

Objetivos

Esta asignatura pretende dar una visión general al alumno extranjero sobre el conocimiento de la historia de la fotografía y del cine europeo. Estas dos manifestaciones artísticas permiten comprender la evolución de qué es Europa, y cómo se ha representado a sí misma en función de los cambios culturales, históricos y sociales durante dos siglos a través del cine y la fotografía, es decir, a través de las imágenes que ha generado sobre sí misma.

Metodología

Las clases serán teórico-prácticas y están planteadas para los estudiantes extranjeros. El alumno puede comprender de una manera didáctica la evolución de la imagen de la fotografía y del cine en Europa, con especial énfasis en la génesis y evolución del lenguaje fotográfico y cinematográfico, así como en el contexto social y cultural del que emanan.

Cada tema va acompañado del visionado de una serie de imágenes fotográficas y fílmicas, de modo que el alumno puede participar en clases dinámicas, aportando reflexiones y comentarios.

Actividades

complementarias:

Se visitarán durante el curso galerías de arte y exposiciones de fotografía para que el alumnado extranjero pueda conocer de primera mano estos materiales, desde un punto de vista práctico.

Temario

Bloque 1.- Nacimiento de la fotografía y del espectáculo cinematográfico

.

TEMA 1.- Los espectáculos ópticos.

TEMA 2.- Los orígenes de la fotografía: magia y ciencia.

TEMA 3.- La ilusión del movimiento: juguetes y máquinas.

Los
preludios del
cine.

TEMA 4.- El nacimiento del cinematógrafo. Documento y espectáculo.
El
cine mudo
europeo.

VISIONADO: De la linterna mágica a los hermanos Lumière. Escuela de Brighton. Georges Méliès. El nacimiento de la industria del cine francés con Charles Pathé.

Bloque 2.- La búsqueda de un lenguaje propio. Los primeros cines nacionales en Europa.

TEMA 5.- Los fotógrafos europeos. La sublimación de un instante. Artífices de un nuevo arte.

TEMA 6.- Cine y fotografía en las vanguardias artísticas. Los cines nacionales.

TEMA 7.- Europa en guerra. Un nuevo lenguaje para la imagen. Fotoperiodismo. Todos a la guerra: el cine propagandístico y el documental.

VISIONADO: Los años del expresionismo alemán y el realismo trágico. Murnau, Sunrise (1929). Fritz Lang, M, el vampiro de Dusseldorf. Sergei Eisenstein y la teoría del montaje. El Acorazado Potemkin (1925). Impresionismo y surrealismo: Jean Renoir (La gran ilusión) y Luis Buñuel (El perro andaluz).

Bloque 3.- La realidad, la ficción y la experiencia. Los grandes autores europeos.

TEMA 8.- La reconstrucción del cine europeo. El instante decisivo. El realismo europeo. Neorrealismo italiano. Descubriendo España. La imagen como compromiso social.

TEMA 9.- Propuestas europeas desde la experiencia. La edad de oro de los autores europeos. La Nouvelle Vague. Free Cinema. Nuevo cine nórdico. El cine alemán. Cine británico. Las cinematografías del Este.

TEMA 10.– Últimas tendencias. Fotografía y cine español. García Alix, Víctor Erice y Pedro Almodóvar. Sevilla, un escenario cinematográfico.

VISIONADO: Vittorio de Sica (Ladrón de bicicletas), Carol Reed (El tercer hombre), Ingmar Bergman (El séptimo sello), Federico Fellini (Amarcord), Luis García Berlanga (El verdugo). Jean Luc Godard. Al final de la escapada. Víctor Erice. El sur.

Evaluación

El sistema de evaluación consistirá en dos exámenes a lo largo del curso. El primer examen se hará a mitad del curso aproximadamente y el segundo al final del cuatrimestre. La nota final será la media entre los dos exámenes.

Cada examen consistirá en la respuesta a dos preguntas: a) una de carácter teórico con dos temas del programa para elegir uno; b) otra de carácter práctico en la que se deberá analizar una fotografía o una de las películas que se consideren obligatorias.

La calificación del examen puede complementarse con la participación en clase y con la elaboración de un trabajo sobre algún aspecto del programa.

BIBLIOGRAFÍA:

En inglés:

EUROPEAN film theory. Edited by Temenuga Trifonova. New York, 2008

EUROPEAN identity in cinema. Edited by Wendy Everett. Exeter, 1996.

[FOURNIER LANZONI, Rémi](#). French cinema : from its beginnings to the present. New York, 2004.

HENRI Cartier-Bresson: photographer. London Thames and Hudson, 1992.

LANDY, Marcial. Fascism in film: the Italian commercial cinema, 1931 – 1943. Princeton University Press, 1986.

MAYER, Geoff. Guide to British cinema. Westport, Conn, 2003.

MURPHY, Robert. A History of British Cinema. London, 2003.

NEWHALL, Beaumont. The history of photography from 1839 to the present day. Museum of Modern Art, New York 1978.

REIMER, Robert C. y Lanham, Md. Historical dictionary of German cinema. Scarecrow Press, 2008.

SPACES in European cinema. Edited by Myrto Konstantarakos. Exeter, 2000.

THE German cinema book. Edited by Tim Bergfelder, Erica Carter and Deniz Göktürk. London : British Film Institute, 2002.

SONTAG, Susan. On photography. New York Dell Publishing, 1980.

WAYNE, Mike. The politics of contemporary European cinema: histories, borders, diasporas. Bristol, 2002.

Enespañol:

BARNOUW, Eric, El documental. Historia y estilo, Barcelona, Gedisa, 1996.

BENET, VICENTE J., La cultura del cine, Barcelona, Paidós, 2004.

BORDWELL, DAVID, y THOMPSON, KRISTIN, El arte cinematográfico, Barcelona, Paidós, 1995.

CAPARRÓS LERA, José María. Historia del cine europeo. De Lumière a Lars von Trier. Madrid, 2007.

COSTA, Antonio, Saber ver el cine, Barcelona, Paidós, 1991.

FONTCUBERTA, Joan: Estética fotográfica, Blume, 1984

GUBERN, Román, Historia del cine, Barcelona, Lumen, 1989.

HEREDERO, C.F., MONTERDE, J.E. (coords). En torno al Free Cinema. Valencia, 2001.

HILL, Paul y COOPER, Thomas. Diálogo con la fotografía : conversaciones con Cecil Beaton, Brasäi, Henri Cartier-Bresson, Helmut Grensheim, André Kertész, Man Ray, Paul Strand y otros. Barcelona, 1980.

JEANCOLAS, Jean-Pierre. Historia del cine francés. Madrid, 1997.

LÓPEZ MONDÉJAR, P. 150 años de fotografía en España. Lunweg. Barcelona, 1999.

NEWHALL, B. Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días, G.G., 1983.

RIPALDA RUIZ, Marcos. El neorrealismo en el cine italiano: de Visconti a Fellini. Madrid, 1990.

SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente. Sombras en Weimar: contribución a la historia del cine alemán. Madrid, 1990.

SORLIN, Pierre. Cines europeos, sociedades europeas. 1939-1990. Barcelona, 1996.

SOUGUEZ, Marie Loup: Historia de la fotografía, Madrid, 1988.

ZAVALA, Juan et al. El cine español contado con sencillez. Madrid, 2007.