

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Comunicación Audiovisual
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	Facultad de Comunicación
Nombre asignatura:	Historia del Cine Español
Código asignatura:	1920022
Tipología:	OPTATIVA
Curso:	3
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Comunicación Audiovisual y Publicidad
Departamento/s:	Comunicación Audiovisual y Publicidad

Coordinador de la asignatura

NAVARRETE CARDERO, JOSE LUIS

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

NAVARRETE CARDERO, JOSE LUIS

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Estudio cronológico y evolutivo del Cine Español desde su nacimiento a la actualidad estableciendo las relaciones oportunas de similitudes y contrastes con el Cine Universal. Se mostrará: el desarrollo de los aspectos más significativos propios de la cinematografía y su relación con el contexto de la sociedad española; la progresiva adquisición de la técnica y su incidencia en los correspondientes modos expresivos; el peculiar desarrollo de los géneros mostrando la adecuada interrelación entre aspectos estrictamente cinematográficos y los culturales, sociales, lingüísticos, históricos, jurídicos, etc.

COMPETENCIAS:

Competencias específicas:

E04. Capacidad para definir temas de investigación o creación personal innovadora que puedan

contribuir al conocimiento o desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretación.

E27. Capacidad de distinguir y apreciar las propuestas estéticas, artísticas y narrativas de cinematografías diferentes a la estadounidense o a la europea.

E39. Capacidad de generación de textos teóricos, analíticos y críticos (escritos, audiovisuales,

multimedia) sobre diferentes discursos audiovisuales y multimedia (cine, televisión, videoarte,

videoclip, videojuegos, etc)

E40. Capacidad para llevar a cabo el análisis de las estructuras, contenidos y estilos de la programación televisiva y radiofónica españolas así como las distintas variables influyentes en su

configuración y procesos tanto comunicativos como espectaculares por ellos generados.

E47. Conocimiento de las distintas etapas del Cine Español y su correspondencia con la Historia de

España y con la Historia del Cine Universal.

Competencias genéricas:

G02. Capacidad de trabajo en equipo audiovisual y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así como de capacidad para integrarse en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.

G04. Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

G06. Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas

de manera ordenada adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de

producción audiovisual.

G07. Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así

como conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y

colectivos y respecto por los derechos humanos.

G08. Fomento del espíritu emprendedor.

G09. Fomento de las garantías de igualdad.

Contenidos o bloques temáticos

BLOQUE TEÓRICO:

1. EL CINEMATOGRAFO LLEGA A ESPAÑA. Contexto social e histórico. Ocio y cultura popular en la España de finales del siglo XIX y principios del XX. La determinación industrial. Los pioneros. El nacimiento de la industria cinematográfica española.

2. EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA EN LA EPOCA DEL CINE MUDO. Centralización de la producción en Barcelona y Madrid. Inculturación del cine español en las tradiciones populares y la cultura de masas. Desarrollo industrial. El problema español en el contexto europeo. Cine y cultura burguesa. Cine y alta cultura. Apogeo y decadencia de la producción barcelonesa: la centralización madrileña.

3. EL CINE EN LA SEGUNDA REPÚBLICA. El lento nacimiento del cine sonoro español. La edad de oro de la copla, el cine popular y la definición de los géneros sonoros. Filmófono y Cifesa en busca del público: convergencias y divergencias en los dos modelos más influyentes de los años 30. Un cine para tres Españas. Cineastas españoles en Hollywood.

4. EL CINE DURANTE LA GUERRA CIVIL. El cine como propaganda en la España republicana y en la franquista. La inexistencia de un cine republicano. Las organizaciones populares y el cine: anarquistas y comunistas. El bloqueo del cine internacional y la influencia del cine nazi-fascista. El caso ¿Morena Clara¿. El caso ¿Olimpia¿.

5. EL CINE BAJO EL FRANQUISMO. LOS AÑOS 40. La reconstrucción de la industria cinematográfica tras la guerra civil. La autarquía. El cierre de los mercados. La censura. La protección estatal. El cine de propaganda. El cine de exaltación. El cine caligráfico. La comedia y la evolución de los géneros. La creación de No-Do. El Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas.

6. EL CINE BAJO EL FRANQUISMO. LOS AÑOS 50. La estabilización del aparato cinematográfico estatal. Los marcos legales e industriales. Evolución del público. Las influencias extranjeras: Italia y Francia, Estados Unidos. Las conversaciones de Salamanca y los proyectos regeneracionistas del cine español. La segunda edad de oro [popular, comercial y autorial] del cine español. Inicios de la comedia desarrollista: la cocina americana. Evolución de los géneros: del cine de copla a la comedia musical. El cine negro español.

7. LA EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN FRANQUISTA. Modalidades y variantes en los géneros. Las conversaciones de salamanca. Los comienzos de los nuevos directores. Organización ministerial y administrativa de la cinematografía.

8. LA POLÍTICA CINEMATOGRAFICA DE FRAGA IRIBARNE Y GARCÍA ESCUDERO. Producción. Coproducción. Directores. Guionistas. Nuevo cine español. Escuela oficial de cinematografía.

9. FIN DE LA DICTADURA. MONARQUÍA Y DEMOCRACIA SITUACIÓN CINEMATOGRAFICA. Géneros y subgéneros. Tipología de personajes. Rasgos de la producción y la exhibición. Experimentación y marginalidad.

10. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LEGISLACIÓN. Primer congreso democrático del cine español. El cine de las nacionalidades y regiones.

11. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Medidas de fomento. Ley miró. Problemática empresarial de los diversos sectores ante una nueva situación política.

12. EL DESPEGUE DE LA TRANSICIÓN CINEMATOGRAFICA. Popularización de un cine liberal. Productores. Directores. Temas y personajes peculiares.

13. TIPOLOGÍA DE LOS GÉNEROS. Cinematografía popular, rupturista y radical. Cine de reforma narrativa. Cine de vanguardia, marginal y alternativo.

14. LAS TRANSFORMACIONES INDUSTRIALES EN EL CINE. El cine español en el mercado común europeo. Concepción cultural y mercantil en conflicto. El cine en el contexto del audiovisual. Nuevos mercados para la comercialización del cine español. La producción española en el contexto del audiovisual en los comienzos del siglo XXI.

BLOQUE PRÁCTICO:

1.-Imágenes perdidas. La aventura del cine. Creadores de cine. Cinematógrafo 1900.

2.-Tesoros olvidados. La tentación española. Currito de la Cruz. La Sierra de Aracena.

3.-La magia del silencio. El sonido de la música. La aldea maldita. El misterio de la Puerta del Sol.

4.-Noticiario del Cine-club. Esencia de verbena. Las Hurdes/Tierra sin pan. Nobleza baturra. La verbena de la paloma.

5.-Documentales republicanos y franquistas de la guerra civil Española. Sierra de Teruel. Morena Clara. María de la O. Carmen la de Triana

6.-Raza. No-Do. Secuencias de: Marianela, El clavo, Domingo de carnaval, Don Quijote de la Mancha. Embrujo

7.-Bienvenido Mr. Marshall. Secuencias de: Balarrasa, Surcos, Calle Mayor, Las chicas de la Cruz Roja, Los Golfos, Viridiana.

8.-Nueve cartas a Berta. Secuencias de: El cochecito, Plácido, Del rosa al amarillo, La niña de luto, La tía Tula, Fata morgana, Pippermint frappé.

9.-Ana y los lobos. Secuencias de: Tristana, Mi querida señorita, Canciones para después de una guerra, Furtivos, Pascual Duarte, Arrebato, El crimen de Cuenca.

10.-Secuencias de: Camada negra. Manuela, La vieja memoria, Bilbao, El proceso de Burgos, Ópera prima, Crónica del alba, Etc.

11.-Mujeres al borde de un ataque de nervios. Secuencias de: Carmen, Tiempo de silencio, Luces de bohemia, Réquiem por un campesino español, El bosque animado, etc.

12.-Belle époque. Secuencias de: ¡Ay, Carmela!, Yo soy ésa, La Lola se va a los puertos, El cielo sube, Pelotazo nacional, Tirano Banderas, El día de la bestia, Casas Viejas, etc.

13.-Los santos inocentes. Secuencias de: Asignatura pendiente, Y al tercer año resucitó, Anti-cine, El pico, Agua-espejo granadino, etc.

14.-Solas. Secuencias de: El sol del membrillo, Pelotazo nacional, Tesis, Makinavaja, el último choriso, Nadie hablará de Nosotras, El perro del hortelano, Asaltar los cielos, Nadie conoce a nadie, La lengua de las mariposas, Rencor, Carmen, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, El cielo gira, Tapas, Amor idiota, Habana blues, etc. Otros títulos de producción reciente

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

1. EL CINEMATOGRAFO LLEGA A ESPAÑA. Contexto social e histórico. Ocio y cultura popular en la España de finales del siglo XIX y principios del XX. La determinación industrial. Los pioneros. El nacimiento de la industria cinematográfica española.

2. EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA EN LA EPOCA DEL CINE MUDO. Centralización de la producción en Barcelona y Madrid. Inculturación del cine español en las tradiciones populares y la cultura de masas. Desarrollo industrial. El problema español en el contexto europeo. Cine y cultura burguesa. Cine y alta cultura. Apogeo y decadencia de la producción barcelonesa: la centralización madrileña.

3. EL CINE EN LA SEGUNDA REPÚBLICA. El lento nacimiento del cine sonoro español. La edad de oro de la copla, el cine popular y la definición de los géneros sonoros. Filmófono y Cifesa en busca del público: convergencias y divergencias en los dos modelos más influyentes de los años 30. Un cine para tres Españas. Cineastas españoles en Hollywood.

4. EL CINE DURANTE LA GUERRA CIVIL. El cine como propaganda en la España republicana y en la franquista. La inexistencia de un cine republicano. Las organizaciones populares y el cine: anarquistas y comunistas. El bloqueo del cine internacional y la influencia del cine nazi-fascista. El caso ¿Morena Clara¿. El caso ¿Olimpia¿.

5. EL CINE BAJO EL FRANQUISMO. LOS AÑOS 40. La reconstrucción de la industria cinematográfica tras la guerra civil. La autarquía. El cierre de los mercados. La censura. La protección estatal. El cine de propaganda. El cine de exaltación. El cine caligráfico. La comedia y la evolución de los géneros. La creación de No-Do. El Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas.

6. EL CINE BAJO EL FRANQUISMO. LOS AÑOS 50. La estabilización del aparato cinematográfico estatal. Los marcos legales e industriales. Evolución del público. Las influencias extranjeras: Italia y Francia, Estados Unidos. Las conversaciones de Salamanca y los proyectos regeneracionistas del cine español. La segunda edad de oro [popular, comercial y autorial] del cine español. Inicios de la comedia desarrollista: la cocina americana. Evolución de los géneros: del cine de copla a la comedia musical. El cine negro español.

7. LA EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN FRANQUISTA. Modalidades y variantes en los géneros. Las conversaciones de salamanca. Los comienzos de los nuevos directores. Organización ministerial y administrativa de la cinematografía.

8. LA POLÍTICA CINEMATOGRAFICA DE FRAGA IRIBARNE Y GARCÍA ESCUDERO. Producción. Coproducción. Directores. Guionistas. Nuevo cine español. Escuela oficial de cinematografía.

9. FIN DE LA DICTADURA. MONARQUÍA Y DEMOCRACIA SITUACIÓN CINEMATOGRAFICA. Géneros y subgéneros. Tipología de personajes. Rasgos de la producción y la exhibición. Experimentación y marginalidad.

10. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LEGISLACIÓN. Primer congreso democrático del cine español. El cine de las nacionalidades y regiones.

11. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Medidas de fomento. Ley miró. Problemática empresarial de los diversos sectores ante una nueva situación política.

12. EL DESPEGUE DE LA TRANSICIÓN CINEMATOGRAFICA. Popularización de un cine liberal. Productores. Directores. Temas y personajes peculiares.

13. GÉNESIS DE LA CRISIS. Nuevos públicos y cineastas. La estética de la posmodernidad.

14. TIPOLOGÍA DE LOS GÉNEROS. Cinematografía popular, rupturista y radical. Cine de reforma narrativa. Cine de vanguardia, marginal y alternativo.

15. LA REDEFINICIÓN DEL CINE ESPAÑOL. La revisión de la historia del siglo XX a través del cine. Cine de no-ficción español. Cine de autor. El otro cine español. Mujeres tras la cámara. Feminismos inciertos en el cine español. El cine fantástico y de terror.

16. LAS TRANSFORMACIONES INDUSTRIALES EN EL CINE. El cine español en el mercado común europeo. Concepción cultural y mercantil en conflicto. El cine en el contexto del audiovisual. Nuevos mercados para la comercialización del cine español. La producción española en el contexto del audiovisual en los comienzos del siglo XXI.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	60

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

1. Trabajos teóricos y/o prácticos individuales o colectivos: Análisis de textos indicados por el

profesor y/o desarrollo de algún aspecto puntual del temario.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Tutorías individuales de contenido programado

En tutorías el alumno podrá rememorar los contenidos aprendidos en clase. Recordamos que la metodología está con explicación "magistral" con las oportunas orientaciones metodológicas y bibliográficas de manera que, una vez constatadas por el alumnado, sirvan para establecer adecuado intercambio de opiniones, apoyadas éstas en un decidido rigor científico. Se trata como una adecuada combinación de explicaciones teórico prácticas. Se tenderá a conseguir la participación del alumnado en la dinámica de la clase. En consecuencia, se intentará complementar la

Clases teóricas

La metodología está concebida como una adecuada combinación de explicaciones teórico prácticas. Se tenderá a conseguir la participación del alumnado en la dinámica de la clase. En consecuencia, se intentará complementar la explicación "magistral" con las oportunas orientaciones metodológicas y bibliográficas de manera que, una vez constatadas por el alumnado, sirvan para establecer adecuado intercambio de opiniones, apoyadas éstas en un decidido rigor científico.

Al concebirse la asignatura como una adecuada combinación de explicaciones teórico y

prácticas, el desarrollo de los temas enunciados en el programa encuentra su oportuno complemento en la proyección de los títulos, completos o fragmentados, así como los vídeos pedagógicos más idóneos. Estos filmes se ofrecen como "el texto" adecuado que permite analizar los elementos pertinentes correspondientes a cada época, autor, género, momento histórico, etc. previamente explicados.

Se induce, asimismo, a la reflexión y a la participación activa por parte del alumnado, permitiendo un juego de interacciones didácticas entre el alumno y el profesor.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://fcom.us.es/titulos/horarios>

Calendario de exámenes

<https://fcom.us.es/titulos>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: JESUS JIMENEZ VAREA
Vocal: JOSE LUIS NAVARRETE CARDERO
Secretario: MONICA BARRIENTOS BUENO
Suplente 1: VIRGINIA GUARINOS GALAN
Suplente 2: ALBERTO HERMIDA CONGOSTO
Suplente 3: MIGUEL ANGEL PEREZ GOMEZ

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

1. Trabajos teóricos y/o prácticos individuales o colectivos: Análisis de textos indicados por el

profesor y/o desarrollo de algún aspecto puntual del temario.

Criterio de calificación

El/la estudiante deberá entregar las prácticas propuestas en clase en función de las pautas

desarrolladas por el profesor durante la asignatura:

- 1.- Se establecerá una fecha concreta para la entrega que será de obligado cumplimiento.
- 2.- No se aceptará cualquier material no directamente producido para la asignatura.
- 3.- Cualquier intento de copia o plagio de material preexistente obtendrá como resultado el suspenso directo de la asignatura.
4. Las faltas de ortografía o errores sintácticos en la redacción del trabajo puede implicar el suspenso de la asignatura.

Bibliografía recomendada

Información Adicional

Arranz, F. (dir.) (2010): Cine y género en España. Una investigación empírica. Madrid: Ca?tedra/Universitat de València/Instituto de la Mujer.

Benet, V. J. (2012): El cine español: Una historia cultural. Barcelona: Paidós.

Bordwell, D. & Thompson, K. (2008): Film art: An introduction. Boston: McGraw Hill. Caparro?s Lera, J. Ma. (2007): Historia del cine español. Madrid: T&B Ediciones.

Castro de Paz, J. et al. (2005): La nueva memoria: Historias (s) del cine español (1939-2000). A Coruña: Vía La?ctea editorial.

Catala?, J. M., Cerda?n, J. & Torreiro, C. (coord.) (2001): Imagen, memoria y fascinacio?n.

Notas sobre el documental en España. Ma?laga: Festival de Cine Español de Ma?laga / Madrid: Ocho y Medio.

Cobo-Duran, S., Fernandez Pichel, S. N. & Hermida, A. (2016): Imágenes resistentes.

Cobo-Durán, Sergio; Fernández Pichel, Samuel N. y Hermida, Alberto (2016). Variaciones en torno a la ¿resistencia¿. Caimán. Cuadernos de Cine, 12(26), 6-9.

Cobo-Durán, Sergio y Liberia Vayá. Irene (2021). "Narrativas y estéticas hereditarias en la no ficción española: reminiscencias cinematográficas de la obra de Joaquim Jordà y José Luis Guerín." Fotocinema: revista científica de cine y fotografía 23 (2021): 47-73.

Temáticas narrativas y estéticas del otro cine español. Sevilla: ICAS/Maclein y Parker.

Fernández-Pichel, S., Cobo-Durán, S. (2022). The Site of the Affects: Polyphony of Voices and Urban Fragility in La Alameda 2018 by Rocío Huertas. L'Atalante. Revista de estudios cinematográficos, 33, 101-114

Gubern, R. et al. (1997): Historia del cine español. Madrid: Cátedra (Colección signo e imagen).

Kinder, M. (1993): Blood cinema: The reconstruction of national identity in Spain. Berkeley: University of California Press.

Puigdomenech, J. (2007): Treinta años de cine español en democracia (1977-2007).

Madrid: JC.

Rodríguez, H. (ed.) (2006): Miradas para el nuevo milenio. Fragmentos para una historia futura del cine español. Madrid: Alcine.

Sánchez Noriega, J. L. (2002): Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Madrid: Alianza.

Sánchez Noriega, JL (2014), Filmando el cambio social, Barcelona, Laertes,

Sánchez, Noriega, JL (2018). Trayectorias, ciclos y miradas del cine español (1982-1998). Laertes.

Sánchez Noriega, JL (2019). Imaginarios y figuras en el cine de la postransición. Laertes.

Sánchez, Noriega, JL (2020). Complutense) realiza en el segundo capítulo una aproximación al cine español en la era digital: Emergencias y encrucijadas. Laertes.

Seguín, J. C. (1995): Historia del cine español. Madrid: Acento.

Utrera, R. (2005): Las rutas del cine en Andalucía. Sevilla: Fundación José Manuel Lara.

Vanoye, F. & Goliot-Lete, A. (2008): Principios de análisis cinematográfico (obra original publicada en 1992). Madrid: Abada Editores.

Weinrichter, A. (2004): Desvíos de lo real: el cine de no-ficción. Madrid: T&B Editores. Zavala, J. et al. (2007): El cine español contado con sencillez. Madrid: Maeva Ediciones. Zecchi, B. (2014): Desenfocadas. Cineastas españolas y discursos de género. Barcelona:

Icaria.