UNIVERSIDAD DE MURCIA

AULA SÉNIOR

Asignatura: El Arte del Cine	**Curso:** 2023-2024
Código: 0321	
Curso: Tercero	
Cuatrimestre: 1º	

COORDINADOR

Nombre: Joaquín Tomás Cánovas Belchí
Centro: Facultad de Letras
Departamento: Historia del Arte
Área: Historia del Arte
Correo electrónico: jcanovas@um.es
Teléfono: 868883236

PROFESORADO

Nombre: Joaquín Tomás Cánovas Belchí **Departamento:** Historia del Arte
Nombre: Francisco José Sánchez Bernal **Departamento:** História del Arte
Nombre: José Javier Aliaga Cárceles **Departamento:**
Nombre: Miguel García González **Departamento:**

DATOS DE LA ASIGNATURA

1. Objetivos

Los objetivos de esta asignatura son, en primer lugar, facilitar al alumnado las claves para el entendimiento y comprensión del arte cinematográfico en la sociedad contemporánea, y, en segundo lugar, el acceso a una metodología crítica que le permita su estudio histórico y desarrolle su análisis crítico. Se incluye la consideración del cine como un arte industrial y en equipo, y se abordan las distintas cuestiones relacionados con el estudio de la imagen cinematográfica, funciones y uso del sonido, los trucajes y la animación, el montaje y los modelos de representación desde el cine primitivo al cine clásico. Por último, se aborda el estudio histórico y evolución de los distintos géneros cinematográficos y los diferentes estilos y movimientos. Las películas y las distintas concepciones cinematográficas serán estudiadas desde diferentes perspectivas metodológicas que permitan al alumno desarrollar su capacidad analítica y crítica

Competencias:

1. Conocer aspectos esenciales del lenguaje cinematográfico y sus relaciones con otras manifestaciones artísticas contemporáneas, proporcionando al alumno los conocimientos básicos sobre la naturaleza, especificidad y evolución artística e histórica de la cinematografía mundial

2. Que el alumnado conozca los diferentes lenguajes formales y visuales, así como las distintas técnicas artísticas utilizadas a lo largo de la historia con el fin de que pueda comprender mejor como éstas condicionan y actúan en el resultado final de la obra fílmica.

3. Que el alumnado conozca la teoría del cine y el pensamiento estético en su discurrir histórico dentro de los diferentes contextos culturales, sociales, económicos, políticos, ideológicos y religiosos, que han condicionado los discursos, la estética, la función, las técnicas y los lenguajes formales del arte cinematográfico.

4. Que el alumnado conozca y maneje de forma rigurosa y ajustada el lenguaje específico y la terminología adecuada que son propios de las diferentes manifestaciones del Cine.

5. Que el alumno conozca las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, así como todas aquellas que le puedan permitir una mayor profundización en aspectos específicos de la misma.

6. Conocer los procedimientos de análisis fílmico y su aplicación a partir de obras representativas de la Historia del cine

7. Conocer y saber identificar los distintos materiales, medios, soportes, formatos y otras particularidades emanadas de la evolución tecnológica y su aplicación a las artes audiovisuales

8. Desarrollar la capacidad de organizar y analizar los conocimientos adquiridos con precisión terminológica y valor crítico a través de la realización de proyectos y trabajos, individuales o en grupo, así como saber aprovechar las posibilidades en TIC.

9. Reconocer los distintos periodos y movimientos cinematográficos de la historia del cine y la diferencia formal entre cine primitivo, cine clásico y cine moderno.

2. Programa

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN AL ARTE CINEMATOGRÁFICO

TEMA 1. Iconografía de la imagen fílmica.

El cine: arte y lenguaje. Propuestas para el estudio del cine y su Historia. Fuentes y metodología.

TEMA 2. Hacia el nacimiento del cine.

La estroboscopia y las leyes de la visión. Del fenakitiscopio al teatro óptico. El desarrollo de la fotografía. El Kinetoscopio. El cinematógrafo. Un invento colectivo. Debate sobre la paternidad del cine. Los lenguajes primitivos.

TEMA 3. Un arte industrial.

Los estudios cinematográficos y la especialización profesional. La película cinematográfica. Los formatos y la cámara. El proyector y las pantallas. El mercado cinematográfico. La distribución y las salas de exhibición. Arquitectura y cine.

Tema 4. Trabajo en equipo.

Proceso de elaboración de una película. Del guión al estreno del filme. La producción. El guión. La fotografía. Atrezzo, decorados y maquillaje. Los actores. El director.

TEMA 4. La imagen cinematográfica

La imagen en movimiento. La escala y la angulación. La iluminación. La perspectiva. El relieve y el movimiento. El color. El medio electrónico y digital.

TEMA 5. El sonido

La música y los ruidos en el cine mudo. Incorporación del sonido al cine: paso del mudo al sonoro. Los procedimientos del cine sonoro. Sonido óptico y sonido magnético. La palabra. La música. El ruido. Dificultades técnicas y aportaciones estéticas del cine sonoro.

TEMA 6. El Montaje

Unidades narrativas. Plano, Secuencia, Escena. Los signos de puntuación. Tipos de montaje. El ritmo cinematográfico. El tiempo cinematográfico.

TEMA 7. El trucaje y la animación

Trucaje en el cine primitivo. Trucos mecánicos, de decorado y ópticos. Los efectos especiales, la infografía y el trucaje digital. La animación.

TEMA 8. Los géneros cinematográficos

La noción de Género. Herencia de los géneros artísticos del arte en el cine. Periodización. Los principales géneros cinematográficos: comedia, western, histórico, policiaco y negro, terror, ciencia ficción, musical y documental.

TEMA 9. El Cine y las Artes

Relaciones e influencias. El documental de arte.

BLOQUE II: HISTORIA DEL CINE

TEMA 10. Cine Mudo: Pioneros y Cine Primitivo. Europa y EEUU. Griffith y los inicios del cine clásico americano.

TEMA 11. La edad de oro del cine mudo. El estilo de Hollywood, modos de producción y formulación de estilo. Las vanguardias y el cine europeo.

TEMA 12. Paso del mudo al sonoro. El sistema de los estudios, los géneros y las estrellas. Los cines nacionales europeos

TEMA 13. La II Guerra Mundial y el cine. Orson Welles.

TEMA 14. El Neorrealismo italiano y los Nuevos Cines Europeos.

TEMA 15. El cine contemporáneo. La generación de la televisión. Cine independiente y nuevos lenguajes

3. Metodología

Explicación de los contenidos teóricos, acompañados de prácticas, análisis fílmico y textos cinematográficos

Durante el curso se desarrollarán las siguientes prácticas con los alumnos:

Práctica 1. Películas Hermanos Lumière: Análisis de la producción Lumière (seleccionada por el profesor) y comentario del texto LOS OPERADORES LUMIÈRE O LA DIFUSION DEL CINEMATÓGRAFO, de J. Letamendi y J. C. Seguín.

Práctica 2. Viaje a la luna, de G. Meliés: Análisis espacio temporal. Construcción secuencial.

Práctica 3. El nacimiento de una nación, E. W. Griffith. 1915: Planificación y montaje

Práctica 4. Amanecer, F. W. Murnau, 1927: Análisis espacio temporal. Construcción secuencial. Movimientos de cámara.

Práctica 5. El perro andaluz, L. Buñuel y S. Dalí, 1929: Las vanguardias históricas y el cine europeo

Práctica 6. Ciudadano Kane, O. Welles, 1941: Análisis espacio temporal. Construcción secuencial. Angulaciones y Movimientos de cámara. Montaje.

Práctica 7. Cantando bajo la lluvia, G. Kelly y S. Donen, Análisis espacio temporal. El sonido en el cine. Géneros

Práctica 8. Mogambo (1953) y Centauros del desierto (1956), J. Ford: Cine clásico. Construcción secuencial. Montaje.

Práctica 9. Selección películas Neorrealismo Italiano, Nouvelle Vague francesa y cine contemporáneo: *Global*

4. Evaluación

El alumnado podrá elegir entre la opción de calificación por asistencia o por evaluación.
• Modalidad de asistencia. Será requisito para superar la asignatura la asistencia al menos al 80% de las clases impartidas.
• Modalidad de evaluación. Aquellos estudiantes que deseen una calificación superior a Apto podrán optar por esta modalidad. Además de ser necesario cumplir los requisitos de asistencia, los alumnos serán evaluados mediante su asistencia participativa. Aquellos que deseen mejorar la calificación opcionalmente han de realizar un trabajo, previamente acordado con el profesorado, sobre alguno de los temas de la guía docente o cuestiones relacionadas con el análisis fílmico de una determinada película. Se valorará la participación en las prácticas curriculares desarrolladas a lo largo del curso y las reseñas de lecturas previamente acordadas con el alumnado.

5. Bibliografía

Bibliografía básica

Camporesi, Valeria, Pensar la Historia del Cine, Madrid, Cátedra, 2014.

Cánovas, Joaquín/ Camarero, Gloria, La realidad imaginada. La dirección artística de Félix Murcia en el cine español, Madrid, Akal Cine, 2018.

Costa, Antonio, Saber ver el cine, Madrid, Paidós, 2003.

Sánchez Noriega, J.L., Historia del cine: teoría y géneros cinematográficos. Madrid, Alianza, 2004.

Sánchez Vidal, Agustín, Historia del Cine, Madrid, Historia 16, 1997.

VVAA, Historia General del Cine, 10 vol. Madrid, Cátedra, 1997.

Hueso Montón, A. L., y Camarero Gómez, G., (coords.), Hacer historia con imágenes. Madrid, Ed. Síntesis, 2014.

Bibliografía complementaria

Sánchez Biosca, Vicente, El montaje cinematográfico: teoría y análisis, 1996.

Andrew, Dudley, Las principales teorías cinematográficas, 1978

Arnheim, R., El cine como arte, 1990.

Bordwell, David, El arte cinematográfico: una introducción. 2002.

Chion, Michel, El cine y sus oficios, 1985.

Hueso, Anel Luis, Los géneros cinematográficos, 1983.

Gubern, Román, La mirada opulenta: exploración de la iconosfera contemporánea, 1987.

Aumont, J, y otros. Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. 1985.