

CONTENIDO

UNED SENIOR. CURSO: 2023/2024.

ASIGNATURA: HISTORIA Y NARRATIVA CINEMATOGRAFICA.

PRESENTACIÓN: En esta asignatura, los estudiantes emprenderán un emocionante viaje a través del séptimo arte, desde sus orígenes humildes hasta su impacto global en la sociedad contemporánea. El temario exhaustivo y detallado ha sido diseñado para ofrecer una perspectiva completa y enriquecedora sobre el cine como medio artístico, herramienta educativa y agente de cambio cultural. Durante el curso, los estudiantes serán guiados a través de temas clave que abordarán la rica historia del cine, el desarrollo del lenguaje cinematográfico y la influencia del cine en la interpretación y difusión de la historia. Además, se analizarán películas emblemáticas que han dejado huella y que han contribuido a la construcción de la identidad cultural. Uno de los pilares fundamentales de esta asignatura es el análisis de la narrativa cinematográfica, donde los estudiantes desarrollarán habilidades críticas para examinar la estructura narrativa, el desarrollo de personajes y conflictos, así como la forma en que el cine puede generar empatía y transmitir emociones e ideas. El cine es un medio que va más allá del entretenimiento; es un vehículo poderoso para abordar temas sociales, culturales y políticos. En esta asignatura, exploraremos cómo el cine ha sido utilizado como herramienta de cambio social y cómo ha contribuido a la preservación de la memoria colectiva de la humanidad. Se fomentará la apreciación del cine como una forma de expresión artística, donde los estudiantes aprenderán a interpretar y apreciar el simbolismo y la estética en las obras cinematográficas. En resumen, "Historia y Narrativa Cinematográfica" es una asignatura que abre las puertas a un universo repleto de imágenes y narrativas cautivadoras. Invitamos a nuestros estudiantes a embarcarse en este emocionante viaje, donde descubriremos cómo el cine ha sido una ventana a la historia, un espejo de la sociedad y un lienzo para la imaginación.

OBJETIVOS: Comprender la evolución histórica del cine: Introducir a los estudiantes en los orígenes del cine y su desarrollo a lo largo de la historia, desde los precursores del cine hasta las últimas tendencias cinematográficas. Explorar el cine como medio para contar historias: Investigar cómo el cine ha sido utilizado como herramienta para transmitir hechos históricos y reflexionar sobre temas sociales, políticos y culturales. Repasar las películas en las que el "hecho histórico", se convierte en el motor principal para transmitir un argumento. Y hacerlo principalmente, a través de aquellos acontecimientos que marcaron el siglo XX: la Gran Guerra, los años 20 y el nacimiento de los fascismos, la Segunda Guerra Mundial, el franquismo, el bloque comunista, la Guerra Fría, la descolonización y la caída del muro de Berlín con sus repercusiones. Veremos también esas "**biografías cinematográficas**" que nos permiten acercarnos a personajes claves de nuestra historia actual. Estudiar las diversas formas de narrativa cinematográfica: Investigar cómo el cine ha experimentado con narrativas no lineales, cine de autor, cine experimental y otras formas alternativas de contar historias.

METODOLOGÍA: Comenzaremos con clases expositivas donde se presentará la evolución histórica del cine y los conceptos fundamentales de la narrativa cinematográfica. Utilizaremos recursos audiovisuales, imágenes y ejemplos para ilustrar los temas de manera clara y accesible. Analizaremos la narrativa, la estética y el contexto cultural de estas películas, y cómo han influido en la interpretación y difusión de la historia. Estudiaremos de cineastas influyentes y movimientos cinematográficos que han impactado en la historia del cine. Los estudiantes explorarán cómo estos cineastas han contribuido a la narrativa cinematográfica y han reflejado su contexto sociocultural. Fomentaremos el intercambio de ideas y perspectivas a través de debates y discusiones en clase. Los estudiantes serán animados a expresar sus puntos de vista sobre las películas analizadas y a compartir sus interpretaciones de la narrativa cinematográfica. Se organizarán actividades en grupo para que los estudiantes colaboren en proyectos y análisis de películas, fomentando el trabajo en equipo y la construcción de conocimiento colectivo. Nuestra metodología se centrará en el fomento de la reflexión crítica, el análisis profundo y la apreciación del cine como una forma de arte y una herramienta para el aprendizaje y la expresión. Al abordar la historia y la narrativa cinematográfica desde múltiples perspectivas, esperamos que los estudiantes adquieran una comprensión profunda del cine como un medio influyente en la sociedad y una ventana a la riqueza de la historia y la cultura humana. Con esta metodología, invitamos a los estudiantes a embarcarse en un emocionante viaje a través del séptimo arte, donde descubriremos cómo el cine ha sido una ventana a la historia, un espejo de la sociedad y un lienzo para la imaginación. Combinamos las proyecciones audiovisuales con material bibliográfico de referencia que nos permite contextualizar para acercarnos a una mejor comprensión de la historia. Asimismo, los diferentes estudios sobre el tema referido, nos permitirán comprender la influencia de las productoras, en el sesgo ideológico del film. Recurriremos también a documentales históricos.

CONTENIDOS: La asignatura se presenta como un apasionante viaje con un enfoque en la exploración de la historia y los hechos históricos a través del cine. Estudiaremos la evolución del cine desde sus orígenes hasta su impacto global en la sociedad contemporánea. A través de películas que recrean y reviven períodos históricos, analizaremos cómo el cine nos ofrece una mirada única a momentos clave de la historia. También estudiaremos películas basadas en la vida de personajes históricos, así como aquellas que reflejan conflictos bélicos y movimientos revolucionarios. Una parte fundamental será la exploración de los orígenes del cine y las personalidades que lo convirtieron en un arte en constante evolución. Analizaremos cómo el cine nació como una nueva forma de entretenimiento y cómo se desarrolló a lo largo del tiempo para convertirse en una poderosa herramienta de expresión artística y narrativa. Estudiaremos los primeros experimentos y avances tecnológicos que llevaron a la creación de las primeras proyecciones cinematográficas, y cómo estas proyecciones marcaron el inicio del cine como un medio para contar historias y capturar la realidad en movimiento. Nos adentraremos en la época de los pioneros del cine, como los hermanos Lumière, Georges Méliès y Thomas Edison, quienes desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de la industria cinematográfica.

Conoceremos las primeras producciones cinematográficas y cómo fueron recibidas por el público de la época. Exploraremos cómo el cine se convirtió rápidamente en una forma de entretenimiento masiva, atrayendo a multitudes a las salas de cine y capturando la imaginación de la sociedad. A medida que avanzamos en la historia del cine, analizaremos cómo surgió el cine mudo y cómo los cineastas encontraron formas creativas de contar historias sin diálogos, apoyándose en la expresividad de los actores y la música para comunicar emociones y mensajes. Continuaremos explorando cómo el cine experimentó una revolución con la llegada del sonido, lo que permitió una mayor inmersión en las historias y abrió nuevas posibilidades narrativas y expresivas. En el transcurso de la asignatura, también estudiaremos cómo se desarrollaron distintos géneros cinematográficos a lo largo del tiempo y cómo los cineastas utilizaron técnicas y estilos narrativos para plasmar su visión artística en la pantalla grande. Analizaremos la influencia de movimientos cinematográficos como el expresionismo alemán, el cine negro y el cine de la nouvelle vague, que contribuyeron a expandir las fronteras de la narrativa y la estética cinematográfica. Además, abordaremos el impacto de las figuras cinematográficas icónicas, tanto directores como actores, que dejaron una huella indeleble en la historia del cine y que han sido fundamentales para su evolución como arte y medio de expresión. A lo largo del estudio de la historia del cine y las personalidades que lo han moldeado, los estudiantes comprenderán cómo el séptimo arte ha evolucionado desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una forma de arte apreciada y respetada en todo el mundo. La historia del cine nos permitirá entender cómo el lenguaje cinematográfico ha sido moldeado por diversos artistas a lo largo del tiempo, y cómo su legado sigue influyendo en la creación cinematográfica actual. Una parte importante del temario estará enfocada en el cine construido en base a hechos históricos reales como una forma poderosa y enriquecedora de aprender historia y acercarnos a nuestro pasado. A través del estudio de películas basadas en hechos históricos, los estudiantes se sumergirán en diferentes épocas y eventos significativos, permitiéndoles comprender de manera vívida y emocional cómo estos acontecimientos han influido en la sociedad y la humanidad en general. Las películas que abordan hechos históricos ofrecen una ventana única a momentos cruciales del pasado, ya que los cineastas recrean escenarios, personajes y situaciones de la vida real con un enfoque narrativo y estético. Al analizar estas películas, los estudiantes podrán captar las complejidades y matices de los acontecimientos históricos, así como las implicaciones emocionales y éticas que estos tuvieron en la vida de las personas involucradas.

Al analizar estas películas, los estudiantes también podrán reflexionar sobre la interpretación y representación de los hechos históricos en el cine. ¿Cómo los cineastas han seleccionado los eventos a mostrar? ¿Qué elementos de la historia han sido enfatizados o dramatizados para crear un impacto en la audiencia? Estas preguntas permitirán a los estudiantes desarrollar una mirada crítica y analítica hacia el cine como una forma de contar la historia y cómo esto puede influir en la percepción de los acontecimientos históricos.

PROGRAMA:

1. Introducción al cine: Orígenes del cine: Los primeros experimentos y proyecciones cinematográficas. Evolución histórica del cine: Desde el cine mudo hasta el cine sonoro. Pioneros del cine: Los hermanos Lumière, Georges Méliès, Thomas Edison y otros.

2. Lenguaje cinematográfico: Elementos visuales en el cine: Composición de encuadres, iluminación y uso del color. Elementos narrativos en el cine: Montaje, ritmo y narración. El simbolismo en el cine: Cómo se utilizan los símbolos para transmitir significados.

3. La narrativa cinematográfica:

Estructura narrativa: Planteamiento, nudo y desenlace en la construcción de una historia.

Desarrollo de personajes: Cómo se crea la profundidad y evolución de los personajes en la narrativa.

El viaje del héroe: El arco narrativo del protagonista en la trama.

4. Cine y hechos históricos:

Representación histórica en el cine: Cómo se retratan los eventos y personajes históricos en las películas. Impacto cultural de las películas históricas: Cómo el cine influye en la percepción de la historia. Reflexión sobre la autenticidad histórica en el cine: El equilibrio entre la narrativa y la precisión histórica.

5. Cine como herramienta educativa: El cine en el aula: Uso del cine como recurso pedagógico para enseñar historia. Películas históricas como recurso didáctico: Cómo fomentar el aprendizaje a través del cine. El papel del cine en la divulgación histórica: La difusión del conocimiento histórico a través del cine

6. Cine y cultura: El cine como espejo cultural: Cómo el cine refleja y construye la identidad cultural de una sociedad. La representación de culturas en el cine: Análisis de películas que retratan diversas culturas. El cine como agente de preservación cultural: Cómo el cine puede mantener vivas las tradiciones culturales.

7. Cine y sociedad: Cine y temas sociales: Reflexiones sobre desigualdad, discriminación, derechos humanos y otros temas relevantes. El cine como medio de concienciación social: Cómo el cine ha contribuido a generar conciencia sobre problemas sociales. La representación de minorías en el cine: Análisis de la diversidad en la narrativa cinematográfica.

8. Cine y emociones: El poder de las emociones en la narrativa cinematográfica: Cómo el cine evoca sentimientos en el espectador. La música en el cine: Cómo la banda sonora refuerza la emotividad de las escenas. Análisis de escenas emocionalmente impactantes en películas.

9. Cine y memoria colectiva: El papel del cine en la construcción de la memoria histórica de una sociedad. El cine documental como testimonio de la memoria colectiva. La preservación de la memoria a través del cine.

10. Cine de autor: Estudio de la visión y estilo distintivos de cineastas reconocidos. Cine de autor y su influencia en la narrativa cinematográfica. Análisis de películas emblemáticas de directores de autor.

11. Cine y tecnología: El impacto de las tecnologías emergentes en el cine y su narrativa. Cine digital y nuevas formas de contar historias.

La evolución de los efectos especiales en el cine.

6.Cine y cultura:

El cine como espejo cultural: Cómo el cine refleja y construye la identidad cultural de una sociedad. La representación de culturas en el cine: Análisis de películas que retratan diversas culturas. El cine como agente de preservación cultural: Cómo el cine puede mantener vivas las tradiciones culturales.

7.Cine y sociedad: Cine y temas sociales: Reflexiones sobre desigualdad, discriminación, derechos humanos y otros temas relevantes. El cine como medio de concienciación social: Cómo el cine ha contribuido a generar conciencia sobre problemas sociales. La representación de minorías en el cine: Análisis de la diversidad en la narrativa cinematográfica.

8.Cine y emociones:

El poder de las emociones en la narrativa cinematográfica: Cómo el cine evoca sentimientos en el espectador. La música en el cine: Cómo la banda sonora refuerza la emotividad de las escenas. Análisis de escenas emocionalmente impactantes en películas.

9.Cine y memoria colectiva:

El papel del cine en la construcción de la memoria histórica de una sociedad. El cine documental como testimonio de la memoria colectiva. La preservación de la memoria a través del cine.

10.Cine de autor:

Estudio de la visión y estilo distintivos de cineastas reconocidos. Cine de autor y su influencia en la narrativa cinematográfica. Análisis de películas emblemáticas de directores de autor.

11.Cine y tecnología:

El impacto de las tecnologías emergentes en el cine y su narrativa.

Cine digital y nuevas formas de contar historias.

La evolución de los efectos especiales en el cine.

12.. La crisis del antiguo régimen en el cine: del proceso revolucionario a la Europa napoleónica. Dantón (1982) de Andrzej Wajda. La Revolución Francesa (Los años luminosos –hasta Tullerías-/Los años terribles –hasta la muerte de Robespierre-) (2 partes) de Robert Enrico y Richard T. Heffron (1989). Diferentes versiones sobre María Antonieta. Napoleón de Abel Gance. La Marsellesa de Jean Renoir (1938). Mito y realidad. Napoleón de Sacha Guitly (1955). Desirée de Henry Koster (1954) y Waterloo de Sergei Bondarchuk (1970). Los Duelistas de Ridley Scott (1977). Napoleón, serie (2002) de Yves Simoneau.

13.Las Revoluciones Liberales en el cine (1820-1830-1848). España en la órbita de Europa. El antecedente de la Guerra de la Independencia. Goya in Bordeaux (1999). El exilio de Goya (1824-1828). Historia y literatura en su versión cinematográfica. El Conde de Montecristo (1814-1829. Los Cien Días. De Luis XVIII a Carlos X) de Alejandro Dumas (versión de cine de 1975). Los Miserables (1815-1823-1830-1832). La irrupción de la burguesía y el auge de los nacionalismos.

14.La España del XIX en el cine. La pérdida de Cuba. Del Grito de Yara al desastre del 98. Hacia la Gran Depresión. Baraguá (1986) o el cine de propaganda cubano. El papel de Martínez Campos y Antonio Maceo. Esclavitud e independencia. Mambí de los hermanos Ríos (2002) y la guerra de 1895-1898. El reclutamiento, las trochas y el control de USA. Cuba de Pedro Carvajal (2002). Los últimos de Filipinas o la versión patriótica del desastre. ¿La interpretación de la historia?

15. La Gran Guerra (1914-1919) y la Revolución Rusa. Una visión histórica del conflicto. Los antecedentes en el cine: el Asesinato de Sarajevo (1975, de Veljko Bulajić). El Ejército, las trincheras y el frente. Senderos de Gloria (1957 de Stanley Kubrick) o la crítica al estamento militar. El frente franco-alemán en 1916. Angustia y el horror de la muerte. El antibelicismo en el cine. La gran ilusión (1937, de Jean Renoir).

Superproducciones: Lawrence de Arabia (1962, de David Lean). 1917. Los escenarios de grabación: Jordania y España La revolución Rusa en el cine. Contexto histórico.

Propuestas del cine comercial: Doctor Zhivago (1965, David Lean), Nicolás y Alejandra (1971, Franklin J. Schaffner), Reeds (1981, Warren Beatty). Cine y Propaganda. El acorazado Potemkin (1925, Sergei M. Eisenstein) y la Revolución de 1905.

16. La Europa de entreguerras y los fascismos: La independencia de Irlanda (1921) El cambio de mentalidad. El Gran Dictador (1940). Mussolini y Hitler en el cine y la televisión. Documental: Nazis. Un aviso de la historia (1997, BBC). El reinado del mal (2003. TV) de Christian Duguay. Mussolini: la historia desconocida (1985, miniserie basada en las memorias de su hijo mayor). La caída de los dioses (1969) de Luchino Visconti y Cabaret (1972) de Bob Fosse: "El mañana me pertenece". El cine como ideología. El triunfo de la voluntad de Leni Riefensthal, (1935) y Olimpia (1936).

17. La Segunda Guerra Mundial: del cine bélico al cine ideológico y político. Casablanca (Michael Curtiz, 1942). Propaganda a través del cine. La Guerra en Europa: La batalla de Inglaterra (1969). Stalingrado (1959, 1993 y 2013). El día más largo (1962). Dunkerque (2017) de Christopher Nolan. La delgada línea roja (1998) e Infierno en el pacífico (1968) de John Boorman. Italia: Mussolini: último acto (1974, Carlo Lizzani). Juicios y responsabilidades: El juicio de Nuremberg en Vencedores o vencidos (1961) y Nuremberg (2000). La bomba atómica: Lluvia negra (1989) de Shōhei Imamura. Otros títulos contemporáneos: Salvar al soldado Ryan (1998), Enemigo a las puertas (2001), Banderas de nuestros padres (2006) y Cartas desde Iwo Jima (2006). El Hundimiento (2004). El holocausto. La relación con la Iglesia Católica. Escarlata y negro (1983) de Jerry London. Amén (2002). El Pianista (2002, Roman Polanski).

18. Biografías cinematográficas: El último Emperador (1987, Bernardo Bertolucci), Gandhi (1982, Richard Attenborough), Mc Arthur, el general rebelde (1977, Joseph Sargent), Patton (1970, Franklin J. Schaffner), El instante más oscuro (2017, Joe Wright), Churchill (2017, Jonathan Teplitzky), Che (2008, Steven Soderbergh), Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel (2009,

Anne Fontaine), La dama de hierro (2011, Phyllida Lloyd), Evita (1996, Alan Parke

19. España: la Guerra Civil y el franquismo a través del cine. Mientras dure la guerra (Alejandro Amenábar, 2019). El largometraje Encontrarás Dragones (2011) de Roland Joffé. La vaquilla y ¡Ay, Carmela!. ¿Libertarias? El cine al servicio del Estado. El caso de Sin novedad en el Alcázar. El NO-DO. Cine y reflexión sobre la Guerra Civil. Por quién doblan las campanas (1943). Tierra y Libertad (1995). Las largas vacaciones del 36 (1975) de Jaime Camino. Las bicicletas son para el verano (1983) de Jaime Chávarri. Los Santos Inocentes (1984) y La Colmena (1982) de Mario Camús. La Vaquilla (1985).

