

ESTETICA Y CINEMATOGRAFÍA.

Aulas de la Experiencia.

Primer Cuatrimestre. Curso 2022-23

Objetivos.

Estudiaremos la trayectoria del arte cinematográfico, desde sus inicios hasta nuestros días, haciendo especial referencia a las nuevas ideas y cambios sorprendentes que los diferentes realizadores van aportando a lo largo del tiempo y cómo estos logros estéticos son luego utilizados por los nuevos creadores sin que la mayoría de los espectadores seamos conscientes de ello.

Metodología.

Breves explicaciones teóricas y visionado de películas y documentales que ilustren los asuntos tratados.

Programa.

1.- Antecedentes. Primeros pasos y nacimiento del cine. Del mudo al sonoro. De Lumière y Méliès a Griffith.

2.- El plano, la secuencia, el montaje. El espacio y tiempo cinematográfico. Memoria y elipsis.

3.- Símbolos y metáforas visuales. Figuras mentales del personaje. Cine y experiencia.

4.- Guión, narración y ritmo. La forma y el contenido. Relación cine y literatura. Ficción y Verdad. El narrador omnisciente. Las adaptaciones cinematográficas de los relatos literarios. Rupturas narrativas.

5.- Géneros y temática. Teorías y Movimientos.

6.- Las series televisivas. El anuncio publicitario. Cine de animación.

7.- La censura y la creatividad cinematográfica.

Libros.

Mark Cousins. *Historia del cine*. Blume, 2011

Román Gubern. *Historia del cine*. Lumen, 1989

José Luis Sánchez Noriega. *Historia del cine: teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Alianza, 2002

Philip Kemp. *Cine. Toda la historia*. Blume, 2011.

C.W. Ceram. *Arqueología del cine*. Destino, 1965

Dominique Chateau. *Cine y filosofía*. Ediciones Colihue SRL, 2009

Stanley Cavell. *La búsqueda de la felicidad: la comedia de enredo matrimonial en Hollywood*. Paidós 1999

Stanley Cavell. *El cine: ¿puede hacernos mejores?* Katz, 2008

Stanley Cavell. *Más allá de las lágrimas*. Antonio Machado libros, 2009

David Hockney. *El conocimiento secreto*. Debate, 2001

Eduardo Momeñe. *La visión fotográfica*. Afterphoto, 2016

Películas sobre cine.

The Story of Film: An Odyssey. 15 capítulos. Mark Cousins (emitido por Canal + con subtítulos en castellano)

Lumière. Comienza la aventura. Thierry Frémaux, 2016.

Visions of Light: The Art of Cinematography. Arnold Glassman, Todd McCarthy, and Stuart Samuels, 1992

Histoire (s) du cinéma. J.L. Godard

Georges Méliès - La Magie Melies. Jacques Meny, 1997

Louis Lumière-entretiens avec Jean Renoir & Henri Langlois. Eric Rohmer, 1968

Voyage à travers le cinéma français. Bertrand Tavernier, 2016.

Mi viaje a Italia. (Cine italiano). Martin Scorsese, 1999

A Personal Journey with Martin Scorsese through American Movies (un recorrido por el cine norteamericano), 1995

Billy Wilder speaks. Volker Schlöndorff, 2006

El viaje extraordinario. Serge Bromberg & Eric Lange. 2011

Hitchcock/Truffaut. Kent Jones. 2015

Visita ou Memórias e Confissões. Manuel de Oliveira, 1982

La casa Emak Bakia (Emak Bakia baita). Oskar Alegria, 2012

Esto no es una película. Jafar Panahi, 2011

El último truco. Emilio Ruiz del Río. Sigfrid Monleón, 2008

Un día en la vida de Andrei Arsenevitch (sobre Tarkovski). Chris Marker, 2000

Páginas web.

Intef. El cine recurso didáctico.

<http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/indice.htm>

Cine y educación.

<http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/aprendercine.htm>