

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

Curso Académico: 2024-2025

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 artística, con sus representantes más ilustrativos en el arte contemporáneo, según los diferentes géneros artísticos.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

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 ESTADOUNIDENSES PARTE 1

2.1 Steven Spielberg. Francis Ford Coppola. Woody Allen. Clint Eastwood. Martin Scorsese.

2.2 Ridley Scott. Steven Soderberg. Terrence Malick. David Lynch.

2.3 Quentin Tarantino. Jim Jarmusch. Spike Lee. James Cameron.

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

3.1 Wes Anderson. Spike Jonze. Tim Burton.

3.2 Sofia Coppola. Paul Thomas Anderson. David Fincher.

3.3 Los hermanos Coen. Darren Aronofski. Christopher Nolan. Kathryn Bigelow.

TEMA 4. FIGURAS DEL PANORAMA CONTEMPORÁNEO. DIRECTORES EUROPEOS PARTE 1

4.1 Werner Herzog. Wim Wenders. Thomas Vinterberg.

4.2 Terry Gilliam. Aleksandr Sokurov. François Ozon.

4.3 Sam Mendes. Michael Winterbottom.

4.4. Jane Campion. Chantal Akerman. Danny Boyle.

TEMA 5. FIGURAS DEL PANORAMA CONTEMPORÁNEO. DIRECTORES EUROPEOS PARTE 2

- 5.1 Michael Haneke. Lars von Trier. Aki Kaurismaki. Justine Triet.
- 5.2 Los hermanos Dardenne. Ken Loach. Robert Guediguian. Iciar Bollaín.
- 5.3 Fernando León de Aranoa. Pedro Almodóvar. Carla Simón. Estibaliz Urresola Solaguren.
- 5.4 Paolo Sorrentino. Matteo Garrone. Yorgos Lanthimos.

TEMA 6. FIGURAS DEL PANORAMA CONTEMPORÁNEO. DIRECTORES DEL RESTO DEL MUNDO

- 6.1 Alejandro González Iñárritu. Alfonso Cuarón.
- 6.2 Walter Salles. Fernando Meirelles.
- 6.3 Abbas Kiarostami. Ashgar Farhadi. Jafar Panahi. Samira Makhmalbaf.
- 6.4 Hideo Miyazaki. Takeshi Kitano. Takeshi Miike.
- 6.5 Wong Kar Wai. Zhang Yimou. Bong Joon-ho.
- 6.6 Juan José Campanella. Pablo Larraín. Lucrecia Martel.

TEMA 7. NUEVAS TENDENCIAS EN EL CINE CONTEMPORÁNEO

- 7.1 El cine documental o de no-ficción.
- 7.2 El cine independiente.
- 7.3 La influencia del cómic, los videojuegos y las nuevas tecnologías en el cine.
- 7.4 El cine y la televisión.
- 7.5 Nuevas tendencias y caminos del cine contemporáneo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

- Clases magistrales: se impartirán los contenidos teóricos de la asignatura y se analizarán las obras y figuras cinematográficas que ayuden a comprender dichos contenidos teóricos. 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. 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.

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.

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

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.

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.