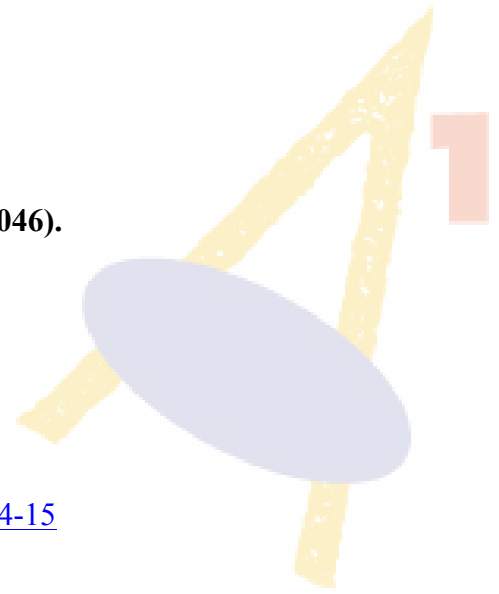

Asignatura: HISTORIA GENERAL DE LA IMAGEN (046).
Carrera: Comunicación Audiovisual.
Grupo: R (Correspondiente de 4º curso)
(Curso 2015-2016). Segundo cuatrimestre.

Profesor: Emilio C. García Fernández avia@ucm.es
Despacho: 523 (5ª planta. Edificio antiguo)
Tutorías: ver horario del profesor en
<http://www.ucm.es/cavp1/horario-de-tutorias-del-curso-2014-15>

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.

(Los seis temas del programa se corresponden con los capítulos 5-10 del manual de la asignatura de grado)

1. El paso del mudo al sonoro en el cine mundial (1930-1939).

- 1.1. El desarrollo del cine sonoro en la industria estadounidense.
- 1.2. Los géneros como modelo de referencia.
- 1.3. El cine sonoro se extiende por Europa.
- 1.4. El cine sonoro en el resto del mundo.
- 1.5. Cine y sociedad.
- 1.6. Radio, cine y televisión, medios que se necesitan.

2. La producción cinematográfica en tiempos de conflicto (1940-1949).

- 2.1. Hollywood: guerra y postguerra.
- 2.2. La continuidad del cine estadounidense de género.
- 2.3. El cine europeo de los cuarenta.
- 2.4. El cine en el resto del mundo.
- 2.5. El negocio del cine: los problemas mundiales.
- 2.6. Cine y sociedad.
- 2.7. Cine y televisión.

3. ¿El ocaso de los dioses?: Nuevos estilos frente a viejos relatos (1950-1969).

- 3.1. Corren nuevos aires en el cine estadounidense.
- 3.2. Los nuevos cines europeos.
- 3.3. El cine en el resto del mundo.
- 3.4. Las redes de comercialización cinematográfica.
- 3.5. Cine y sociedad.
- 3.6. Radio, televisión y cine.

4. Los hijos de la televisión y los cines al aire libre (1970-1979).

- 4.1. Nuevos cambios en la estructura de Hollywood.
- 4.2. La oferta cinematográfica europea.
- 4.3. El cine en el resto del mundo.
- 4.4. Ocio y negocio.
- 4.5. Cine y sociedad.
- 4.6. Televisión y cine.

5. A la sombra de un cine revisitado y deslumbrante (1980-1999).

- 5.1. La transformación generalizada de Hollywood.
- 5.2. Consolidación tecnológica de la industria del entretenimiento.
- 5.3. Videojuego, cine y cómic al alcance del consumidor.
- 5.4. Europa bajo el peso de la “excepción cultural”.
- 5.5. El cine en el resto del mundo.
- 5.6. Cine y televisión en el cambio tecnológico de sociedad.

6. Cine, tecnología y espectáculo en el siglo XXI.

- 6.1. La producción cinematográfica norteamericana.
- 6.2. Cine y tecnología: creación y espectáculo desde la animación.
- 6.3. El cine europeo.
- 6.4. Otras cinematografías.
- 6.5. Nuevos soportes, nuevos espacios para el entretenimiento.
- 6.6. El ciudadano del mundo en plena globalización audiovisual: la “next gen”.
- 6.7. Sociedad, ecología y consumo audiovisual.

Películas que tiene que ver el alumno durante el curso. Se preguntará por alguna de ellas en el examen:

El ángel azul (Der blau Engel, 1930), de Joseph von Sternberg.

Luces de la ciudad (City Lights, 1931), de Charles Chaplin.

La diligencia (Stagecoach, 1939), de John Ford.

El gran dictador (The Great Dictator, 1940), de Charles Chaplin.

Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941), de Orson Welles.

Casablanca (1942), de Michael Curtiz.

Iván el Terrible (Ivan Groznyy, 1944), de Sergei M. Eisenstein.

Ladrón de bicicletas (Ladri di biciclette, 1948), de Vittorio de Sica.

El tercer hombre (The Third Man, 1949), de Carol Reed.

Solo ante el peligro (High Noon, 1952), de Fred Zinnemann.

Los siete samuráis (Shichinin no samurai, 1954), de Akira Kurosawa.

Los cuatrocientos golpes (Les quatre cents coups, 1959), de François Truffaut.

Al final de la escapada (A bout de souffle, 1960), de Jean Luc Godard.

Psicosis (Psycho, 1960), de Alfred Hitchcock.

Viridiana (1961), de Luis Buñuel.

Matar a un ruiseñor (To Kill a Mockingbird, 1962), de Robert Mulligan.

El verdugo (1963), de Luis García Berlanga.

Andrei Rublev (Andrey Rublyov, 1966), de Andrei Tarkovski.

Easy Rider. Buscando mi destino (Easy Rider, 1969), de Dennis Hopper.

El padrino (The Godfather, 1972), de Francis Ford Coppola.

Annie Hall (Annie Hall, 1977), de Woody Allen.

Alien, el octavo pasajero (Alien, 1979), de Ridley Scott.

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), de Pedro Almodóvar.

Sin perdón (Unforgiven, 1992), de Clint Eastwood.

La vida de los otros (Das leben der Anderen, 2006), de Florian Henckel von
Donnersmarck.

The Artist (The Artist, 2011), Michel Hazanavicius.

Django desencadenado (Django Unchained, 2012), de Quentin Tarantino.

Examen

El examen de la asignatura se centrará en 10 preguntas, de las cuales seis tendrán que ver con los temas generales del Programa y otras cuatro se centrarán en alguna de las películas de visionado obligatorio.

La convocatoria del examen será la oficial, la que anuncie en su momento el Decanato de la Facultad.

BIBLIOGRAFÍA.

Manual de la asignatura

GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio (Coord.) (2011): *Historia del cine*. Madrid: Fragua.
Los 6 temas del Programa están desarrollados en este manual (capítulos 5-10).

Bibliografía complementaria:

- A.A.V.V. (2006). *La cultura de la imagen*. Madrid: Fragua.
- ALMENDROS, Néstor (1996). *Días de una cámara*. Barcelona: Editorial Seix Barral
- ALTMAN, Rick (2000). *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós.
- ASTRE, George-Albert y HOARAU, Albert-Patrick (1975). *El universo del western*. Madrid: Editorial Fundamentos.
- AUGROS, Joël (2000). *El dinero de Hollywood*. Barcelona: Paidós.
- BISKINDS, Peter (2004). *Moteros tranquilos, toros salvajes*. Barcelona: Anagrama.
- BISKINDS, Peter (2006). *Sexo, mentiras y Hollywood*. Barcelona: Anagrama.
- BLACK, Gregory D. (1998). *Hollywood censurado*. Madrid: Cambridge University Press.
- BLACK, Gregory D. (1999). *La cruzada contra el cine (1940-1975)*. Madrid: Cambridge University Press.
- BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin (1995). *El arte cinematográfico. Una introducción*. Barcelona: Paidós.
- BORDWELL, David, STAIGER, Janet y THOMPSON, Kristin (1997). *El cine clásico de Hollywood*. Barcelona: Paidós.
- BURCH, Noël (1979). *La praxis del cine*. Madrid: Editorial Fundamentos.
- BURCH, Noël (1987). *El tragaluz del infinito*. Madrid: Cátedra Signo e Imagen.
- CASTRO, Antonio (Ed.) (2009). *Listas negras en Hollywood. Radiografía de una persecución*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- CLEMENTE FERNÁNDEZ, M^a. Dolores (2009). *El héroe del western. América vista por sí misma*. Madrid: Editorial Complutense.
- DELTELL ESCOLAR, Luis, GARCIA CREGO, Juan y QUERO GERVILLA, Mercedes (2009). *Breve historia del cine*. Madrid: Fragua.
- DYER, Richard (2001). *Las estrellas cinematográficas*. Barcelona: Paidós.
- EISENSTEIN, Serguei M. (1997). *El sentido del cine*. México: Siglo XXI.
- EISENSTEIN, Serguei M. (1998). *La forma del cine*. México: Siglo XXI.
- EISENSTEIN, Serguei M. (2001). *Hacia una teoría del montaje*. Barcelona: Paidós.
- ELENA, Alberto (1999). *Los cines periféricos*. Barcelona: Paidós.
- EPSTEIN, Edward Jay (2007). *La gran ilusión. Dinero y poder en Hollywood*. Barcelona: Tusquets Editores.

- FONT, Doménech (2002). *Paisajes de la modernidad*. Barcelona: Paidós.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C. (Dir.) (1982). *Historia Universal del cine*. Madrid-Barcelona: Planeta.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C. (1985). *Historia ilustrada del cine español*. Barcelona: Planeta.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C. y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Santiago (1991). *Así nació el cine*. Madrid: Cuadernos de Historia 16.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Santiago (2002). *Guía histórica del cine*. Madrid. Editorial Complutense.
- GONZALEZ PASCUAL, Alberto (2010). *Ideología en el cine estadounidense (1990-2003)*. Madrid: Editorial Fundamentos.
- GUBERN, Román (1987). *La caza de brujas en Hollywood*. Barcelona: Anagrama.
- GUERIF, François (1988). *El cine negro americano*. Barcelona: Alcor.
- JACOBS, Lewis (1971). *La azarosa historia del cine americano*. Barcelona: Lumen.
- JARVI, I. C. (1974). *Sociología del cine*. Madrid: Guadarrama.
- KRAKAUER, Siegfried (1985). *De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán*. Barcelona: Paidós.
- LEPROHON, Pierre (1971). *El cine italiano*. México: Ediciones Era.
- LOOS, Anita (1975). *Adiós a Hollywood con un beso*. Barcelona: Editorial Noguer.
- MAMET, David (2008). *Bambi contra Godzilla*. Barcelona: Alba Editorial.
- MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso (2005). *Cómo se hicieron las grandes películas*. Madrid: CIE Dossat-2000.
- NYKVIST, Sven (1998). *Culto a la luz*. Madrid: Ediciones El Imán(AEC).
- REISZ, Karel (1989). *Técnica del montaje cinematográfico*. Buenos Aires: Taurus.
- REISZ, Karel y MILLAR, Gavin (2003). *Técnica del montaje cinematográfico. Montaje 2*. Madrid: Plot Ediciones.
- RICHIE, Donald (2004). *Cine años de Cine Japonés*. Madrid: Ediciones Jaguar.
- RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco (2006). *El reloj de la historia*. Barcelona: Ariel.
- ROMAGUERA I RAMIÓ, J. Y ALSINA THEVENET, H. (Ed.) (1985). *Fuentes y documentos del cine. La Estética. Las Escuelas y los Movimientos*. Barcelona: Editorial Fontamara.
- SÁNCHEZ, Santiago y SANZ, Beatriz S. (2006). *La melancolía de la revolución*. Madrid: Fragua.
- SAND, Shlomo (2005). *El siglo XX en la pantalla*. Barcelona: Crítica.
- SINMSOLO, Noël (2007). *El cine negro. Pesadillas verdaderas y falsas*. Madrid: Alianza editorial.
- SORLIN, Pierre (1996). *Cine europeo, sociedades europeas*. Barcelona: Paidós.
- STANISLAVSKI, Constantin (1975). *La construcción del personaje*. Madrid: Alianza Editorial.
- TARKOVSKI, Andrei (1991). *Esculpir en el tiempo*. Madrid: Rialp.
- TRUFFAUT, François (1974). *El cine según Hitchcock*. Madrid: Alianza Editorial.

Páginas Web de referencia en España

Ministerio de Cultura de España: <http://www.mcu.es/cine/>

Filmoteca Española: <http://www.mcu.es/cine/MC/FE/index.html>

(En España casi todas las Comunidades Autónomas tienen su propia Filmoteca).

RTVE-Filmoteca (Fondo Histórico): <http://www.rtve.es/filmoteca/>

Academia de las Artes y la Ciencias Cinematográficas de España:

<http://www.academiadecine.com>

Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales: <http://www.egeda.es>

Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales españoles:

<http://www.fapae.es/>

Autores e Intérpretes sociedad de gestión: <http://www.aisge.es/home.php>

Sociedad General de Autores de España: <http://www.sgae.es/>

The Cult. Revista de Cultura y tendencias: <http://www.thecult.es/>

Sobre Transparencia en medios: <http://www.trabucom.com/>

Sobre actualidad cinematográfica: <http://www.tercermercado.com/tmv/>

Para estrenos/visionados online

<http://www.beodee.com> (Megabuscar español de películas)

<http://www.cineclick.com>

<http://www.filmin.es>

<http://www.filmotech.es>

<http://www.mitele.es>

<http://www.nubeox.com>

<http://www.voddlr.com/es>

<http://www.wuaki.tv>

<http://www.youzee.com>

Páginas Web Extranjeras

The Internet Movie Database: <http://www.imdb.com/> <http://www.imdb.es/>

Sobre el periodo mudo: <http://thebioscope.net/>

British Film Institute: <http://www.bfi.org.uk/>

Cine italiano/RAI Internazionale: <http://www.italica.rai.it/esp/cinema/index.htm>

Cine digital: <http://www.dcinematoday.com/>

Información general. <http://www.variety.com/>

Información sobre medios en general: <http://www.screendigest.com/>

Emilio C. García Fernández

Curso 2015-2016