

PROGRAMA DE HISTORIA DEL CINE					
I.- DATOS GENERALES					
Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL					
Nombre de la Asignatura: Historia del Cine					
Departamento y/o cátedra: Artes Audiovisuales					
Concentración: Producción Audiovisual					
Régimen: <i>Semestral</i>			Número de Unidades Crédito: 3		
Ubicación en el plan de estudios: Semestre A					
Tipo de asignatura:			N° horas semanales:		
Obligatoria	x	Electiva	Teóricas:	2	Prácticas/Seminarios
Prelaciones/Requisitos:			Asignaturas a las que aporta: De la concentración <u>Producción Audiovisual</u> : Análisis Audiovisual; Documental.		
Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: 22/2/2016					

II.- JUSTIFICACIÓN	
<p>La unidad curricular <i>Historia del Cine</i> pretende ofrecer una visión cronológica y sucinta de las cinematografías más importantes, y analizar los movimientos que contribuyeron a la consolidación del cine como arte e industria. Esta asignatura tiene como objetivo general el estudio de la evolución de las artes cinematográficas desde el trabajo de sus precursores hasta la forma como se ha decantado en la actualidad.</p>	
III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS	
Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, profesionales básicas y específicas siguientes:	
Competencia general: Aprender a aprender con calidad	
Abstrae, analiza y sintetiza información	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica elementos comunes en diferentes situaciones o contextos 2. Descompone, identifica, clasifica y jerarquiza elementos comunes 3. Resume información de forma clara y ordenada 4. Integra los elementos de forma coherente 5. Valora críticamente la información
Incorpora conocimientos y se actualiza permanentemente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incorpora, analiza, resume y sintetiza la información de manera continua, crítica y flexible

	<p>2. Busca activamente nueva información</p> <p>3. Integra y transfiere conocimientos entre distintos modelos y teorías en una síntesis personal y creativa que responde a las necesidades profesionales</p>
Realiza investigaciones	<p>1. Realiza búsquedas de información, exhaustivas y sistemáticas, en fuentes impresas y digitales, relacionadas con temas de investigación de su interés</p> <p>2. Formula interrogantes cuya resolución requiere la aplicación de los criterios metodológicos establecidos por las comunidades científicas</p> <p>3. Diseña proyectos de investigación de factible ejecución</p>
Competencia profesional básica: Aprender a interactuar en el contexto global	
Sedesempeña eficazmente en contextos internacionales	1. Valora la diversidad cultural en escenarios globales
Competencia profesional básica: Interpreta la realidad social	
Investiga la realidad cultural y social	<p>1. Identifica problemáticas pertinentes desde el punto de vista comunicacional</p> <p>2. Obtiene información de fuentes confiables mediante métodos de investigación y procesos documentales propios de la comunicación social</p>
Interpreta problemáticas sociales con sentido crítico, reflexivo y ético	<p>1. Contextualiza problemáticas desde una perspectiva histórica y cultural</p> <p>2. Analiza problemáticas de la realidad social de manera crítica, reflexiva y autónoma, haciendo uso de conceptos y procedimientos de las ciencias sociales.</p>

IV.- CONTENIDOS

<p>Unidad I. Los orígenes del espectáculo cinematográfico, los pioneros del cine</p>	<p>1. Los hermanos Lumière vs. George Méliès</p> <p>1.1. Los hermanos Lumière y el cinematógrafo</p> <p>1.2. De las imágenes de la realidad a las primeras historias fantásticas</p> <p>1.3. George Méliès y la puesta en escena</p> <p>2. Estados Unidos: Edison y la guerra de las patentes</p> <p>2.1. Los aportes de Edison. El kinetoscopio</p> <p>2.2. Los independientes</p> <p>3. Inglaterra y la Escuela de Brighton</p> <p>3.1. La escuela documentalista</p> <p>4. Los cines nacionales</p> <p>4.1. Alemania y Rusia</p>
--	---

	<p>4.2. Peplum: cine histórico de aventuras italiano. Las divas del cine italiano</p> <p>4.3. Francia y <i>le filme d'Art</i></p> <p>4.4. Escandinavia y los dramas sociales de la Nordisk Film Kompagni</p> <p>5. Griffith y la formación de Hollywood</p> <p>5.1. ¿El nacimiento del relato cinematográfico?</p>
Unidad II. Los primeros movimientos	<p>1. El impresionismo y el realismo franceses</p> <p>1.1. Louis Deluc: iniciador del movimiento</p> <p>1.2. Germaine Dulac, Marcel L'Herbier, Jean Epstein y Abel Gance</p> <p>1.3. El realismo poético francés: René Clair, Jean Vigo y Jean Renoir</p> <p>2. El expresionismo alemán</p> <p>2.1. Antecedentes históricos</p> <p>2.1.1. La cámara de horrores</p> <p>2.1.2. El cine en el reino de las sombras</p> <p>2.2. Autores representativos: Robert Wiene (<i>El Gabinete del Dr. Caligari</i>, 1920), F. W. Murnau (<i>Nosferatu, el vampiro</i>, 1922), Fritz Lang (<i>El Dr. Mabuse</i>, 1922)</p> <p>3. El cine soviético</p> <p>3.1. El cine de laboratorio: Kulechov y FEKS</p> <p>3.2. Una nueva generación de directores</p> <p>3.3. Eisenstein y los escritos de los teóricos del montaje</p> <p>3.3.1. Montaje soviético: forma y estilo</p>
Unidad III. El cine industrial de Hollywood	<p>1. Los comienzos de Hollywood</p> <p>1.1. Las políticas de estudio: El <i>Studio System</i> y el <i>Star System</i></p> <p>1.2. Período prebélico: el nacimiento de los géneros anteriores a la Segunda Guerra Mundial: el drama, la comedia, el <i>western</i> y el musical</p> <p>1.3. Orson Welles (<i>Citizen Kane</i>, 1941)</p> <p>2. El paréntesis de la Segunda Guerra Mundial</p> <p>3. La consolidación del modelo hollywoodense</p> <p>3.1. Las nociones sobre la industria cinematográfica</p> <p>3.2. Alfred Hitchcock</p> <p>3.3. La crisis y el fin del Studio System</p>
Unidad IV. El cine de la postguerra y los años 60	<p>1. El neorrealismo italiano</p> <p>1.1. Luchino Visconti y los inicios</p> <p>1.2. Cesare Zavattini, guionista e inspirador del movimiento</p> <p>1.3. Roberto Rosellini y Vittorio De Sica. Decadencia</p> <p>2. Cine italiano posterior</p> <p>2.1. Michelangelo Antonioni</p> <p>2.2. Federico Fellini</p> <p>3. Cine británico de posguerra</p> <p>3.1. David Lean, el dúo Powel y Presburger y Laurence Olivier</p> <p>3.2. La comedia inglesa: Antecedentes literarios y directores destacados. Alexander Mackendrick</p> <p>4. Las nuevas olas</p> <p>4.1. La "nouvelle vague"</p> <p>4.2. El equipo de <i>Cahiers du Cinéma</i></p>

	<p>4.3. Alexander Astruc y la <i>camera-stylo</i></p> <p>4.4. François Truffaut. Claude Chabrol. Jean-Luc Godard</p> <p>4.5. El cine de la memoria: Alain Resnais</p> <p>4.6. El <i>Free-cinema</i>: la irrupción de los iracundos, Jack Clayton, Lindsay Anderson, Tony Richardson y Karel Reisz</p>
Unidad V. Cinematografías alternativas	<p>1. Resurgimiento del cine sueco</p> <p>1.1. Alf Sjöberg, Anne Mattson y el fenómeno Ingmar Bergman</p> <p>2. Consolidación del cine japonés</p> <p>2.1. Mizoguchi y Kurosawa</p> <p>3. Cine experimental</p> <p>3.1. Luis Buñuel</p>
Unidad VI. El regreso de Hollywood y el impacto de las nuevas tecnologías	<p>1. El resurgimiento de la industria cinematográfica</p> <p>2. El cine vs. la televisión</p> <p>2.1. La globalidad del medio TV</p> <p>2.2. El video: el enemigo del cine</p> <p>3. El cine hollywoodense</p> <p>3.1. Década de los 70 y 80: Scorsese, Coppola, De Palma</p> <p>4. Década de los 80 y 90: Steven Spielberg, George Lucas, Quentin Tarantino</p> <p>5. El cine y la era multimedia</p> <p>5.1. El impacto de las nuevas tecnologías</p> <p>5.2. La inclusión de los efectos especiales</p>
Unidad VII. Los cines español y latinoamericano	<p>1. Panorama general de los cines español y latinoamericano</p> <p>1.1. Berlanga, Trueba y Almodóvar</p> <p>2. El melodrama perfecto: México</p> <p>3. <i>Cinema Novo</i> de Brasil</p> <p>3.1. Glauber Rocha y su <i>Estética del hambre</i></p> <p>4. Política y cine: Argentina</p> <p>4.1. La ideología como formadora del cine argentino</p>
Unidad VIII. Cine venezolano	<p>1. Llegada del cine a Venezuela</p> <p>2. Primeras producciones venezolanas: el gobierno como único productor ejecutivo</p> <p>3. El cine venezolano entre 1909 y 1927</p> <p>3.1. Lucas Manzano y Enrique Zimmerman</p> <p>4. La narrativa y la técnica entre 1927 y 1938</p> <p>4.1. La irrupción de la ficción y el sonido</p> <p>5. El período 1938-1959</p> <p>5.1. De Estudios Ávila a Margot Benacerraf</p> <p>6. El período 1960-1989</p> <p>6.1. El cine político y social</p> <p>6.2. Román Chalbaud: de <i>Caín adolescente</i> (1959) a <i>El Caracazo</i> (2005)</p> <p>7. Los años noventa y la creación del CNAC</p> <p>8. Presente y futuro del cine venezolano</p> <p>8.1. Fina Torres, Diego Rísquez, Carlos Azpúrua, Luis Alberto Lamata, Carlos Oteyza, Elia Schenider, Alberto Arvelo, Marcel Rasquin, etc.</p> <p>9. Reforma de la ley de Cinematografía Nacional y el nacimiento de La Villa del Cine</p>

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	
DOCENTES	ESTUDIANTES
<p>1. Método expositivo/lección magistral</p> <p>2. Interacción con los estudiantes a través de preguntas específicas sobre la unidad de contenido en proceso de estudio</p> <p>3. Muestra de películas para ejemplificar las unidades de contenido</p> <p>4. Lluvia de ideas en la primera clase para conocer el grado de conocimiento que los estudiantes tienen acerca de la historia del cine</p> <p>5. Actividades no evaluadas que se realizarán durante las horas de clase para reforzar contenido (por ejemplo, identificación de los elementos propios del film de acuerdo con el periodo histórico cuando fue producido)</p> <p>6. Taller pedagógico (el profesor diseñará una situación con cierto grado de dificultad para que sea resuelta por los estudiantes). Las actividades específicas para resolver la situación o el problema pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de serie fotográfica siguiendo la estética de alguno de los periodos de la historia del cine • Grabación de alguna escena en el estudio de cine o TV siguiendo la estética de alguno de los periodos de la historia del cine • Elaboración de micros audiovisuales que resuman los periodos históricos del cine <p>7. Utilización de canales de difusión de materiales como Vimeo y Youtube para compartir información sobre la historia del cine</p>	<p>1. Escuchar atentamente</p> <p>2. Interacción con el profesor y el resto de los estudiantes sobre los contenidos de la clase</p> <p>3. Visualización de películas siguiendo instrucciones específicas de lo que deben evaluar (en la siguiente clase se hacen preguntas al respecto)</p> <p>4. Identificación de los elementos propios de un film de acuerdo al periodo histórico cuando fue producido</p> <p>5. Conformación de grupos para enfrentarse al problema de estudio del taller pedagógico. Dicho problema o situación podría ser, por ejemplo, la elaboración de una serie fotográfica o la grabación de una escena que sigan la estética de alguno de los periodos de la historia del cine. También la elaboración de micros audiovisuales que resuman periodos históricos de la historia del cine</p> <p>6. Utilización del canal wiki para que se dispongan a pensar sobre el contenido de la asignatura</p> <p>7. Visualización de las primeras películas de la historia del cine para establecer similitudes y diferencias con respecto a los productos actuales</p> <p>8. Lectura de materiales indicados por el profesor y conforme a la bibliografía recomendada</p>
VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN	
<p>Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura <i>Historia del Cine</i> son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prueba objetiva 2. Prueba objetiva de aplicación práctica 3. Elaboración de serie fotográfica siguiendo la estética de alguno de los periodos de la historia del cine 4. Grabación de alguna escena en el estudio de cine o TV siguiendo la estética de alguno de los periodos de la historia del cine 	

5. Elaboración de micros audiovisuales que resuman los periodos históricos del cine
6. Resúmenes de materiales
7. Análisis del uso de los elementos audiovisuales de acuerdo con cada periodo de la historia del cine
8. Identificación de elementos de los periodos del cine en películas determinadas

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TEXTOS

Bibliografía básica general:

- Aristarco, G. (1968). *Historia de las principales teorías cinematográficas*. Barcelona: Lumen.
- Aumont, J. y otros (1985). "El montaje". En *Estética del cine* (capítulo 2). Barcelona: Paidós Ibérica.
- Aumont, J. y otros (1998). "Lumière". En *Historia general del cine* (Orígenes del cine). Coordinado por Talens y Zunzunegui. Vol. 1. Ediciones Cátedra.
- Barrios, G. (2011). *Tramas cruzadas. El rol de una ciudad en el cine venezolano*. Caracas: CNAC y Vicerrectorado UCV.
- Carmona, R. (1998). "De los orígenes de la fotografía a la Factoría de Edison". En *Historia general del cine* (Orígenes del cine). Coordinado por Talens y Zunzunegui. Vol. 1. Ediciones Cátedra.
- Costa, A. (1998). "Méliès y el cine francés de los orígenes". En *Historia general del cine* (Orígenes del Cine). Coordinado por Talens y Zunzunegui. Vol. 1. Ediciones Cátedra.
- Ferro, M. (1980). *Cine e historia*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Friedberg, A. (2000). "The end of cinema: multimedia and technological chance". En *Reinventing film studies*. Londres y Nueva York: Arnold.
- Gomery, D. (1995). "La llegada del sonido a Hollywood". En *Historia general del cine* (La transición del mudo al sonoro). Coordinado por Talens y Zunzunegui. Vol. 6. Ediciones Cátedra.
- Gubern, R. (1989). *Historia del cine*. Editorial Lumen.
- Mitry, J. (1974). *Historia del cine experimental*. Fernando Torres Editor.
- Rocha, G. (1965). *Estética del hambre*. Artículo para las discusiones sobre el Cinema Novo.
- Sadoul, G. (1977). *Historia del cine mundial*. Siglo XX Editores.
- Sánchez Noriega, J. (2002). *Historia del cine*. Alianza Editorial.
- Stam, R. (2001). "Post-cine: la teoría digital y los nuevos medios". En *Teorías del cine: una introducción*. Barcelona: Paidós.
- Stam, R. y Shohat, E. (2000). "Film theory and spectatorship in the age of the 'posts'". En *Reinventing film studies*. Londres y Nueva York: Arnold.
- Tirado, R. (1987). *Memoria y notas del cine venezolano, 1897-1959*. Caracas: Fundación Neumann.
- VV.AA. (1997). *Panorama histórico del cine venezolano*. Ediciones de la Cinemateca Nacional.

Bibliografía adicional:

Allen, R. y Gomery, D. (1995). "La historia del cine como historia". En *Teoría y práctica de la historia del cine*. Barcelona: Paidós.

Aristarco, G. (1968). *Historia de las principales teorías cinematográficas*. Barcelona: Lumen.

Bordwell, D. (1997). *On the history of film style*. Cambridge (Massachusetts) y Londres: Harvard University Press.

Marrosu, A. (1995). "Historia del cine y la angustia del método". *Anuario Ininco*, nº 5. Caracas: Ininco-UCV-FHE.

Monterde, J. E. (1986). *Cine, historia y enseñanza*. Barcelona: Editorial Laia.

Lagny, M. (1997). *Cine e historia. Problemas metodológicos en la investigación cinematográfica*. Barcelona: Bosch.

PÁGINAS WEB

Historia del cine. www.blogdecine.com

Cine Historia: noticias de cine, historia y educación. www.cinehistoria.com

Cine como expresión estética: introducción a la historia del cine: cine-como-expresion-estetica.blogspot.com

GUÍAS Y MATERIAL DE APOYO

Definidas por el profesor al inicio de cada período académico.

