

SIGLO XX, UN SIGLO DE PELÍCULA

Docentes: JOSÉ LUIS SUBÍAS BARRERA / XESCO MONTAÑEZ ZARCERO

Curso 2017-2018. UNED Sénior Sant Boi

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA CURSO 2017/2018

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
3. METODOLOGÍA
4. ACTIVIDADES
5. CONTENIDOS
6. HABILIDADES
7. TEMPORALIZACIÓN
8. EVALUACIÓN
9. BIBLOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

Nuestra intención es establecer un debate abierto e interdisciplinar a partir de la evolución del cine como manifestación cultural de primer orden para la aproximación a los acontecimientos que marcaron la evolución histórica del pasado siglo XX.

De este modo construiremos espacios de reflexión que han de permitirnos pensar y sugerir otros visionados y establecer comparaciones con diferentes hechos y procesos históricos o distintas corrientes artísticas del siglo XX, considerando siempre el contexto y la época de cada una de las filmaciones, para tratarlas como documentos históricos significativos per se.

Debido a la compleja extensión del tema presentaremos una cuidada selección de escenas, secuencias y filmografías diversas que evidenciarán la potencia didáctica del cine como recurso de comprensión histórica, y a la vez facilitaremos amplios resúmenes de las fórmulas empleadas por el cine en afán por revelar los aspectos más importantes de la plástica y la técnica cinematográfica interrelacionadas con la Historia.

2. OBJETIVOS

- Realizar una panorámica global del siglo XX y de sus principales fases de desarrollo histórico desde la singular perspectiva que ofrece el cine.
- Realizar un recorrido a través de la Historia del Cine con una cuidada selección filmográfica.

- Identificar los cambios estilísticos motivados por los avances de las épocas en la realización filmográfica.
- Comprender la Historia pensando el cine, y repensar la historia más reciente posicionando el cine como agente histórico de primera magnitud desde una perspectiva de historia cultural.

3. METODOLOGÍA

Utilizaremos los cuatro tipos más corrientes de metodología:

- Expositiva: expondremos teorías sobre diferentes aspectos del cine mediante la filmografía seleccionada de varios directores, teniendo en cuenta su trayectoria en el momento político-social.
- Demostrativa: a través del visionado de varias secuencias, descubriremos características y las relacionaremos con la Historia del momento.
- Por descubrimiento: Los alumnos descubrirán conceptos desconocidos y diferentes interpretaciones.
- Interrogativa: las preguntas directas a los alumnos permitirán cuestionarnos nuevas argumentaciones.

4. ACTIVIDADES

- Breve presentación de la sesión.
- Entrega de fotocopias, si es necesario.
- Esquemas de las partes de la sesión mediante Power Point y otros medios audiovisuales.
- Proyección con Movie Maker o DVD de secuencias de los filmes trabajados.
- Análisis conjunto de lo que vemos en la proyección.

5. CONTENIDOS

TEMA 1: Las bases de lo que será el XX.

- El Último tercio del XIX. Colonialismo e imperialismo. Estado nación y nacionalismos europeos. Segundo industrialismo y Gran Capitalismo. Hegemonía del liberalismo y movimiento obrero internacionalista.

- Introducción al lenguaje audiovisual. Los pioneros del cine: Lumière, Edison, Mèlies. El Modo Representación Primitivo (hasta 1910) y los primeros movimientos de cámara. ¿Es el cine un arte para las clases populares?

TEMA 2: Aquellos años de Gran Guerra.

- Paz armada y diplomacia. Potencias industriales y multipolarismo. Guerra Mundial industrializada. Nuevos actores internacionales (Estados Unidos, URSS y Japón).
- Las vanguardias artísticas en el cine y los primeros géneros cinematográficos. "El star system". Primeros grandes directores. Modo de Representación Institucional (1911-58).

TEMA 3: La calma y la tormenta.

- El período de entreguerras. Primera gran crisis económica global del capitalismo productivista. New Deal y emergencias de los totalitarismos contemporáneos (fascismo, nazismo y estalinismo).
- Realismo soviético: el cine como propaganda para la Revolución. Lev Kulesov, Eisenstein, Pudovkin, Vertov, Dovchenko. Expresionismo alemán. Evolución de los géneros y aparición del Código Hays en EEUU.

TEMA 4: Choque de trenes.

- El enfrentamiento decisivo de los modelos de modernidad occidental. La Guerra de España y la Segunda Guerra Mundial. Aliados vs Potencias del Eje. El Holocausto.
- Consolidación del Modo de Representación Clásico en el cine durante la Segunda Guerra Mundial. Grandes innovaciones en el lenguaje cinematográfico (Citizen Kane, 1941).

TEMA 5: Nuevo mundo bipolar.

- Reconstrucción y construcción europea. Guerra fría y nuevas relaciones internacionales. De la distensión a la coexistencia pacífica. Descolonización, nuevos actores y escenarios mundiales: Pekín, Delhi, Berlín, La Habana, Jerusalén. Franquismo.
- La Italia de la posguerra y el Neorrealismo Italiano: Rossellini, De Sica, Visconti, De Santis. La segunda generación: Fellini, Antonioni, Pasolini. Hollywood durante el McCartisme.

TEMA 6: Clímax.

- El Estado del Bienestar, la contracultura y la sociedad de consumo. La Guerra de Vietnam. Carrera de armamento y destrucción masiva. Crisis del petróleo y subdesarrollo.
- Años 60, Modo de Representación Moderno (1959) y la autonomía del cine: "La Nouvelle Vague" y "La Escuela de Nueva York".

TEMA 7: La aceleración neoliberal y el fin de la Historia.

- Colapso del Bloque del Este. Crisis del Estado del Bienestar. Revolución neo-conservadora, Thatcher y Reagan. Tercera revolución industrial. y turbo capitalismo.
- Modo de Representación Postmoderno (finales de los 60). El mundo actual: confluencia de aspectos estéticos y culturales relacionados con el concepto de globalidad en la obra cinematográfica (años 70-80).

ACTIVIDAD: Salida a una Institución relacionada con el cine (Filmoteca de Cataluña o Museo del Cine de Girona).

6. HABILIDADES

Tener unos mínimos conocimientos de Cine e Historia del siglo XX.

Tener gusto estético.

-Leer entre líneas.

-Ser creativo.

7. TEMPORALIZACIÓN

El curso se repartirá en quince sesiones de dos horas con un total de 30 horas lectivas.

8. EVALUACIÓN

La evaluación responde a los principios de la evaluación continua. Los principales elementos contemplados para evaluar el aprendizaje de los alumnos / as serán:

- Asistencia.

- Participación activa en el aula.

- Correcto desarrollo de las actividades realizadas durante el curso.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Aumont, J y Marie, M.- Análisis del film. Ed. Paidós Ibérica. Barcelona 1999.
- Bazin, A.- ¿Qué es el cine? Ed. Rialp. Madrid, 2000.
- Breu, Ramon: La historia a través del cine. Editorial Graó. Col·lecció Biblioteca de Íber, núm. 290. Barcelona, 2012.
- Carmona, R.- Cómo se comenta un texto fílmico. Ed. Cátedra S.A. Col. Signo e imagen. Madrid, 1996.
- Caparrós Lera, J.M. 100 películas sobre historia contemporánea. Madrid. Alianza, 1996.
- Casetti, F.- Cómo analizar un film. Ed. Paidós Ibérica S.A. Barcelona, 1998.
- Company, J.M y Marzal, J.J.- La mirada cautiva (formas de ver en el cine contemporáneo). Dirección Gral. de Promoción Cultural y Patrimonio Artístico. Consejería de Cultura, Educación y Ciencia. Generalitat Valenciana. Valencia. 1999.
- Cousins, Mark.- Historia del cine. Naturart. S.A. Ed. Blume. Barcelona, 2011.
- Eisenstein, S.- Teoría y técnicas cinematográficas. Ed. Rialp. Madrid, 1989.
- González, P.- El cinema mut.- Dep. Cultura Generalitat de Catalunya. Ed. UOC. Barcelona, 2006.
- Ferro, Marc: Historia contemporánea y cine. Ariel Historia. Barcelona, 1995.
- Gubern, R.- Historia del cine. Ed. Anagrama. Barcelona, 2016.
- Hobsbawn, E.- Historia del Siglo XX (The Age of Extremes. The short twentieth century 1914-1991). Barcelona: Crítica. 1995.
- Kennedy, P.- Auge y caída de las grandes potencias. De Bolsillo Ediciones. Madrid, 2006.
- Kracauer, S.- De Caligari a Hitler. Ed Paidós. Barcelona, 1985.
- Sánchez Noriega, J.L.- Historia del cine (teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión). Alianza Editorial. Madrid, 2006.
- Sangro Colón, P.- Teoría del montaje cinematográfico: textos y textualidad. Universidad Pontificia de Salamanca, 2000.