

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CULTURA CONTEMPORÁNEA:
LITERATURA, INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y COMUNICACIÓN CULTURAL

Curso Académico:

Asignatura: Tendencias y figuras del cine contemporáneo

Código: 604061

Materia: Tendencias y figuras del arte actual

Carácter: Optativa

Créditos ECTS: 4

Duración: Semestral

Semestre: 2º Semestre

Idioma: Español

Requisitos: Requisitos de acceso generales al máster

Tipo de enseñanza: Presencial

Profesor: Ernesto Pérez Morán

Email: ernesper@ucm.es

BREVE DESCRIPTOR

La asignatura Tendencias y figuras en el cine contemporáneo es una asignatura 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 de los lenguajes audiovisuales, haciendo especial referencia a los principales artistas y a las escuelas de vanguardia del siglo XXI. Se trata de una asignatura que proporcionará al alumno los conocimientos necesarios relativos para comprender la cultura de la imagen, así como consolidar aquellos referentes a la historia del cine, al análisis y a la teoría cinematográfica. Además de lo anterior, la asignatura tiene como objetivo adicional el establecer y desarrollar los fundamentos de la denominada narrativa audiovisual.

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.

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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dotar al alumnado de una ejemplificación eficaz y representativa de las principales tendencias artísticas, con sus representantes más ilustrativos en el arte contemporáneo, según los diferentes géneros artísticos.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

TEMA 1. INTRODUCCIÓN

- 1.1 La historia del cine contemporáneo como punto de llegada.

- 1.2 El clasicismo y los géneros como base de la forma de articular relatos.
- 1.3 La modernidad como la necesaria ruptura.
- 1.4 El cine posmoderno como transición hacia la contemporaneidad.

TEMA 2. ESTADOS UNIDOS

- 2.1 El Nuevo Hollywood, entre el cine de autor y el *blockbuster*. De Spielberg a Coppola.
- 2.2 Cine independiente, directores dentro y fuera del sistema. De Steven Soderberg a David Lynch.
- 2.3 Cine posmoderno. De Quentin Tarantino a los hermanos Coen.
- 2.4 Complejidades narrativas. De Michel Gondry a Sofia Coppola.
- 2.5 Eclósión de la autoría 'comercial'. De Christopher Nolan a Greta Gerwig.

TEMA 3. EUROPA

- 3.1 El 'nuevo realismo europeo'. De Ken Loach a Icíar Bollaín.
- 3.2 Neoformalismos. De Alexander Sokurov a Paolo Sorrentino.
- 3.3 La pantalla provocadora. De Michael Haneke a Lars von Trier.
- 3.4. Discursos feministas. De Chantal Akerman a Justine Triet.
- 3.5. Neosurrealismos y otras 'vanguardias'. De Yorgos Lanthimos a Aki Kaurismaki.

TEMA 4. LATINOAMÉRICA y ASIA

- 4.1 México: la salida de talento al exterior.
- 4.2 Brasil: entre la influencia y la autenticidad.
- 4.3 Argentina: El tamiz de la comedia.
- 4.4 Colombia: El modelo Gaviria y el modelo Cabrera.
- 4.5 Irán: Bajo la sombra de Abbas Kiarostami.
- 4.6 Japón: Miyazaki y Kitano como muestras.
- 4.7 China: Zhang Yimou.
- 4.8. Corea del Sur: El *boom* de Bong Joon-ho.

TEMA 5. DEBATES A MODO DE EPÍLOGO

- 5.1 El cine de no-ficción.
- 5.2 Las plataformas de vídeo y la neotelevisión.
- 5.3 La influencia del cómic y los videojuegos.
- 5.4 Inteligencia Artificial y otras tecnologías.

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Se desarrollarán los contenidos de la asignatura a través de la participación del alumnado y la dirección del profesor, analizando las obras seleccionadas. Para ello, se suministrarán por adelantado fragmentos de algunas de las obras a estudiar en clase a fin de favorecer el debate y que el alumnado pueda prepararse de cara a las distintas sesiones. Los vídeos consistirán en fragmentos, algunos audiocomentados por el profesor. En cualquier caso, se garantizará en todo momento la calidad de la docencia, la adquisición de las competencias y el seguimiento del trabajo del alumno.

Trabajos individuales

Trabajos del alumnado: cada alumno deberá trabajar por anticipado los vídeos suministrados y realizar un ensayo final sobre una película previamente pactada con el profesor, dentro de una lista que será proporcionada por este al inicio del curso. Tanto los visionados como el trabajo deberán ser sometidos a un proceso de análisis, evitando lo puramente descriptivo.

Otras actividades

A lo largo del curso el profesor recomendará al alumnado el visionado 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 y poder plantear debates en el aula. La lectura de materiales suministrados por el profesor será otro de los vértices del trabajo individual del alumno, siempre dirigido al análisis tanto en el aula como en los trabajos.

EVALUACIÓN

Indicaciones generales: en la evaluación se sigue el proceso de evaluación continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el profesorado hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección.

Componentes de evaluación:

- a) Pruebas de desarrollo (exámenes, pruebas o trabajo final) 50%
- b) Trabajos y ejercicios durante el curso 40 %
- c) Asistencia con participación activa en clase 10%

BIBLIOGRAFÍA

- Abad, J. (2023). *Christopher Nolan*. Madrid: Cátedra.
- Bousquet, O. (2024). *Spielberg*. Blume.
- Christie, I. y Thompson, D. (2003). *Scorsese on Scorsese*. Faber.
- Cousins, M. (2020). *Historia del cine (edición actualizada)*. Blume.
- Cowie, P. (2023). *Coppola*. Amarcord.
- Duchovnay, G. (2004). *Film Voices: Interviews from Post Script*. State University of New York Press.
- De la Prida, R. (2024). *El cine de Wes Anderson: Claves de la estética de un autor posmoderno*. Comares.
- Elena, A. (1999). *Los cines periféricos: África, Oriente Medio, India*. Paidós.
- Elena, A. (Ed.)(2004). *Seúl Express 97-04: La renovación del cine coreano*. T&B Editores.
- Grundmann, R., Naqvi, F. y Root, C. (2020). *Michael Haneke: Interviews*. University Press of Mississippi.
- Molina Foix, V. (2021). *El tercer siglo. 20 años de cine contemporáneo*. Cátedra.
- Fijo, A. (Ed.)(2004). *Breve encuentro. Estudios sobre 20 directores de cine contemporáneo*. Cie Dossat.
- Herederó, C.D. (2018). *Wong Kar wai*. Cátedra.
- Nayman, A. (2018). *The Coen Brothers: This Book Really Ties the Films Together*. Harry N Abrams Inc.
- Planas, R. (2019) *Historia del cine chino*. Almuzara.

- Rodríguez Fernández, M.C. y Viñuela Suárez, E. (2011). *Diccionario crítico de directoras de cine europeas*. Cátedra.
- Rosenbaum, J. y Martin, A. (2011). *Mutaciones del cine contemporáneo*. Errata Naturae
- Sánchez-Biosca, V. (2004). *Cine y vanguardias artísticas*. Paidós.
- Schroeder Rodríguez, P.A. (2020). *Una historia comparada del cine latinoamericano. Iberoamericana*.
- Stevenson, J. (2005). *Lars von Trier*. Paidós.
- Wood, M. (2007). *Contemporary European Cinema*. Bloomsbury Academic.