

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Instituto Universitario
Ortega-Marañón

GUÍA DOCENTE DE

**CULTURA CONTEMPORÁNEA: LITERATURA, INSTITUCIONES ARTÍSTICAS
Y COMUNICACIÓN CULTURAL**

Curso 2026-2027

**TITULACIÓN: MÁSTER EN CULTURA CONTEMPORÁNEA: LITERATURA,
INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y COMUNICACIÓN CULTURAL**

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Tendencias y figuras del cine contemporáneo

Código: 604061

Materia: Tendencias y figuras del arte actual.

Carácter: Optativa.

Créditos ECTS: 4

Duración: Semestral

Semestre: Segundo

Idioma: Español

Requisitos: Requisitos de acceso generales al máster

Tipo de enseñanza: Presencial

Profesor: Ernesto Pérez Morán

Correo electrónico: ernesper@ucm.es

BREVE DESCRIPCIÓN

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 RELACIONADAS CON LA MATERIA

ESPECÍFICAS

Conocimiento de la historia general del cine y de sus vinculaciones con la sociedad contemporánea del siglo XXI.

Capacidad para analizar de manera crítica las obras esenciales de la cinematografía universal conociendo las circunstancias sociales, políticas y económicas de su producción.

Conocimiento para entender los procesos estéticos de la cultura de la imagen.

Entendiendo los distintos grados e importancia del uso de la estética audiovisual.

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.

Capacidad para interrelacionar las producciones cinematográficas con los trabajos de otras manifestaciones artísticas, entre otras, pintura, música o literatura.

CONTENIDOS

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.

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.

TIEMPO DE TRABAJO

Clases teóricas	20
Análisis de caso y/o resolución de problemas	10
Lecturas de textos científicos recomendados	5
Autoevaluación de prácticas (retroalimentación)	5
Autoevaluación de conocimientos (pruebas de opción múltiple)	5
Trabajos en grupo	10
Trabajos individuales	15
Debates o tormentas de ideas	5
Sesiones de tutorías	
Preparación de contenidos teóricos	
Preparación de casos prácticos	
Total de horas de trabajo del estudiante	75

MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PONDERACIÓN	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Pruebas de desarrollo (exámenes, pruebas o trabajo final)	50%	Claridad, metodología y justificación
Trabajos y ejercicios	40%	Reflexiones, aportes y planteamientos de temas
Participación en clase	10%	Claridad, metodología y justificación

LECTURAS OBLIGATORIAS

- 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.
- François Truffaut, *El cine según Hitchcock*, Alianza Editorial, Cine y comunicación, Madrid, 1974.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 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.
- 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.

PROFESORADO

Ernesto Pérez Morán (Salamanca, España, 1977) es licenciado en Comunicación por la Universidad Pontificia de Salamanca (Premio Extraordinario) y Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pontificia de Salamanca (Premio Extraordinario), ha sido profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca (2011-2013), en la Universidad de Medellín (2012-2018) y en la actualidad es profesor Titular en la Universidad Complutense de Madrid, a cuya Facultad de Geografía e Historia lleva vinculado desde 2019. Entre sus publicaciones destacan sus más de 25 artículos en revistas de alto impacto, la mayoría indexadas en Scopus y cinco de ellas en el primer cuartil, sus once libros escritos, editados o coescritos, en editoriales de primer nivel, y sus más de 20 capítulos para distintos volúmenes. Es revisor de diferentes revistas indexadas y en la actualidad es Secretario Académico del Departamento de Historia del Arte. Forma parte del Panel de Expertos del Sepie para el programa Erasmus+ y ha sido durante años crítico de cine.