyer e Ingmar Bergman. El cine italiano del fascismo a la posguerra. El neorrealismo. Roberto Rossellini, Luchino Visconti y Vittorio de Sica.

4. Los nuevos cines y la crisis del modelo clásico

La Nouvelle Vague. Jean-Luc Godard, François Truffaut y Alain Resnais. El nuevo cine italiano. Federico Fellini, Michelangelo Antonioni y Pier Paolo Pasolini. Transformaciones en el cine americano en los años 60. El cine underground. El nuevo cine americano. El nuevo Hollywood. Martin Scorsese y Steven Spielberg.

5. La globalización del cine desde los años 80

Influencia de las nuevas cinematografías. Mutaciones en los géneros. El cine posmoderno. El cine hipermoderno. Aproximación al cine actual.

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	Horas	% Presencial
Clases de teoría	45,00	100
Prácticas en aula	15,00	100
Asistencia a eventos y actividades externas	10,00	0
Elaboración de trabajos en grupo	20,00	0
Elaboración de trabajos individuales	10,00	0
Estudio y trabajo autónomo	10,00	0
Lecturas de material complementario	20,00	0
Preparación de clases de teoría	20,00	0
TOTAL	**150,00**	

METODOLOGÍA DOCENTE

El desarrollo de la asignatura se estructura en torno a los siguientes puntos:

a) Tres horas de clases presenciales. Son lecciones teórico-prácticas impartidas por el profesor/a, a través de medios audiovisuales, en las que se expondrán los aspectos esenciales de la materia, sistematizando la bibliografía. Para poder seguir estas clases será necesaria la lectura y preparación obligatoria de los materiales, manuales o textos, que previamente se indicarán. Esta lectura y preparación es obligatoria y puede ser objeto de control. El componente práctico se realizará en estas clases presenciales, pudiendo ser el comentario y análisis de obras, textos o imágenes relativos a la materia.

b) Asistencia a seminarios, visitas guiadas u otras actividades. Dentro de este apartado se podrá incluir la asistencia obligatoria del alumno a alguna actividad organizada por el profesor/a. Estas actividades se verán determinadas por el número de alumnos que formen el grupo.

c) Asistencia a tutorías. Los estudiantes podrán asistir a las horas de atención a los alumnos que el profesor/a tenga establecidas, para realizar consultas sobre cualquier tema o aspecto relacionado con la asignatura y el profesor/a podrá concertar la realización de tutorías programadas cuando lo considere conveniente.

EVALUACIÓN

1.- Examen final al acabar el cuatrimestre de carácter teórico-práctico.

2.- Lecturas recomendadas por el profesor/a.

3.- Valoración de las tareas prácticas personales que se vayan exigiendo a lo largo del curso.

Queda del siguiente modo:

Evaluación trabajo individual y/o en grupo: 20%

Lecturas y actividades complementarias: 20%

Prueba escrita examen: 60%

TOTAL 100%

Para la segunda convocatoria:

La segunda convocatoria corresponde únicamente al examen con el porcentaje establecido. La calificación de los otros dos bloques de evaluación será la que cada estudiante haya obtenido a lo largo del curso, y ya tenida en cuenta en la primera convocatoria. Estas calificaciones solamente se mantendrán durante el curso. En consecuencia, si el estudiante ha quedado suspendido o no se ha presentado a la segunda convocatoria, tendrá que repetir la asignatura con todos sus bloques de evaluación.

REFERENCIAS

Básicas

- ALTMAN, R., Los géneros cinematográficos, Barcelona, Paidós, 2000.
- AUMONT, J., El ojo interminable. Cine y pintura, Barcelona, Paidós, 1997.
- AUMONT, J., BERGALA, A., MARIE, M. y VERNET, M., Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje, Barcelona, Paidós, 1996.
- BALLÓ, J., 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, 2004.
- BISKIND, Peter, Moteros tranquilos, toros salvajes. La generación que cambió Hollywood, Barcelona, Anagrama, 2004.
- BORDWELL, D. y THOMPSON, K., El arte cinematográfico, Barcelona, Paidós, 1996.
- BORDWELL, D., STEIGER, J. y THOMPSON, K., El cine clásico de Hollywood, Barcelona, Paidós, 1997.
- CARMONA, Ramón, Cómo se comenta un texto fílmico, Madrid, Cátedra, 1991.
- CHION, M., El cine y sus oficios, Madrid, Cátedra, 1992.
- CUÉLLAR, Carlos, Nuevo Vocabulario básico del audiovisual / Nou Vocabulari bàsic de l'audiovisual, València, IVAC-La Filmoteca, 2011.

- ELENA, A., Los cines periféricos. África, Oriente Medio, India, Barcelona, Paidós, 1999.
- FONT, Doménec, Paisajes de la modernidad. Cine europeo 1960-1980, Barcelona, Paidós, 2002.
- GUBERN, Román, Historia del cine, Barcelona, Anagrama, 2017.
- HILL, John & CHURCH GIBSON, Pamela (eds.), Film Studies. Critical Approaches, Oxford, Oxford University Press, 2011.
- KAPLAN, E. A., Las mujeres y el cine. A ambos lados de la cámara, Madrid, Cátedra, 1998.
- LIPOVETSKY, Guilles y SERROY, Jean, La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna, Barcelona, Anagrama, 2009.
- ORTIZ, Áurea y PIQUERAS, Mª Jesús, La pintura en el cine. Cuestiones de representación visual, Barcelona, Paidós, 2003.
- QUINTANA, Ángel, El cine italiano 1942-1961. Del neorrealismo a la modernidad, Barcelona, Paidós, 1997.
- RAMÍREZ, J. A., La Arquitectura en el Cine. Hollywood, la Edad de Oro, Madrid, Hermann Blume, 1986.
- ROMAGUERA, Joaquim y ALSINA, Homero (eds.), Textos y manifiestos del cine, Madrid, Cátedra, 1989.
- SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, El montaje cinematográfico. Teoría y análisis, Barcelona, Paidós, 1996.
- SÁNCHEZ NORIEGA, José Luís, Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión, Alianza, 2002.
- TALENS, Jenaro y DOMÍNGUEZ, Gustavo (eds.), Historia general del cine, Madrid, Cátedra, (1995-1998). 12 volúmenes.
- ZUNZUNEGUI, S., Los paisajes de la forma. Ejercicios de análisis de la imagen, Madrid, Cátedra, 1994.