

Historia del cine y la fotografía (44101)

Primer Cuatrimestre

Optativa

6 créditos (150 cr. ECTS)

Profesor: Juan Agustín Mancebo Roca

www.uclm.es/profesorado/juanmancebo

INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

Cuando en 1895 los hermanos Lumière realizaron la primera de las proyecciones del Salón Indien, ni ellos ni los asombrados espectadores, pudieron imaginar que ese proyector sería el de los sueños del siglo que se abría. El cinematógrafo combinaba las imágenes fijas de otra forma joven de arte, la fotografía, con un truco para engañar al ojo humano, la persistencia retiniana, para desafiar al espacio y al tiempo dentro de todos y cada uno de sus fotogramas. Considerada como la más joven de las artes, el cine es una manera de narrar heredera de las formas tradicionales, fundamentalmente la literatura, la pintura y, sobre todo el teatro, sin olvidar la música, la escenografía etc...

En su corta historia ha tenido un desarrollo sorprendente ya que manipula intencionalmente tanto el tiempo como el espacio. Esta síntesis ha generado dos teorías sobre el cine y su desarrollo. Eisenstein y Arnheim reivindican que el cine funcione de manera independiente y que investigue sobre el tiempo y el espacio desde su propia idiosincrasia -pura y abstracta-. Bazin o Krakauer sostienen la teoría orgánica que retrata los acontecimientos tan reveladora y excitantemente como sea posible.

REPARTO APROXIMADO DE HORAS DE DEDICACIÓN DEL ALUMNO A LA ASIGNATURA

- A. Sesiones presenciales: 60
- B. Trabajo personal: 60
- C. Trabajo tutelado: 28
- D. Realización de exámenes: 2

CONTENIDOS

- 1) El modelo crítico de producción cultural. 1.1.- Walter Benjamin. El modelo materialista: *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. 1.2.- Charles Baudelaire. El fetichismo de la imagen fotográfica: *El público moderno y la fotografía*.
- 2) El nacimiento del cine. Antecedentes. 2.1.- La invención de la fotografía: Los descubrimientos de Nicéphore Niepce y de Louis-Jacques Mandé Daguerre. 2.2.- Fotografía y movimiento: Eadweard Muybridge. 2.3.- Invención y paternidad del invento: Edison, Louis Lumière.
- 3) Pioneros, mercaderes, charlatanes... 3.1.- Las proyecciones del *Salón Indien*. 3.2.- Las primeras películas: el modelo europeo. 3.3.- Orígenes del cine americano. 3.4.- Georges Méliès. Experimentos cinematográficos. 3.5.- El cine como negocio. Los primeros imperios.

- 4) Etapa de formación y consolidación. 4.1.- El origen del discurso cinematográfico: David W. Griffith. 4.2.- El nacimiento de la mitología. 4.3.- El cine como arte. 4.4.- Tartazos, batacazos y otros accidentes domésticos. 4.5.- Charles Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd
- 5) El cine mudo. 5.1.- El expresionismo alemán. 5.1.1.- Robert Weine 5.1.2.- F.W. Murnau. 5.1.3.- Fritz Lang. 5.2.- Cine soviético. 5.2.1.- Sergei M. Eisenstein 5.2.2.- Vsevolod Pudovkin 5.3.- El apogeo de Hollywood. El exilio europeo. 5.4.- El cine nórdico: Carl Theodor Dreyer
- 6) El cine sonoro. 6.1.- El cine cómico: Los hermanos Marx. 6.2.- Los grandes directores. Hollywood Edad de Oro. 6.2.1.- Frank Capra 6.2.2.- William Wyler, George Cukor y Howard Hawks. 6.2.3.- El western: John Ford. 6.3.- El realismo poético francés: René Clair, Vigo y Jean Renoir
- 7) Cine de vanguardia. 7.1.-Futurismo italiano. 7.2.-Surrealismo. Luis Buñuel y Salvador Dalí: *Un perro andaluz*.
- 8) El cine durante la Segunda Guerra Mundial. 8.1.- Orson Welles.8.2.- Modelos: Michael Curtiz, Billie Wilder.
- 9) Cine de posguerra. 9.1- El neorealismo italiano. 9.1.1.- El primer Luchino Visconti. 9.1.2.- Roberto Rosellini: *Roma, ciudad abierta*. 9.1.3.- Vittorio de Sica: *El ladrón de bicicletas* 9.2.- La caza de brujas. La comedia americana. 9.3.- Huston, Mankiewicz, Kazan y Zinnermann. 9.4.- Carol Reed: *El tercer hombre*. 9.5.- Otras cinematografías 9.6.- Alfred Hitchcock
- 10) Los años 60. Cine experimental y underground. 10.1.-La nueva hornada norteamericana. 10.1.1.- Nicholas Ray y Arthur Penn. 10.1.2.- Stanley Kubrick. El final de los géneros. 10.1.3.- El primer Woody Allen. 10.2.- Underground. 10.2.1.- Andy Warhol y el pop cinematográfico. 10.2.2.- John Waters: *Pink Flamingo's, Cosas de Hembras*.
- 11) Esplendor italiano. 11.1.- Federico Fellini: *Amarcord, La dolce vita*. 11.2.- Michelangelo Antonioni. 11.3.- Pier Paolo Pasolini. 11.4.- Luchino Visconti: *La muerte en Venecia*.
- 12) La "nouvelle vague". 12.1.- François Truffaut. 12.2.- Alain Resnais. 12.3. Jean-Luc Godard
- 13) Ingmar Bergman
- 14) Luis Buñuel
- 15) Últimas tendencias cinematográficas. 15.1.- Nuevos conceptos norteamericanos: Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Ridley Scott, Steven Spielberg, Michael Cimino, Oliver Stone, Louis Malle, David Lynch, David Fincher, Quentin Tarantino, etc... 15.2.- Europa y resto del mundo: Roman Polansky, Emir Kusturica, Erich Rommer, Bertrand Tavernier, Bernardo Bertolucci, Franco Zeffereilli, Theo Angeolopoulos, Peter Greenaway, Win Wenders, Stephen Frears, Jane Campion, Zhang Yimou, Krzysztof Kieslowski, Alan Parker, Jim Sheridan., etc...
- 16) Del cine a la cultura visual contemporánea: Cine español. Cine y literatura

TEMPORALIZACIÓN

Ejemplo:

<u>CONTENIDOS</u>	<u>SEMANAS</u>
Seminario de Historia del Cine	20 horas
Proyecciones	20 horas
Exposiciones	20 horas

METODOLOGÍA

El curso se desarrollará mediante un sistema combinado de clases, seminarios y proyecciones. Las **clases** tendrán el objetivo de ofrecer un panorama de la evolución de la fotografía y el cine. Las **proyecciones** serán películas determinantes de la Historia del Cine.

La estructura de cada sesión será variable pero, en principio, la clase del jueves se dedicará a la exposición de conceptos teóricos. En la del viernes, se proyectará una película a la que seguirá un comentario crítico. En ningún caso se facilitará material videográfico. La estructura variará en función del alumno en clase.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A partir del comienzo de curso los alumnos deberán elaborar el tema de su elección (previamente acordado con el profesor) durante una clase en fecha marcada, para la cual se entregará un cronograma. La exposición se realizará durante 30-40 minutos, dejando 10 minutos para el turno de preguntas. El alumno deberá acompañar la exposición con un soporte de obras seleccionadas en PowerPoint. En la presentación aparecerán, acompañando las imágenes, el título de la obra, autor, dimensiones y ubicación. La exposición tiene valor de examen y se calificará con 3 puntos sobre el global de 10. El alumno que no exponga en el tiempo y forma señalados a tal efecto deberá igualmente entregar el material en el plazo máximo de una semana, aunque perderá turno para respetar el cronograma de programación y automáticamente la calificación será de 0 puntos. El tema no expuesto por el alumno será explicado por el profesor en clase. Al finalizar su exposición, el estudiante, debe plantear una pregunta o cuestión referida al tema expuesto que faculte a sus compañeros a participar en el debate.

Normas de presentación

Al concluir la exposición, una semana después, anotando las correcciones del profesor en clase, el estudiante debe dejar una copia de entre 7-10 folios incluyendo la bibliografía así como copia en CD o DVD de la presentación, el tema y la bibliografía en formato electrónico Microsoft Word. El carácter tipográfico será Times New Roman 12, interlineado 1,5 y aproximadamente 2500 caracteres por página incluyendo, si las hay, notas a pie de página. Las imágenes de PowerPoint, se presentarán en una carpeta aparte, debiendo tener una resolución mínima de 72 dpi y máxima de 300 dpi en formato JPEG. Si las imágenes están bajadas de Internet, la resolución mínima exigida será de 450 Kb en formato de apertura, con lo cual se recomienda que el alumno escanee directamente las obras desde los formatos originales. El CD o DVD debe de ser entregado en caja, con el nombre del alumno, su número de

expediente académico y el título del tema expuesto. Se valorará que el packaging del DVD o CD responda a los contenidos del trabajo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los alumnos que tengan un 80% de asistencia sólo tendrán el trabajo como examen, que podrá tener hasta 8 puntos en la evolución definitiva, siendo los otros 2 otorgables en controles temáticos y o por la participación en clase.

Los alumnos que no hayan seguido las directrices de créditos ECTS utilizarán las materias expuestas por el profesor en clase, el material elaborado por los alumnos para una prueba escrita a la que se presentarán en fecha y hora marcada por la Comisión de Exámenes de la Facultad de Humanidades de Albacete en la convocatoria ordinaria y extraordinaria. Esta fecha podrá modificarse respondiendo a las necesidades de investigación del profesor. Si esto sucediera se hará una comunicación pública en los tabloneros de la facultad así como comunicación escrita por carta en el domicilio del alumno. La calificación de esta prueba será de 5 puntos. Si la calificación mínima no es de 2,5, la asignatura en ningún caso podrá ser superada.

El resto de la calificación será establecido por los 3 puntos de la presentación en clase, 1 punto de controles temáticos previos y 1 punto por asistencia y participación en clase.

Atención, seguimiento de la asignatura y contacto con el profesor en la web: www.uclm.es/profesorado/juanmancebo/

BIBLIOGRAFÍA

- ARNHEIM, Rudolf. *El cine como arte*. Paidós, Barcelona, 1996.
- AYALA, Francisco. *El escritor y el cine*. Madrid, Cátedra, 1996.
- DELEUZE, Gilles. *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*, Paidós, Barcelona, 1987.
- GUBERN, Román. *Historia del cine*, Lumen, Barcelona, 1989.
- GUBERN, Román. *Medios icónicos de masas*. Historia 16, Madrid, 1997.
- RAMÍREZ, Juan Antonio. *Historia del Arte y medios de masas*. Cátedra, Madrid, 1998.
- SONTAG, Susan. *Sobre la fotografía*. Edhasa, Barcelona, 1996.
- BENJAMIN, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica y Pequeña historia de la fotografía en Discursos interrumpidos I*. Taurus, Madrid, 1992.
- SOUGEZ, Marie-Loup. *Historia de la fotografía*. Cátedra, Madrid, 1996. (C.Alb)
- CALABRESE, Omar. *La era neobarroca*. Cátedra, Madrid, 1989.