

●● **Universidad
para Mayores**

CURSO 2025-2026

CURSO MONOGRÁFICO

Cine y realidad. La evolución histórica de los géneros

Profesor:

Ricardo Jimeno Aranda

Universidad Complutense de Madrid

1. JUSTIFICACIÓN

A lo largo del siglo XX, el devenir histórico y la evolución del cine han corrido paralelos, de modo que el contexto político y social ha influido en las propuestas de los creadores, al tiempo que las películas moldeaban la recepción del público y la creación de un imaginario colectivo. A menudo, más allá del cine de propaganda, ha sido la ficción comercial, construida a partir del molde de los géneros, la que ha configurado el gusto y el pensamiento del espectador. Con este curso, se invita a introducirse en esa relación dinámica de influencias cruzadas, analizando como el cine ha operado sobre la realidad a partir de su representación.

2. OBJETIVOS

El objetivo del curso es plantear un recorrido a lo largo de la historia del cine desde el punto de vista de los géneros cinematográficos, analizando y comparando los cambios narrativos, estéticos y temáticos que se producen desde el nacimiento de la industria en Estados Unidos, el esplendor del cine clásico, el surgimiento de los nuevos cines, hasta el periodo contemporáneo. De este modo, se podrá profundizar también en la relación entre la representación fílmica y el contexto de producción histórico, observando el modo en que el cine toma el pulso de los cambios sociales y tecnológicos de cada época.

3. CONTENIDOS

Cada tema ocupará dos sesiones con exposición y análisis de ejemplos:

1. Las estéticas y narrativas clásicas, modernas y posmodernas
2. Géneros puros, subgéneros y mezclas
3. El melodrama, de las propuestas clásicas y manieristas a la posmodernidad
4. La comedia, del slapstick y la screwball comedy a la parodia contemporánea
5. El thriller y el cine negro. Puntos de vista y estéticas variadas.
6. El cine fantástico y de terror. Monstruos y metáforas.

-
7. El wéstern, del mito creador a la desmitificación crítica.
 8. El musical, fantasías sociales y cambios de representación.
 9. Las aventuras clásicas y realistas.
 10. La ciencia-ficción. Distopías y realidades.
 11. El cine de animación como género.
 12. El cine político. ¿Género narrativo o temática transversal?

Películas recomendadas:

- Melodrama: *Sólo el cielo lo sabe* (Douglas Sirk, 1955); *Todos nos llamamos Alí* (Rainer W. Fassbinder, 1974); *Todo sobre mi madre* (Pedro Almodóvar, 1999).
- Comedia: *Tiempos modernos* (Charles Chaplin, 1936); *El apartamento* (Billy Wilder, 1960); *Hannah y sus hermanas* (Woody Allen, 1986); *Fallen Leaves* (Aki Kaurismäki, 2023).
- Thriller y cine negro: *El sueño eterno* (Howard Hawks, 1946); *El largo adiós* (Robert Altman, 1973); *Seven* (David Fincher, 1995).
- Cine fantástico: *Nosferatu* (F. W. Murnau, 1922), *El más allá* (Masaki Kobayashi, 1964); *Déjame entrar* (Tomas Alfredson, 2008).
- Wéstern: *La diligencia* (John Ford, 1939); *El hombre que mató a Liberty Valance* (John Ford, 1962); *Sin perdón* (Clint Eastwood, 1992).
- Musical: *Vampiresas 1933* (Busby Berkeley y Lloyd Bacon, 1933); *Cabaret* (Bob Fosse, 1972); *Chicago* (Rob Marshall, 2002).
- Aventuras: *Robin de los bosques* (Michael Curtiz y W. Keighley, 1938); *Robin y Marian* (Richard Lester, 1976); *Master and Commander* (Peter Weir, 2003).
- Ciencia-ficción: *Metrópolis* (Fritz Lang, 1927); *2001, una odisea del espacio* (Stanley Kubrick, 1968); *Interstellar* (Christopher Nolan, 2014).
- Animación: *La bella durmiente* (prod. Walt Disney, 1959); *Up* (Pete Docter y Bob Peterson, 2009); *Persépolis* (Marjane Satrapí y Vincent Paronnaud, 2009).
- Cine político: *El acorazado Potemkin* (Sergei M. Eisenstein, 1925); *Desaparecido* (*Missing*, Costa-Gavras, 1982); Capítulo de serie de TV: *Black Mirror: El himno nacional* (2011).

4. METODOLOGÍA

La metodología consistirá en una combinación de exposiciones teóricas y prácticas, y tendrá como base el análisis fílmico de las películas

recomendadas, organizadas por géneros, y pertenecientes a distintos periodos de la historia del cine, a partir de sus claves narrativas, estéticas y discursivas. Aunque se tomará como referencia fundamental la lista de películas recomendadas, en las clases se abordarán también otros ejemplos.

5. EVALUACIÓN

La evaluación tiene carácter voluntario. Se planteará la elaboración de un trabajo en forma de ensayo y análisis sobre algún tema vinculado al programa.

6. BIBLIOGRAFÍA

Obras de carácter general:

- Altman, Rick (2000). *Los géneros cinematográficos*. Paidós.
- Huerta Floriano, Miguel Ángel (2019). *Los géneros cinematográficos. Una introducción*. Tirant Humanidades.
- Kracauer, Siegfried (1985). *De Caligari a Hitler, una historia psicológica del cine alemán*. Paidós.
- Sánchez Noriega, José Luis (2018). *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos*. Alianza editorial.

Sobre géneros cinematográficos:

- Pérez Rubio, Pablo (2004). *El cine melodramático*. Paidós.
- Balmori, Guillermo (2004). *La comedia clásica norteamericana*. Ediciones JC.
- Simsolo, Noël (2009). *El cine negro. Pesadillas verdaderas y falsas*. Alianza Editorial.
- Losilla, Carlos (1993). *El cine de terror. Una introducción*. Paidós.
- Astré, Georges-Albert y Hoarau, Albert-Patrick (1986). *El universo del western*. Editorial Fundamentos.
- Feuer, Jane (2023). *El cine musical de Hollywood*. Amarcord Ediciones.
- Latorre, José María (1995). *La vuelta al mundo en 80 aventuras*. Dirigido por.
- Navarro, Antonio José (coord.) (2008). *El cine de ciencia-ficción. Explorando mundos*. Valdemar.

-
- Duran, Jaume (2016). *El cine de animación estadounidense*. Editorial UOC.
 - Alcántara, Manuel (2016). *La política va al cine*. Tecnos.
 - Truffaut, François (2010). *El cine según Hitchcock*, Alianza.
 - Drove, Antonio (2019). *Tiempo de vivir, tiempo de revivir*. Conversaciones con Douglas Sirk, Athenaica.