

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Departamento de Patrimonio Histórico

Licenciado en Historia del Arte (Plan 2005)

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: Historia del Cine y otros Medios Audiovisuales

CARÁCTER : Troncal **CRÉDITOS TEÓRICOS:** 9 **CRÉDITOS PRÁCTICOS:** 3

CURSO ACADÉMICO: 2010/11 **CICLO:** 2º **CURSO:** 4º **CUATRIMESTRE:** ANUAL

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Historia del Arte

DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E.

Estudio general de la historia del cine, de la fotografía y de los modernos medios de producción de imágenes artísticas.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

- Conocimiento del proceso histórico y artístico del cinematógrafo y otros medios audiovisuales distinguiendo períodos, escuelas, estilos, autores y obras más significativas.
- Comprensión e identificación de las principales reflexiones teóricas sobre el cinematógrafo y su aplicación a obras, estilos y escuelas concretas.
- Adquisición de un sistema de análisis crítico histórico-artístico de las obras cinematográficas.

CONTENIDOS

1. La Fotografía como antecedente del Cine.
2. El Cine: Lenguaje y Medios cinematográficos. Los géneros cinematográficos.
3. El nacimiento del Cine en Europa y América. La captación de la imagen en movimiento
4. El Cine se convierte en Arte. El cine cómico.
5. Cine y Vanguardias. Surrealismo en el Cine: Luis Buñuel. El expresionismo alemán. La escuela soviética: Serguei M. Eisenstein.
6. La consolidación de un género: el cine narrativo. Las grandes producciones italianas. David Wark Griffith. La consolidación de los principales estudios cinematográficos.
7. El Cine mudo en España.
8. Imagen en movimiento y sonido: el Cine sonoro. Desde sus inicios hasta la época de entre guerras.
9. El Cine y su tiempo: el Cine durante la II Guerra Mundial y la posguerra.
10. El Cine sonoro en España: de los inicios al cine del franquismo.
11. La renovación cinematográfica. América y el Cine Independiente y Underground. Gran Bretaña y el Free Cinema. Francia y la Nouvelle Vague. El Nuevo Cine Español.
12. El Cine español durante la transición y la democracia.
13. Otros "cines": El Cine Latinoamericano y el Cine Asiático.
14. Cine y posmodernidad. Las nuevas tecnologías y el Cine. El Cine en Internet.
15. Otros medios audiovisuales I. La televisión: géneros y formatos televisivos.
16. Otros medios audiovisuales II. El video como expresión artística: videoarte y videoclip.
17. Otros medios audiovisuales III. Art-Net: la red como soporte y medio de difusión.

ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA

- Sesiones teórico-prácticas con la utilización de medios audiovisuales.
- Visualización y análisis de películas y otros medios de producción artística.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- GUBERN, R. *Historia del Cine*, Barcelona, Lumen, 1998.
- SÁNCHEZ NORIEGA, J. L. *Historia del Cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*, Madrid, Alianza, 2002.
- RAMÍREZ, J.A., *Medios de masas e Historia del Arte*, Madrid, Cátedra, 1976
- ZUBIAUR CARREÑO, F. J. *Historia del cine y de otros medios audiovisuales*, Pamplona, Eunsa, 2005.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- ALLEN, R. y GOMERY, D. *Teoría y práctica de la historia del cine*, Barcelona, Paidós, 1995 (1ª edición 1985).
- AA. VV. *Historia General del Cine*, 12 vols., Madrid, Cátedra, 1995.
- BAUDRILLARD, Jean y otros, *Videoculturas de fin de siglo*, Madrid, Cátedra, 1990.
- BAZIN, A. *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 1966 (1ª edición 1959-1962).
- BORDWELL, D. y THOMPSON, K. *El arte cinematográfico. Una introducción*, Barcelona, Paidós, 1995 (1ª edición 1979).
- BOUSSINOT, R., *L'Encyclopedie du Cinéma*, Paris, Bordas, 1980. 3 vols.
- BRAUNER, Josef y BICKMANN, Roland, *La Sociedad Multimedia. Las futuras aplicaciones del audio-video, la informática y las telecomunicaciones*, Barcelona, GEDISA, 1996
- BRUNETTA, G. P. (Dir.), *Storia del cinema mondiale*, Torino, Giulio Einaudi, 1999-2001, 5 vols.
- CASSETTI, F. DI CHIO, F., *Cómo analizar un film.*, Barcelona, Paidós, 1994.
- COOK, S. (ed.), *International Dictionary of Films and Filmmakers*, 5 vols., Detroit, London Washington D C, St. James Press, 1994 (1ª edición 1984).
- *El Paseante* nºs, 27-28. Monográfico La Revolución digital y sus dilemas, nºs. 27-28, Ediciones Siruela, Madrid
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. SANCHEZ GONZÁLEZ, S. *Guía histórica del Cine 1895-1996*, Barcelona, Film Ideal, 1997.
- MACBRIDE, J., *Filmmakers on filmmaking*, Boston, J.P. Tarcher, 1983. 2 vols.
- MARTÍNEZ TORRES, A., *Diccionario Espasa Cine*, Madrid, Espasa Calpe, 1996.
- ORTS, E. El Cine. *Diccionario mundial de directores del cine sonoro*, Bilbao, Mensajero, 1985. 3 vols.
- PASSEK, J. L. (Dir.), *Diccionario del Cine*, Madrid, Rialp, 1992.
- POYATO, P. *Las imágenes cinematográficas de Luis Buñuel*, Valladolid, Caja España, 1998.
- POYATO, P. *Introducción a la teoría y análisis de la imagen fo-cinema-tográfica*, Granada, Grupo Editorial Universitario, 2006.
- RAMÍREZ, J.A. *Medios de masas e historia del arte*, Madrid, Cátedra, 1988.
- REKALDE, Josu, ed., *Lo Tecnológico en el Arte, de la cultura vídeo a la cultura*, Barcelona, Virus editorial, 1997
- RENTERO, J. C. (Coord.), *Diccionario de directores*, Madrid, Ediciones JC, 1992.
- ROMAGUERA I RAMIÓ, J. y ALSINA THEVENET, H. (editores), *Fuentes y documentos del cine*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
- ROMAGUERA I RAMIÓ, J. ALSINA THEVENET, H. *Textos y manifiestos del Cine*, Madrid, Cátedra, 1989.
- ROUD, R. *Cinema. A critical dictionary. The major film-makers*, London, Secker and Warburg, 1980. 2 vols.
- SADOUL, G. *Diccionario del Cine*, Madrid, Istmo, 1977. 2 vols.
- SÁNCHEZ VIDAL, A. *Historia del cine*, Madrid, Historia 16, 1997.
- VILLEGAS LÓPEZ, M., *Los grandes nombres del Cine*, Barcelona, Planeta, 1973, 2 vols.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación distinguirá entre la parte teórica y la parte práctica:

En la parte teórica se valorará, mediante un examen, la asimilación de los contenidos impartidos en clase. En la parte práctica se valorará la participación activa del alumno en las sesiones, regulares y extraordinarias, que se organicen a lo largo del curso para el visionado de películas y el análisis de críticas y manifiestos cinematográficos. La evaluación de la parte teórica tendrá un peso del 70% en el total de la nota; la parte práctica tendrá un peso del 30% en el total de la nota.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Asistencia regular a las clases.
Actitud participativa y reflexiva en las sesiones de trabajo práctico.
Grado de asimilación suficiente de los contenidos de la asignatura.