

GUÍA DOCENTE:

Asignatura: Tendencias y figuras en el cine contemporáneo

Titulación: MÁSTER EN CULTURA CONTEMPORÁNEA

Curso Académico: 2022-2023

Código: 604061

Materia: Tendencias del arte actual: Cine y artes audiovisuales

Carácter: Optativa

Créditos ECTS: 4

Duración: Semestral

Semestre: 2º Semestre

Idioma: Español

Requisitos: Requisitos de acceso generales al máster.

Tipo de enseñanza: Presencial

Profesor: Dr. Antonio García-Berrio Hernández

Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset-UCM

Teléfono: (34) 91 700 41 49 / 42

Email: agarciaberrio@hotmail.com

COMPETENCIAS

Generales

Capacidad para entender los cambios y la evolución histórica de la cultura audiovisual y su interrelación con la sociedad, así como las distintas concepciones retóricas del lenguaje cinematográfico, y el reconocimiento de sus principales realizadores de todas partes del mundo.

Transversales

Conocimiento de los principios artísticos, literarios, sociales, históricos, económicos, etc., que permitan al alumnado disponer de los recursos necesarios para la toma de decisiones mediante criterios propios, aunque también la capacidad de recibir asesoramiento y consejo ante las producciones cinematográficas.

Específicas

1. Conocimiento de la historia general del cine y de sus vinculaciones con la sociedad contemporánea del siglo XXI.
2. Capacidad para analizar de manera crítica las obras esenciales de la cinematografía universal conociendo las circunstancias sociales, políticas y económicas de su producción.
3. Conocimiento para entender los procesos estéticos de la cultura de la imagen. Entendiendo los distintos grados e importancia del uso de la estética audiovisual.
4. Conocimiento de la historia y evolución del cine a través de sus soportes y propuestas estéticas, artísticas e industriales. Conocimiento de la relación entre la evolución tecnológica e industrial y el lenguaje audiovisual teniendo en cuenta los conceptos

teórico-prácticos de las representaciones audiovisuales, los sistemas de comunicación y los valores simbólicos y culturales.

5. Capacidad para interrelacionar las producciones cinematográficas con los trabajos de otras manifestaciones artísticas, entre otras, pintura, música o literatura.

ACTIVIDADES DOCENTES

Clases teóricas

Teniendo en cuenta las actuales circunstancias sanitarias (siguiendo las recomendaciones establecidas por la Universidad Complutense de Madrid), se ha establecido la siguiente metodología docente:

- Clases magistrales: las cuales pueden tener lugar tanto de forma presencial como online, en las que se impartirán los contenidos teóricos de la asignatura y se analizarán las obras y figuras cinematográficas que ayuden a comprender dichos contenidos teóricos. El porcentaje de presencialidad dependerá de las medidas que imponga el órgano rector universitario en función de la pandemia. En el Campus virtual de cada profesor se indicará el calendario específico de sesiones. En cualquier caso, se garantizará en todo momento la calidad de la docencia y la adquisición de los contenidos y competencias y el seguimiento del trabajo del alumno.
- Trabajos del alumnado: cada alumno, siempre de forma individual, tendrá que redactar durante el cuatrimestre al menos dos ensayos sobre una película o una figura cinematográfica, a partir de un listado facilitado por el profesor (toda la información al respecto aparecerá también de forma detallada en el Campus virtual). Los trabajos deberán desarrollarse desde una perspectiva no solo investigadora sino también analítica, tomando en cuenta las circunstancias de producción y los procedimientos técnicos, formales y artísticos de cada película. En todo caso, los ensayos se entregarán por escrito con una extensión mínima de 1000 palabras.

Presentaciones

En el trabajo final de la asignatura se ofrece al alumno la posibilidad de presentar dicha tarea de forma online o presencial, valiéndose para ello de cualquier medio audiovisual, informático o técnico que pudieran precisar.

Otras actividades

A lo largo del cuatrimestre (y el curso) el profesor recomendará al alumnado un notable número de grandes obras de la cinematografía universal contemporánea, a fin de que este pueda ampliar su conocimiento sobre un determinado realizador o un movimiento artístico específico. Asimismo, el profesor también recomendará, en su caso, la asistencia a ciclos o conferencias relevantes sobre cine, el visionado de documentales específicos o la lectura de nuevas publicaciones, con el fin de enriquecer y extender el temario de la signatura.

Presenciales

8

No presenciales

-

Semestre

2

BREVE DESCRIPTOR:

La asignatura **Tendencias y figuras en el cine contemporáneo** es una asignatura de carácter optativo del segundo semestre del Máster, en la que se imparten todos aquellos conocimientos que están relacionados con la formación del alumno en el ámbito de la historia y la cultura de la imagen y los lenguajes audiovisuales. Se trata de una asignatura que proporcionará al alumno los conocimientos necesarios relativos a la cultura de la imagen, la historia del cine, el análisis y la teoría del lenguaje cinematográfico y los fundamentos de la narrativa audiovisual.

REQUISITOS:

Es necesario el dominio del idioma español y sería recomendable también poseer ciertas nociones de inglés (pues mucho material audiovisual se encuentra en dicho idioma y no siempre con subtítulos en castellano), amén de cierta base teórica en historia y lenguaje fílmicos y vanguardias artísticas cinematográficas (al ser esta una asignatura perteneciente al segundo cuatrimestre, todo ese contenido habrá sido desarrollado durante la primera mitad del curso académico).

OBJETIVOS

La metodología aplicada en la asignatura proporcionará al alumno, en primer lugar, una base histórica y teórica de la materia en cuestión, después, el alumnado adquirirá los fundamentos técnicos necesarios y las habilidades instrumentales para apreciar y analizar, tanto desde una perspectiva estética como narrativa, cualquier producción audiovisual cinematográfica. Se estudiarán, por tanto, las obras fílmicas en función de parámetros históricos, culturales y económicos, así como también sus elementos formales y estilísticos.

El profesor motivará al alumnado para que forme parte activa del proceso de adquisición de competencias tanto dentro como fuera del aula. No solo se conformará con seguir el temario desarrollado en las clases, sino que fomentará en todo momento el ejercicio, generalmente de carácter individual aunque también colectivo, de investigación, estudio y análisis de otras obras cinematográficas, que por razones de extensión (e incluso por novedad) no puedan ser revisadas durante el curso. Igualmente informará e instará al alumnado a la participación en ciclos, exposiciones o eventos relacionados con la materia que pudieran tener lugar durante el cuatrimestre, con el objetivo de implementar un proceso educativo que contemple la participación activa del alumno. En resumen, dichos contenidos se presentarán combinando las aportaciones tanto del alumnado como del profesor a través de este plan de actividades. Todo ello con el objetivo de obtener los resultados formativos que afiancen el aprendizaje y la definitiva adquisición de los conocimientos antes descritos.

Por tanto, los objetivos principales de la materia serán: conocer las diferentes etapas de la historia del cine, sus sistemas de producción y su desarrollo técnico e industrial, las personalidades y figuras contemporáneas más destacadas (con especial atención a directoras y directores, pero sin olvidar a guionistas, técnicos, productores, además de actores y actrices); y la relación de todo ello con la historia y la cultura universal.

CONTENIDO:

TEMA 1. LA TEORÍA DEL CINE

- 1.1 La historia del cine contemporáneo como teoría del cine. Definición y breve recorrido histórico.
- 1.2 Teorías formalistas. Hugo Münnsterberg. Rudolf Arnheim. Sergei Eisenstein.
- 1.3 Teorías realistas. Sigfried Kracauer. André Bazin.
- 1.4 Teoría cinematográfica contemporánea. Jean Mitry. Christian Metz.
- 1.5 Otras teorías del cine.

TEMA 2. FIGURAS DEL PANORAMA CONTEMPORÁNEO. DIRECTORES AMERICANOS PARTE 1

- 2.1 James Cameron. Steven Spielberg. Francis Ford Coppola.
- 2.2 Sofia Coppola. David Lynch. Jim Jarmusch.
- 2.3 Quentin Tarantino. Spike Lee.

TEMA 3. FIGURAS DEL PANORAMA CONTEMPORÁNEO. DIRECTORES AMERICANOS PARTE 2

- 3.1 Clint Eastwood. Martin Scorsese. Terrence Malick.
- 3.2 Wes Anderson. Spike Jonze. Tim Burton.
- 3.3 Los hermanos Coen.

TEMA 4. FIGURAS DEL PANORAMA CONTEMPORÁNEO. DIRECTORES AMERICANOS PARTE 3

- 4.1 Woody Allen. Ridley Scott. Steven Soderberg.
- 4.2 Darren Aronofski. Christopher Nolan.
- 4.3 Paul Thomas Anderson. David Fincher.

TEMA 5. FIGURAS DEL PANORAMA CONTEMPORÁNEO. DIRECTORES EUROPEOS PARTE 1

- 5.1 Michael Haneke.
- 5.2 Aleksandr Sokurov.
- 5.3 Werner Herzog. Wim Wenders.
- 5.4. Sam Mendes. Michael Winterbottom. Ken Loach.

TEMA 6. FIGURAS DEL PANORAMA CONTEMPORÁNEO. DIRECTORES EUROPEOS PARTE 2

- 6.1 Jan Svankmajer. Terry Gilliam. Aki Kaurismaki.
- 6.2 Los hermanos Dardenne. Lars von Trier.
- 6.3 Pedro Almodóvar. Danny Boyle. Roman Polanski.
- 6.4 Paolo Sorrentino. Matteo Garrone.

TEMA 7. FIGURAS DEL PANORAMA CONTEMPORÁNEO. DIRECTORES DEL RESTO DEL MUNDO

- 7.1 Alejandro González Iñárritu. Alfonso Cuarón.
- 7.2 Walter Salles. Fernando Meirelles.
- 7.3 Abbas Kiarostami. Ashgar Farhadi. Jafar Panahi.
- 7.4 Hideo Miyazaki. Takeshi Kitano. Takeshi Miike.
- 7.5 Wong Kar Wai. Zhang Yimou. Bong Joon-ho.
- 7.6 Juan José Campanella. Lucrecia Martel. Pablo Larraín.

TEMA 8. NUEVAS TENDENCIAS EN EL CINE CONTEMPORÁNEO

- 8.1 El cine documental.
- 8.2 El cine independiente.
- 8.3 La influencia del cómic, los videojuegos y las nuevas tecnologías en el cine. El cine digital.
- 8.4 El cine y la televisión.
- 8.5 Nuevas tendencias y caminos del cine contemporáneo.

EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura tiene continuidad a lo largo de todo el cuatrimestre en el que se imparte la docencia, con independencia de la realización de los trabajos calificables durante dicho periodo. Se valora asimismo de forma muy positiva la participación activa y el interés del estudiante, tanto en las clases como en la realización de las actividades o ejercicios que el profesor indique para cada uno de los temas de la asignatura.

Por otra parte, debido a la dificultad de realización de un solo examen final sobre la materia de cine contemporáneo y de sus principales figuras (por su prácticamente inabarcable extensión), se ha optado por la realización a lo largo del cuatrimestre de varios trabajos de carácter individual, en forma generalmente de ensayo escrito con una extensión mínima de 1000 palabras, sobre algunas de las figuras seleccionadas de realizadores contemporáneos, y un último trabajo a modo de conclusión y estudio de las nuevas vías y caminos del cine contemporáneo. Dicho trabajo final puede realizarse igualmente en forma de simple ensayo escrito, pero en esta ocasión se permite al alumno la exposición del mismo (con ligera mejora de la calificación final) en clase sirviéndose de cualquier material audiovisual o bibliográfico que tuviese por conveniente.

En función de las horas lectivas disponibles del cuatrimestre, se encargará la realización de dichos trabajos, teniendo que presentar un mínimo de dos ensayos para obtener la calificación final. La práctica, tras casi una década de docencia en la asignatura, indica que la media es de dos o tres trabajos (incluido el final), pues no hay tiempo material lectivo para la realización de más trabajos sin excedernos demasiado en la carga académica de los alumnos. Los trabajos mencionados serán los que principalmente determinen la calificación global. Así, la distribución que se hace de la carga lectiva para su evaluación responde a los siguientes criterios:

- Actividades tales como los trabajos y ensayos señalados: hasta un 40 % de la nota

global.

- Trabajo final: hasta un 40% de la nota global.
- No obstante, la participación activa y destacada del alumno durante su formación (durante las clases, posibles actividades prácticas o tutorías) contribuirán en la mejora de la nota global hasta otro 10%, e igualmente la presentación voluntaria en clase del trabajo final supondrá otro 10% adicional.

Además, tendrá especial incidencia, como en cualquier enseñanza universitaria, el conocimiento de la materia a través de la bibliografía básica y la filmografía recomendada. Para superar la asignatura resulta absolutamente imprescindible aprobar los trabajos mencionados.

BIBLIOGRAFÍA:

Bibliografía básica:

- José Luis Borau (ed.), *Diccionario del cine español*, Madrid, Alianza Editorial, 1998.
- José María Caparrós Lera, *100 películas sobre Historia Contemporánea*, Alianza Editorial, Cine y comunicación, Madrid, 1997.
- Francesco Casetti y Federico Di Chio, *Cómo analizar un film*, Barcelona, Paidós, 1994.
- Mark Cousins, *The Story of Film: una odisea*. Cameo-Avalon 2014. 5 DVDs duración 900 min.
- Cameron Crowe, *Conversaciones con Billy Wilder*, Alianza Editorial, Cine y comunicación, Madrid, 2000.
- Vicente Molina Foix, *El cine posmoderno: un nihilismo ilustrado*, en VV.AA. *Historia general del cine. Vol. XII*. Madrid, Cátedra, 1995.
- Jean-Luc Godard, *Histoire(s) du cinéma*. Intermedio 2006. 4 DVDs duración 268 min.
- Manuel Palacio, *La noción del espectador en el cine contemporáneo*, en VV.AA. *Historia general del cine. Vol. XII*. Madrid, Cátedra. 1995.
- Rafael R. Tranche y Vicente Sánchez-Biosca, *NO-DO: El tiempo y la memoria*, Madrid, Cátedra/ Filmoteca Española, 2000. Libro (635 p.) y DVD de 120 min. (9ª edición en 2018)
- Vicente Sánchez-Biosca, *Cine y vanguardias artísticas*, Barcelona, Paidós (Sesión continua, 16), 2004.
- Vicente Sánchez Biosca, *Sombras de Weimar. Contribución a la historia del cine alemán 1918-1933*, Madrid, Verdoux, 1990.
- Steven Jay Schneider, *1001 Películas que hay que ver antes de morir*, Grijalbo.
- Jan Svankmajer. *On surrealism*. Entrevista en internet 2016.
- François Truffaut, *El cine según Hitchcock*, Alianza Editorial, Cine y comunicación, Madrid, 1974.

Bibliografía complementaria en video sobre Figuras cine contemporáneo:

- *Paul Thomas Anderson vs Los clásicos*. Especiales TCM. TCM España 2015
- *Wes Anderson*. Reportajes TCM. TCM España 2016
- Michael Haneke, *Mi vida*. Documental 2012.
- *Jim Jarmusch*. Los 10 magníficos: los mejores directores de cine. TCM España 2008.

- *Wong Kar Wai*. Los 10 magníficos: los mejores directores de cine. TCM España 2009
- *Aki Kaurismaki*. Selección TCM, Los autores. TCM España 2013.
- *David Lynch*. Los 10 magníficos: los mejores directores de cine. TCM España 2008
- Hayao Miyazaki, *El reino de los sueños y la locura*. Documental 2013.
- *Quentin Tarantino*. Reportajes TCM. TCM España 2018.
- *Lars von Trier*. Selección TCM, Los autores. TCM España 2013.
- Aleksandr Sokurov, *Cine, literatura y tiempo*. Entrevista 2004.

Igualmente, el profesor durante el curso proyectará numerosos videos propios, grabados y editados de forma particular, sobre los distintos directores que la asignatura hace revisión. Dichos videos suelen contener, según el cineasta, secuencias de sus películas u obras más destacadas, entrevistas al propio realizador, el trailer de sus películas o reportajes sobre su estilo personal, entre otros.

Bibliografía complementaria sobre Teoría del cine:

- Arnheim, Rudolf. *El cine como arte*. Barcelona, Paidós, 1996.
- Andrew, Dudley. *Las principales teorías cinematográficas*, Madrid, Rialp, 1993.
- Bazin, André. *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 2001.
- Bordwell, David. *El arte cinematográfico*, Barcelona, Paidós, 2004.
- Casetti, Francesco. *Teorías del cine*. Madrid, Cátedra, 1994.
- Eisenstein, Sergei. *Teoría y técnica cinematográfica*. Performing Art, 1994.
- Kracauer, Sigfried. *Teoría del cine*. Barcelona, Paidós, 1989.
- Metz, Christian. *El significante imaginario*. Barcelona, Paidós, 1977.
- Metz, Christian. *Ensayos sobre la significación en el cine*. Barcelona, Paidós, 1985.
- Mitry, Jean. *Estética y psicología del cine*. Siglo XXI editores Mexico, 1998.