

Història del Cinema II (20375)

Titulació/estudi: Grau en Comunicació Audiovisual

Curs: Primer

Trimestre: Segon

Nombre de crèdits ECTS: 6

Hores de dedicació de l'estudiant: 150 hores

Llengua o llengües de la docència: Català

Professor: Xavier Pérez i Alan Salvadó

1. Presentació de l'assignatura

L'assignatura Història del Cinema II té per objectiu recórrer els principals moviments de la història del cinema des de 1960 fins a finals del segle XX. El recorregut es farà a partir de l'estudi de l'obra dels directors cinematogràfics més significatius d'aquest període de la història del cinema i es posarà especial èmfasi en els elements de posada en escena d'aquests creadors.

2. Competències que s'han d'assolir

Habilitat de recollir i d'interpretar dades rellevants (dintre i fora del camp d'estudi) per emetre judicis que incloguin la reflexió sobre temes de la història del cinema.

Habilitat d'aprenentatge que permeti continuar els estudis de manera àmpliament autodirigida o autònoma.

Capacitat i habilitat en el maneig de les tècniques per a la construcció d'un discurs sobre la història del cinema.

Habilitat en els processos de construcció i d'anàlisi dels relats audiovisuals des del punt de vista de la posada en escena.

Capacitat per llegir i analitzar l'escriptura dels directors cinematogràfics.

Capacitat per detectar i comprendre els diversos moviments i tendències de la història del cinema.

3. Continguts

Tema 1

Moviments i tendències *La nouvelle vague*. El *free cinema*. El nou cinema alemany. Els cinemes de l'Est. La modernitat a Itàlia. El *nuevo cine español*. Els nous cinemes llatinoamericans. El sistema de Hollywood i la seva evolució.

Tema 2

L'evolució del llenguatge a través dels autors. Els grans cineastes francesos: F. Truffaut, J.L. Godard, E. Rohmer, J. Rivette, A. Resnais. Cinema metafísic i transcendental: I. Bergman, R. Bresson, A. Tarkovski, K. Kieslovski. Cinema oriental: A. Kurosawa, S. Ray. Evolució del cinema italià: L. Visconti, F. Fellini, M. Antonioni, P.P. Pasolini. El nou cinema alemany: W. Herzog, R.W. Fassbinder, W. Wenders. USA., anys 60: J. Cassavetes, S. Kubrick, R. Polanski. Europa, anys 70: T. Angelopoulos. USA, des dels anys 70: F.F. Coppola, M. Scorsese, W. Allen. Emergència del cinema iraní: Abbas Kiarostami.

4. Avaluació

Avaluació final a partir d'un examen i d'un treball escrit: en el primer, tipus test, l'alumne s'examinarà dels continguts generals de l'assignatura; l'aprobat de l'examen és imprescindible per ser avaluat del treball; en el treball escrit, l'estudiant desenvoluparà, de manera acadèmica, l'estudi d'un film.

Recuperació

En cas d'haver suspès l'examen, l'estudiant tindrà dret a un segon examen en la data de recuperació que la Secretaria de la Facultat determini, i a ser avaluat del treball ja presentat.

En el cas d'haver suspès el treball, l'estudiant tindrà dret a presentar un nou treball en la data que la Secretaria de la Facultat determini.

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia bàsica

GUBERN, R. *Historia del cine*. Barcelona: Anagrama, 2014.

FONT, D., *Paisajes de la modernidad. Cine europeo, 1960-1980*. Barcelona: Paidós, 2002.

GUARNER, J.L. *Historia del cine americano.*, vol. 3. Barcelona: Laertes, 1993.

LOSILLA, C. *La invención de la modernidad o cómo acabar de una vez por todas con la historia del cine*. Madrid: Cátedra, 2012.

TALENS, J.; ZUNZUNEGUI, S. (coord.). *Historia general del cine*. Madrid: Cátedra, 1995. Vol. X-XII.

Filmografia bàsica

Los 400 golpes, F. Truffaut, 1959

Pickpocket, R. Bresson, 1959

La aventura, M. Antonioni, 1960

8 1/2 F. Fellini, 1960.

El año pasado en Marienbad, A. Resnais, 1961

Como en un espejo, I. Bergman, 1961.

Le mépris, J.L. Godard, 1963.

El gatopardo, L. Visconti, 1963

Repulsión, R. Polanski, 1965.

2001, una odisea del espacio, S. Kubrick, 1968

Ma nuit chez Maud, E. Rohmer, 1969

Aguirre, la cólera de Dios, W. Herzog, 1972.

El Padrino, F.F. Coppola, 1972

Todos nos llamamos Alí, R.W. Fassbinder, 1973

El espejo A. Tarkovski, 1974

Una mujer bajo la influencia, J. Cassavetes, 1974
El viaje de los comediantes, T. Angelopoulos, 1975
Taxi Driver, M. Scorsese, 1976
Manhattan, W. Allen, 1979
Paris, Texas, W. Wenders, 1984

5.2. Bibliografia complementària

José Carlos Avellar. *Glauber Rocha*. Madrid: Càtedra, 2002.
Antoine de Baeque, Charles Tesson. *Una cinefilia a contracorriente: la Nouvelle Vague y el gusto por el cine americano*. Barcelona: Paidós, 2004.
Vicente Benet. *El cine español. Una historia cultural*. Barcelona: Paidós, 2013.
Peter Biskind. *Moteros tranquilos, toros salvajes: la generación que cambió Hollywood*. Barcelona: Anagrama, 2009.
David Bordwell, *La narración en el cine de ficción*, capítols. 10-13. Barcelona: Paidós, 1996.
Núria Bou. *Plano/contraplano. De la mirada clásica al universo de Michelangelo Antonioni*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2002.
Núria Bou (et al.). *Alain Resnais. Viaje al centro de un demiurgo*. Barcelona, Paidós, 1998.
Juan Miguel Company. *Ingmar Bergman*. Madrid: Càtedra, 1990.
Peter Cowie. *Coppola*. Madrid, Ediciones Libertarias, 1992.
Gilles Deleuze, *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*. Barcelona: Paidós, 1984
Gilles Deleuze, *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*. Barcelona: Paidós, 1987.
Alberto Elena. *Abbas Kiarostami*. Madrid, Càtedra, 2002.
Alberto Elena, *Satyajit Ray*, Madrid, Càtedra, 1998.
Rainer Werner Fassbinder. *La anarquía de la imaginación: entrevistas, ensayos y notas*. Barcelona: Paidós, 2002.
Domènec Font. *Michelangelo Antonioni*. Madrid: Càtedra, 2003.
Pere Gimferrer. *Cine y literatura*. Barcelona: Seix Barral, 1999.
Sam B. Girgus. *El cine de Woody Allen*. Madrid: Akal, 2005.
Román Gubern. *Historia del cine español*. Madrid, Càtedra, 1995.
Andrew Horton. *El cine de Theo Angelopulos: imagen y contemplación*. Madrid: Akal, 2001.
Thierry Jousse. *John Cassavetes*. Madrid: Càtedra, 1992.
Suzanne Liandrat-Guigues, Jean-Louis Leutrat. *Jean-Luc Godard*. Madrid: Càtedra, 1994.
Carlos Losilla (Ed.). *François Truffaut. El deseo del cine*. Donostia: Donostia-Kultura, 2010.
José Enrique Monterde, Daniela Aronica (et al.). *En torno al nuevo cine italiano: los años sesenta: realismo y poesía*. Valencia: IVAC, Festival Internacional de cine de Gijón, Centro Galego de Artes da Imaxe, Filmoteca Española, 2005.
José Enrique Monterde. *Martin Scorsese*. Madrid, Càtedra, 2000.
Pier Paolo Pasolini. *Pier Paolo Pasolini contra Eric Rohmer*. Barcelona: Anagrama, 1970.
Brad Prager, *The Cinema of Werner Herzog.: aesthetic ecstasy and truth*. Londres: Wallflower,

2007.

Roman Polanski. *Roman por Polanski*. Barcelona: Grijalbo, 1985.

Angel Quintana. *El cine italiano, 1942.1961: del neorrealismo a la modernidad*. Barcelona: Paidós, 1997.

Andrej Tarkovski, *Esculpir el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine*. Madrid. Rialp, 1991.

Manuel Vidal Estévez, *Akira Kurosawa*. Madrid: Càtedra, 1992.

Antonio Weinrichter. *Wim Wenders*. Madrid: Ediciones JC, 1986.

Santos Zunzunegui. *Robert Bresson*. Madrid, Càtedra, 2001.

6. Metodologia

Classes magistrals

Tutories presencials

Treball individual

Estudi personal

7. Programació d'activitats

Setmana 1

Temes

La nouvelle vague . Els grans cineastes francesos. F. Truffaut. J-L. Godard.

Activitats a l'aula: classes magistrals, projecció de fragments, debat, projecció del film *A bout de souffle*. (J-L. Godard, 1959)

Activitats fora de l'aula: recerca bibliogràfica i audiovisual

Setmana 2

Temes:

Els grans cineastes francesos J-L Godard, E. Rohmer, A. Resnais.

Activitats a l'aula: classes magistrals, projecció de fragments, debat

Activitats fora de l'aula: recerca bibliogràfica i audiovisual

Setmana 3

Temes:

Cinema metafísic i transcendent R. Bresson. C. T. Dreyer I. Bergman.

Cinema Oriental . Akira Kurosawa /S. Ray

Activitats a l'aula: classes magistrals, projecció de fragments, debat.

Activitats fora de l'aula: recerca bibliogràfica i audiovisual

Setmana 4

Temes:

La modernitat a Itàlia (I). L. Visconti

La modernitat a Itàlia (II). M. Antonioni, F. Fellini

Activitats a l'aula: classes magistrals, projecció de fragments, debat.

Activitats fora de l'aula: recerca bibliogràfica i audiovisual

Setmana 5

Temes:

La modernitat a Itàlia (III). P.P. Pasolini

El nou cinema alemany (I). Straub/Huillet. A. Kluge. Werner Herzog., R.W: Fassbinder.

Activitats a l'aula: classes magistrals, projecció de fragments, debat

Activitats fora de l'aula: recerca bibliogràfica i audiovisual

Setmana 6

Temes:

El nou cinema alemany (II). W. Wenders.

Els cinemes de l'Est. A. Tarkovski. K. Kieslovski.

EL nou cinema espanyol.

Activitats a l'aula: classes magistrals, projecció de fragments, debat

Activitats fora de l'aula: recerca bibliogràfica i audiovisual.

Setmana 7

Temes:

El nous cinemes llatinoamericans.

El *Free Cinema*.

La Generació de la TV a USA

J. Cassavettes

Activitats a l'aula: classes magistrals, projecció de fragments, debat

Activitats fora de l'aula: recerca bibliogràfica i audiovisual

Setmana 8

Temes:

Recapitulació sobre el cinema modern.

La imatge-temps, del cinema d'autor al cinema de gènere.

Cineastes-demiurges: S. Kubrick, R. Polanski

Activitats a l'aula: classes magistrals, projecció de fragments, debat

Activitats fora de l'aula: recerca bibliogràfica i audiovisual

Setmana 9

Temes:

EL sistema de Hollywood i la seva evolució. La generació dels 70

M. Scorsese. F.F. Coppola.

Activitats a l'aula: classes magistrals, projecció de fragments, debat

Activitats fora de l'aula: recerca bibliogràfica i audiovisual

Setmana 10

Temes:

W. Allen. L'era dels blockbusters

Sexe i política al cinema d'autor post-68

Evolució del cinema europeu. T. Angelopoulos.

Activitats a l'aula: classes magistrals, projecció de fragments, debat.

Activitats fora de l'aula: recerca bibliogràfica i audiovisual

Setmana 11

Emergència del cinema iraní: Abbas Kiarostami.

Període d'exàmens

Avaluació: lliurament dels treballs.

Avaluació: realització de l'examen tipus test a l'aula