

BREVE INFORME SOBRE LA DOCENCIA DE HISTORIA DEL CINE EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Vidal de la Madrid Álvarez
Universidad de Oviedo

ANTECEDENTES

La materia «Historia del Cine» ha figurado en los programas de estudios de la Universidad de Oviedo desde la aprobación del plan de 1976. En este caso los estudios de cine se integraban en una asignatura semestral de 5º curso de la especialidad de Historia del Arte denominada «Artes de la Comunicación Social», donde también se impartían conocimientos de Historia del Grabado, del Cartel, de la Fotografía y del Cómic. Desde su implantación hasta el año 1989 su docencia fue responsabilidad del profesor Germán Ramallo Asensio, en la actualidad catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Murcia y con antelación catedrático también en la de Oviedo. El profesor Ramallo, gracias al rigor e interés de sus clases, así como a otras iniciativas complementarias, logró consolidar la materia en poco tiempo e incluso asumió la dirección de algunas tesis doctorales de temática cinematográfica.

A partir de 1989 la asignatura pasó a mis manos y me ocupé de su docencia hasta su extinción con la aparición de un nuevo plan de estudios. El carácter cuatrimestral de la misma, así como la obligación de compartir este tiempo escaso con otras materias, obligó a efectuar un tratamiento muy sumario de la Historia del Cine, orientado a proporcionar un esquema general de su evolución y destacar sus realizaciones fundamentales. No obstante, la mayor parte de las lecciones de la asignatura correspondían a la Historia del Cine y los otros asuntos se fueron convirtiendo con el tiempo en conocimientos de carácter marginal.

Con la aprobación del plan de 1995 el panorama cambió radicalmente y se logró activar una materia que realmente permitía impartir con rigor la Historia del Cine. La asignatura troncal de 5º curso «Historia del Cine y otros medios audiovisuales» dispuso ya de cuatro horas semanales para la docencia y facilitaba la elaboración de un amplio programa de lecciones y secuencias sobre la materia. No obstante, en nuestro departamento habíamos manifestado en algunas ocasiones el escaso conocimiento de técnica y teoría cinematográfica que demostraban los alumnos y cómo esto lastraba la docencia de Historia del Cine. Por este motivo, en el nuevo plan se decidió introducir en el primer ciclo de la licenciatura una asignatura nueva denominada «Teoría y Estética del Cine». Esta asignatura tenía carácter optativo y duración cuatrimestral, estaba orientada a formar en estas materias a los alumnos que iban a cursar años más tarde la Historia del Cine y, al introducirla en el catálogo de libre elección de la Universidad de Oviedo, se convirtió en la estrella indiscutible del nuevo plan con centenares de alumnos matriculados procedentes de todos los campus. Este éxito se convirtió también en un problema, pues debido al carácter

optativo de la misma no era posible distribuir el alumnado en varios grupos y la docencia se hizo muy complicada. Poco después, la salida del catálogo de libre elección moderó los flujos del alumnado.

La aprobación del plan de 2001, que es el actual, apenas ha supuesto cambios apreciables en estas materias. Seguimos impartiendo dos asignaturas de carácter cinematográfico: «Historia del Cine y otros Medios Audiovisuales», 5º curso troncal, y «Teoría y Estética del Cine», primer ciclo optativa. La asignatura troncal de 5º curso ha sido impartida por mí desde su aparición en el plan de 1995 hasta la actualidad. También yo mismo inicié la docencia de «Teoría y Estética» pero tuve que abandonarla al tener que asumir la impartición de dos grupos de la asignatura troncal, que durante los primeros años tan sólo disponía de un grupo.

En la actualidad, la asignatura troncal cuenta con un alumnado consolidado en torno a los 60-70 individuos y se enfrenta desde hace dos años a un proyecto de innovación educativa que está alcanzando buenos resultados tanto en la formación de los alumnos como en sus calificaciones.

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

El Proyecto de Innovación Educativa de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo surgió como una iniciativa del Decanato de la Facultad de Geografía e Historia destinada al 5º curso de esta licenciatura y al 4º curso de la licenciatura de Historia. Se trataba, básicamente, de renovar los métodos docentes tradicionales y de mejorar la capacidad formativa de las titulaciones actuales en la línea apuntada por el futuro Espacio Europeo de Educación Superior. No se perseguía, por tanto, la implantación automática del sistema de créditos ECTS, sino impulsar un cambio en esa dirección que permitiese a profesores y alumnos la adaptación progresiva a las nuevas propuestas europeas en educación superior. Desde este punto de vista podemos considerarlo un proyecto de transición (ver gráfico 1).

No obstante, teniendo en cuenta una situación previa caracterizada, entre otros aspectos, por el aplastante protagonismo de la clase magistral, la carencia de seminarios prácticos, la evaluación fundamentada en el examen teórico, el elevado absentismo del alumnado y su escaso conocimiento de la bibliografía específica de cada asignatura, el proyecto de innovación planteaba una profunda transformación de la docencia tal como había sido entendida hasta entonces. Resultaba evidente que para lograr este objetivo sería necesario tanto el compromiso de los docentes con la reforma, como la elaboración de un proyecto adecuado que implicase cambios radicales en la concepción del programa, en la forma de impartición de los contenidos y en el sistema de evaluación.

Con estos planteamientos, el proyecto de innovación comenzó a gestarse en el mes de febrero del 2005 y fue aprobado definitivamente en el mes de junio de ese mismo año. En el curso 2006-2007 se ha extendido a 4º de Historia del Arte y a 6º de Historia y en el curso que acabamos de iniciar ya se ha implantado en los primeros cursos de ambas licenciaturas. Afecta a todas las asignaturas troncales y obligatorias de dichos cursos y quedan al margen las optativas.

NÚMERO DE ALUMNOS
1996-2007

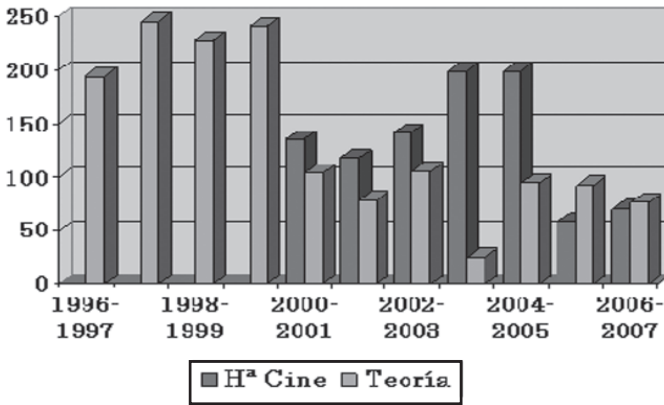

Gráfico 1.

Metodología.- Desde el primer momento se ha buscado transformar la metodología tradicional de impartición de la docencia, basada casi exclusivamente en la lección magistral y con escasa participación del alumnado, hacia un sistema mixto que favorezca la adquisición de conocimientos mediante el trabajo personal y el contacto directo con el profesorado. Con esta finalidad, se ha planteado cada asignatura con arreglo a tres aspectos básicos: la clase teórica, los seminarios prácticos y el trabajo de curso, que ha dado buenos resultados en nuestro caso.

La clase teórica de «Historia del Cine y otros medios audiovisuales» es una sesión semanal de 2 horas impartida por el profesor y destinada a precisar los conocimientos de carácter general contenidos en la lección correspondiente a esa fecha. En esta clase el profesor desarrolla una docencia próxima al modelo tradicional, pero orientada también a proporcionar al alumno instrumentos de contextualización, aproximación y análisis que le faciliten su labor en los seminarios y trabajos de curso.

Los seminarios prácticos son sesiones de 1 hora a la semana donde se profundiza en las lecciones semanales tomando contacto con casos concretos. Se desarrollan en grupos reducidos de 16/17 personas. Se efectúa el análisis de ejemplos significativos favoreciendo el aprendizaje activo del alumno e incentivando su capacidad para adquirir, ordenar y exponer información, pues le corresponde la preparación, discusión y exposición de los resultados de su trabajo. Por este motivo, suele asignarse a cada alumno de forma específica la preparación de uno o más seminarios y se favorece que sus compañeros también participen en esta actividad. La asistencia a los seminarios es obligatoria y tan sólo se permite un 20% de faltas. Este aspecto ha sido uno de los más contestados por el alumnado, pero ha resultado trascendental para incentivar el trabajo personal del alumno y ha contribuido en gran medida a que desarrollasen una mínima capacidad para expresar mensajes orales con propiedad y conocimiento.

El trabajo de curso es un estudio monográfico elaborado de forma personal por el alumno. El texto debe tener una extensión máxima de 10 folios y el tema es escogido por el alumno tras examinar una relación de asuntos propuesta por el profesor, quien supervisa constantemente su elaboración. El profesor, además, debe proporcionar al alumno unas vías de aproximación a la materia objeto de estudio y una bibliografía específica (unas cinco publicaciones). Los trabajos son expuestos al final del curso ante sus compañeros. Para garantizar la coordinación y evaluación de los trabajos propuestos se ha proporcionado también al alumno una relación precisa de los aspectos formales —extensión, tipo de letra, apartados, citas a pie de página, etc.—, unos aspectos comunes de procedimiento y una descripción detallada de los criterios de evaluación.

Además, en las semanas intermedias de cada cuatrimestre algunas asignaturas desarrollan una serie de actividades complementarias destinadas a redondear el trabajo realizado en el aula y a facilitar el contacto directo con el objeto de estudio. Básicamente, consisten en visitas guiadas a museos, análisis directos de edificios, viajes de estudios o asistencia a conciertos.

Sistema de evaluación.— Para la primera convocatoria oficial se ha ideado un sistema de evaluación mixto ponderado que tiene en cuenta la metodología docente aplicada a lo largo del curso y diversifica los aspectos evaluables para cuantificar con mayor rigor la actividad desarrollada por el alumno durante todo el año. En este sistema se evalúan las clases teóricas mediante un examen escrito, los seminarios prácticos mediante una puntuación continuada y el trabajo de curso tras su presentación y defensa.

El examen escrito de «Historia del Cine y otros medios» tan sólo consta de preguntas teóricas acerca de las lecciones del programa. Supone el 50% de la calificación final.

Los seminarios prácticos se evalúan de forma continuada a lo largo del curso. En este caso se tiene en cuenta la participación activa e inteligente del alumno y la constancia y calidad de sus intervenciones. Supone el 20% de la calificación final.

El trabajo de curso se evalúa atendiendo a la calidad y originalidad del análisis, a la capacidad para seleccionar y digerir la bibliografía, a la corrección en la estructuración y exposición y a la claridad en la defensa de su estudio ante sus compañeros. Supone el 30% de la calificación final.

Se han previsto alternativas para liberar a los alumnos con obligaciones laborales de la asistencia obligatoria a los seminarios prácticos y éstas dependieron de los criterios de cada profesor.

En la segunda y las siguientes convocatorias la evaluación ha consistido exclusivamente en un examen escrito, que en nuestro caso incorpora ya preguntas de carácter práctico, fundamentalmente análisis de secuencias cinematográficas.

Programa.— A continuación reproduzco el programa de la asignatura en el curso 2006-2007 tal como ha sido publicado en la guía docente que se entrega a los alumnos. En este caso existe un límite bibliográfico de 10 libros, pero en un programa más extenso se entrega a los alumnos una bibliografía específica y una orientación cinematográfica por cada uno de los temas.

LECCIONES

1. LOS ANTECEDENTES.
 2. EL CINE PRIMITIVO.
 3. EL CINE CLÁSICO Y SU SUPERACIÓN. DAVID WARK GRIFFITH.
 4. EL CINE ALEMÁN DE LA REPÚBLICA DE WEIMAR I. EL EXPRESIONISMO.
 5. EL CINE ALEMÁN DE LA REPÚBLICA DE WEIMAR II. DE FRITZ LANG AL NAZISMO.
 6. EL CINE DE VANGUARDIA EN FRANCIA. EL SURREALISMO.
 7. EL CINE SOVIÉTICO I. DE KULECHOV A DOVZHENKO.
 8. EL CINE SOVIÉTICO II. SERGEI EISENSTEIN.
 9. EL CINE ESCANDINAVO DE ENTREGUERRAS.
 10. LA COMEDIA *SLAPSTICK*.
 11. CHARLES CHAPLIN.
 12. LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NORTEAMERICANA.
 13. LOS GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS EN EL CINE CLÁSICO
- I. EL *WESTERN*.
14. LOS GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS EN EL CINE CLÁSICO
- II. LA COMEDIA.
15. LOS GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS EN EL CINE CLÁSICO
- III. EL CINE NEGRO.
16. EL CINE MANIERISTA. ORSON WELLES.
 17. EL CINE MANIERISTA. ALFRED HITCHCOCK.
 18. LA CRISIS DEL SISTEMA DE ESTUDIOS.
 19. EL CINE NATURALISTA.
 20. CRISIS DE LOS GÉNEROS Y HÉROES CREPUSCULARES EN EL CINE NORTEAMERICANO.
 21. LOS NUEVOS CINES EUROPEOS.
 22. EL POS-NEORREALISMO.

SEMINARIOS

1. LOS ANTECEDENTES. Conocimiento de los espectáculos pre-cinematográficos y del cine primitivo a través de la prensa regional.
2. EL CINE PRIMITIVO. Análisis práctico del modo de representación primitivo y su evolución a través de ejemplos prácticos de la obra de Lumière, Méliès y Porter.
3. EL CINE CLÁSICO Y SU SUPERACIÓN. DAVID WARK GRIFFITH . Análisis práctico del modo de representación clásico o institucional a través de la obra de Griffith. Análisis formal de *Intolerancia* y clarificación de sus aportaciones.
4. EL CINE ALEMÁN DE LA REPÚBLICA DE WEIMAR I. EL EXPRESIONISMO. Análisis práctico de los recursos plásticos y narrativos del cine

expresionista a través de *El gabinete del Dr. Caligari* y su relación con el arte de la época. Análisis práctico de la obra de Murnau y sus aportaciones. *Nosferatu* y sus versiones posteriores, análisis comparativo.

5. EL CINE ALEMÁN DE LA REPÚBLICA DE WEIMAR II. DE FRITZ LANG AL NAZISMO. Comentario crítico del texto de Kracauer. Análisis formal de *Metrópolis* y su influencia posterior. Inspiración formal e intenciones expresiva e ideológica en el cine de Leni Riefensthal.

6. EL CINE DE VANGUARDIA EN FRANCIA. EL SURREALISMO. Análisis de *Un perro andaluz* y *La Edad de Oro*. Debate acerca de la posibilidad de interpretación del cine surrealista.

7. EL CINE SOVIÉTICO I. DE KULECHOV A DOVZHENKO. Comentario de textos teóricos de los cineastas soviéticos. Análisis práctico del sistema de montaje de *El cine-ojo* y *La madre*.

8. EL CINE SOVIÉTICO II. SERGEI EISENSTEIN. Comentario de los textos de Eisenstein sobre el montaje y sobre la influencia de Griffith en el cine soviético. Análisis práctico del montaje intelectual en *El acorazado Potemkin* y *Octubre*.

9. EL CINE ESCANDINAVO DE ENTREGUERRAS. Análisis de *La pasión de Juana de Arco* y *La leyenda de Gösta Berling*

10. LA COMEDIA SLAPSTICK. Análisis de los mecanismos cómicos de *gags* concretos y su influencia en las comedias clásicas. Análisis de *El moderno Sherlock Holmes* y su reflexión sobre la naturaleza del cine. Influencias.

11. CHARLES CHAPLIN. Comentario de los textos de Chaplin sobre el cine sonoro. Análisis práctico de *Tiempos modernos*, su supuesta ambigüedad y la evolución del vagabundo.

12. LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NORTEAMERICANA. Análisis práctico de los recursos expresivos del cine de Stroheim en *Avaricia* y *La reina Kelly*. Análisis del estilo de Vidor a través de sus películas.

13. LOS GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS EN EL CINE CLÁSICO I. EL WESTERN. El estilo de Ford y la evolución de sus personajes a través del análisis práctico de sus películas.

14. LOS GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS EN EL CINE CLÁSICO II. LA COMEDIA. Comentario de las manifestaciones de Hawks sobre el humor cinematográfico. Análisis práctico de los recursos cómicos de *La fiera de mi niña*.

15. LOS GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS EN EL CINE CLÁSICO III. EL CINE NEGRO. Análisis práctico de los recursos expresivos de Walsh en *Los violentos veinte* y *El último refugio*. Análisis práctico de *Furia* y *La mujer del cuadro* de Lang para comprobar la traslación de los recursos expresivos alemanes al cine norteamericano.

16. EL CINE MANIERISTA. ORSON WELLES. Análisis práctico de *Ciudadano Kane* de Welles.

17. EL CINE MANIERISTA. ALFRED HITCHCOCK. Análisis práctico de varias películas de Hitchcock para determinar la evolución de su estilo.

18. LA CRISIS DEL SISTEMA DE ESTUDIOS. Debate sobre la actuación del Comité de Actividades Antinorteamericanas en el medio cinematográfico. Análisis práctico formal e ideológico de *Sólo ante el peligro* y *La ley del silencio*.

19. EL CINE NATURALISTA. Comentario de textos de Rossellini acerca de su obra. Análisis práctico de *Roma, ciudad abierta* y *Ladrón de bicicletas*.

20. CRISIS DE LOS GÉNEROS Y HÉROES CREPUSCULARES EN EL CINE NORTEAMERICANO

21. LOS NUEVOS CINES EUROPEOS. Comentario de textos de Truffaut sobre el cine de autor. Análisis práctico de *Al final de la escapada* y *Los cuatrocientos golpes*.

22. EL POS-NEORREALISMO. Comentario de textos de Pasolini sobre el cine. Análisis práctico de *Te querré siempre*.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

AA. VV., *Historia General del Cine*, 12 vols., Madrid, Cátedra, 1995.

ALLEN, Robert C. y GOMERY, Douglas, *Teoría y práctica de la historia del cine*, Barcelona, Paidós, 1995 (1ª edición 1985).

BAZIN, André, *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 1966 (1ª edición 1959-1962).

BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin, *El arte cinematográfico. Una introducción*, Barcelona, Paidós, 1995 (1ª edición 1979).

COOK, Samantha (ed.), *International Dictionary of Films and Filmmakers*, 5 vols., Detroit, London Washington D C, St. James Press, 1994 (1ª edición 1984).

GUBERN, Román, *Historia del Cine*, Barcelona, Lumen, 1998.

ROMAGUERA I RAMIÓ, Joaquim y ALSINA THEVENET, Homero (editores), *Textos y manifiestos del cine. Disciplinas. Fuentes. Innovaciones*, Madrid, Cátedra, 1998.

—, *Fuentes y documentos del cine*, Barcelona, Gustavo Gili, 1980.

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis, *Historia del Cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*, Alianza, Madrid, 2002.

SÁNCHEZ VIDAL, Agustín, *Historia del cine*, Madrid, Historia 16, 1997.

