

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN PATRIMONIO AUDIOVISUAL: HISTORIA,
GESTIÓN Y CONSERVACION.
UCM**

FICHA DE LA ASIGNATURA

Nombre de la Asignatura	Código
La historia del cine como tema de investigación	608089

Módulo	Obligatorio
Materia	Cine. Problemas históricos
Créditos para alumnos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Prerrequisitos	Sin prerrequisitos
Idioma/s	Español
Recomendaciones	Buenos conocimientos generales de historia contemporánea
Descriptor	Estudios de historia del cine; investigación en cinematografía.

PROFESORES RESPONSABLES

	Profesor	e-mail
	José Luis Sánchez Noriega	noriega@ucm.es
	Ricardo Jimeno Aranda	rijimeno@ucm.es

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Comprender y valorar la importancia clave de la cinematografía, de su historia, en el patrimonio cultural para la configuración de la memoria histórica y visual de nuestro pasado reciente.

Comprender y distinguir las diferentes perspectivas y enfoques que se han utilizado en los estudios académicos de historia del cine.

Entender y dominar las metodologías correspondientes cada una de estas perspectivas y su sentido propio.

Comprender que los diversos enfoques y perspectivas en los estudios académicos de historia del cine deben integrarse de manera crítica.

Comprender y poner en práctica los modos académicos de escribir la historia del cine

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

CE1 - Capacidad para analizar la historia del audiovisual y deducir la importancia del patrimonio audiovisual y sus repercusiones en la memoria colectiva y en la creación de identidades de manera general.

CE3 - Capacidad para analizar la trayectoria histórica del cine y su papel fundamental en la creación de la memoria social y su importancia para generar identidades, además de su importancia como fuente para la historia social y cultural contemporánea.

CE5 - Aptitud para asimilar de manera teórica y práctica los métodos y procedimientos principales que se han de aplicar al análisis del patrimonio audiovisual, a su recuperación, conservación y gestión.

CE13 – Conocer a nivel experto y tener la capacidad de interpretar y abordar eficazmente los problemas más característicos en los ámbitos de la historia, recuperación y gestión del patrimonio cinematográfico.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. La Historia del cine como investigación

El cine y los diversos formatos de audiovisual en la era digital.

Qué historia del cine. Perspectivas estética, tecnológica, económica y sociocultural.

Bibliografía más relevante.

2. El cine como actividad económica.

La producción cinematográfica. La industria del cine y su análisis: producción, distribución y exhibición. Cómo estudiar la historia tecnológica del cine. Los cambios tecnológicos y sus repercusiones.

3. Estética y lenguaje cinematográfico

El lenguaje audiovisual. El relato cinematográfico. Producción y realización audiovisual. Los modos de producción primitivo, clásico, moderno y postmoderno. Conceptos y criterios para una estética del cine. La crítica del cine y el juicio estético.

4. Análisis del filme: el estudio del texto fílmico

El análisis como herramienta de investigación. Metodologías más relevantes de análisis. Estudio de casos.

5. Los géneros cinematográficos

Teoría de los géneros cinematográficos. La hibridación y los nuevos géneros. El documental de autor y el falso documental.

6. El cine de ficción como fuente histórica

Cine e historia: encuentros y desencuentros. Modalidades de “cine histórico”. Los materiales audiovisuales como fuente historiográfica. Estudio de casos.

7. Documentales históricos como fuente para conocer la historia.

Tipos de documentales: filmes descriptivos versus filmes de investigación. Herramientas audiovisuales. Herramientas narrativas. Estudio de casos

8. Historia social del cine como medio de conocer el cine (I)

La sociedad como medio de entender el cine y el cine como forma de entender la sociedad. Marco legal y coercitivo: la censura. Estudio de casos

9. Historia social del cine como medio de conocer el cine (II)

La industria cinematográfica. El cine como espacio social. El consumo de cine: modificaciones, causas y consecuencias. La audiencia cinematográfica. ¿Quiénes van al cine y con qué frecuencia? Estudio de casos

10. Las fuentes para estudiar la Historia del cine

¿Dónde buscar información? Archivos, filmotecas, hemerotecas y otras fuentes. Prensa especializada. Los problemas de la investigación de la historia del cine.

11. Cómo escribir sobre la Historia del cine

Escribir sobre cine: el artículo académico, la reseña, la crítica, el diccionario, la web. ¿Cómo escribir sobre cine?. Planteamientos y formas de análisis. Distintos países, diferentes formas de abordar el objeto de estudio. Cines nacionales *versus* Hollywood.

12. Métodos y formas de estudio

Los temas más tratados en la investigación cinematográfica. El cine como medio para conocer otras realidades (medicina, arquitectura...). El cine como herramienta para la educación. El cine como instrumento de representación de grupos sociales (cuestiones de género, inmigración...). Estudio de casos

13. Los límites de la investigación.

Los problemas de la sobreinterpretación. ¿Qué vemos y entendemos cuando vemos una película?. Estudio de casos

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

Bibliografía básica

- Allen, Robert C. Y Gomery, Douglas. *Teoría y práctica de la historia del cine*, Paidós, Barcelona, 1995
- Aumont, Jacques y Marie, Miches. *Análisis del film*. Paidos, Barcelona, 2009
- Lagny, Michele. *Cine e historia. Problemas y métodos de la investigación cinematográfica*, Bosch, Barcelona, 1997.
- Malty, Richard, Biltreyst, Daniel, Meers, Philippe. *Explorations in new cinema History. Approaches and case study*. Wiley-Blackwell, Londres, 2011

Bibliografía complementaria

- Allen, Robert: "Relocating american film History", *Cultural studies*, 2006, 20,1, pp. 48-88
- Camporesi, Valeria: *Pensar la historia del cine*, Madrid, Cátedra, 2014.
- Maltby, Richard: "How can cinema history matter more?", *Screening the past*, 2001, web: <http://tlweb.latrobe.edu.au/humanities/screeningthepast/22/board-richard-maltby.html>
- Paz, María Antonia y Montero, Julio (coord.): *Historia y cine. Realidad, ficción y propaganda*. Madrid, Editorial Complutense, 1995.
- Paz, María Antonia y Montero, Julio: *Lo que en viento no se llevó*. Madrid, Rialp, 2011
- Rick, Atlman: *Los géneros cinematográficos*, Paidós, Barcelona, 2005.
- Robert, C. Allen y Douglas Gomery: *Teoría y práctica de la Historia del Cine*, Paidós, Barcelona, 2000.
- Sánchez Noriega, José Luis: *Historia del Cine*, Madrid, Alianza, 2006.
- Sorlin, Pierre: *Sociología del cine*, Fondo de cultura económica, México, 1992
- Thompson, Kristine y Bordwell, David: *El arte cinematográfico. Una introducción*, Paidós, Barcelona 1995.

Otros recursos

Trabajar con revistas especializadas en cine, españolas y anglosajonas

GESTIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

ACTIVIDADES PRESENCIALES DE ALUMNOS/AS Y PROFESORES/AS	
Seleccione las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. Puede añadir otras o sustituir las que aparecen como ejemplos:	Horas previstas
Sesiones académicas teóricas	10
Sesiones académicas de problemas	5
Tutorías grupales	5
Presentaciones y debates	10
TOTAL DE HORAS PRESENCIALES¹	30 horas

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO DE LOS/AS ALUMNOS/AS	
Seleccione las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. Puede añadir otras o sustituir las que aparecen como ejemplos:	Horas previstas
Estudio bibliográfico	10
Preparación de trabajos	50
Preparación de debates y discusiones	15
TOTAL DE HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO DE LOS ALUMNOS/AS¹	75 horas

EVALUACIÓN (detallar % de la nota según las actividades)

Asistencia, participación y tareas (exposiciones, escritos y lecturas) en clase (50 %)
Trabajo de curso con proyecto de investigación (50 %)

¹ La suma de horas presenciales debe ser igual al resultado de multiplicar por 15 el número de horas de clase a la semana. Las horas presenciales más las horas de trabajo autónomo de los estudiantes deben sumar un total de 150 horas en las asignaturas de 6 ECTS.