

ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ARTES TOTALES@*taiarts.com*
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

GUÍA DOCENTE

**ESTÉTICA
CINEMATOGRAFÍA I**

**GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES
AUDIOVISUALES**

CURSO 2020-2021

I.-Identificación de la asignatura	
Período de impartición:	Anual
Créditos:	6 ECTS
Modalidad:	Presencial
Idioma en el que se imparte:	Castellano
Facultad:	Facultad de Artes Visuales y Creación Digital
Equipo docente:	Ricard Carbonell; Miguel Ángel Pérez Blanco; Carlos Martín (Responsable del Departamento de Estética)

II.-Presentación de la asignatura
Panorama de la teoría y la estética del cine según los enfoques de las diversas corrientes que han configurado el arte cinematográfico. Acercamiento al hecho cinematográfico desde una perspectiva holística que engloba las teorías sobre la imagen, el personaje, el receptor, los estudios culturales, etc.

III.-Competencias
CG1 Capacidad de análisis y síntesis.
CG3 Comunicación oral y escrita de la propia lengua.
CG6 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas).
CG7 Capacidad crítica y autocrítica.
CG1 Valoración de la diversidad y de la multiculturalidad.
1
CG1 Sensibilidad estética o habilidad para percibir las obras de arte desde una experiencia sensible.
6
CE3 Adquisición de una visión global de la historia del arte y su relación con la cultura visual.
CE4 Capacidad para analizar las funciones expresivas y comunicativas de la obra audiovisual.
CE5 Conocimiento de las relaciones entre el cine y otras artes y habilidad para establecer nexos de unión propios.

IV.-Resultados de aprendizaje
El alumno deberá ser capaz de:
1. Adquirir un bagaje cultural amplio que no se limite a lo estrictamente cinematográfico. (CG11, CE3)
2. Manejar con soltura conceptos estéticos e historicistas del cine. (CG3, CG6)
3. Analizar una obra audiovisual desde un punto de vista holístico. (CG1, CE5, CG6, CG7, CE4, CG11)
4. Establecer relaciones entre la estética cinematográfica y el contexto social y artístico. (CE3, CE4, CG16)
5. Comprender la influencia de los efectos políticos y económicos en la ideología cinematográfica. (CE4, CG11)
6. Crear una obra experimental a partir de un estilo estético entre los propuestos por el profesor. (CG7, CE4, CE5)
7. Asimilar conceptos teóricos relativos a la Estética, y ponerlos en práctica en sus propias obras. (CE4, CG16)

V.-Metodología docente	
MD1	Impartición de clases teóricas.
MD3	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.
MD4	Aprendizaje por proyectos.
MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.

MD6	Tutorías académicas.
MD7	Seminarios, conferencias y visitas externas.

VI.- Contenidos

VI.A- Temario de la asignatura

Tema 1: Presentación de la asignatura e introducción a la estética cinematográfica.

¿Qué es la estética cinematográfica? Definición y análisis.
Diferentes posibilidades cinematográficas.

Tema 2: El análisis de la imagen.

El *punto de vista* en la pintura y en el cine. El método iconográfico-iconológico de Erwin Panofsky.
Diferencias del tiempo/espacio del marco y de la pantalla.

Tema 3: Primeras formas de expresión cinematográficas.

Los inicios del cine mudo. Referencias estéticas.
Primeras rupturas espaciales y temporales: Méliès, Lumière, y la Escuela de Brighton.

Tema 4 Primeras vanguardias. Los ismos.

El surrealismo francés, el expresionismo alemán, y el neorrealismo italiano.

Tema 5: El cineasta como historiador.

El cine ruso. El cine de propaganda y el nazismo.
La percepción historicista y crítica. La *Nouvelle Vague*. Revista *Cahiers du cinema*.

Tema 6: El cine como texto.

Publicaciones teóricas, estéticas y autorreferenciales.
Análisis de textos cinematográficos.

Tema 7: El cine como narración: aspectos narratológicos del film.

Los arquetipos y los argumentos universales. Los motivos visuales.

Tema 8: La transformación del personaje: Del cine clásico al postclásico.

El cine clásico, manierista y postclásico. Identificación de personajes en las diferentes etapas.

Tema 9: El espacio.

El espacio fílmico. Espacios cinematográficos, lúdicos, dramáticos, latentes.
Los no-lugares. Espacios oníricos.

Tema 10. Nuevas y renovadas formas de expresión cinematográfica.

El cine expandido. Híbridos, derivas y relatos audiovisuales del S.XXI

Proyecto vinculado	Sin proyecto vinculado.
--------------------	-------------------------

VI.B- Actividades formativas

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	31'5 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	9 horas
AF3	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	3 horas
AF5	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	3 horas
AF6	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	50 horas
AF7	Asistencia a tutorías individuales presenciales y online.	6 horas
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	7'5 horas

AF9	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	70 horas
-----	--	----------

***La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del profesor.**

VI.-Evaluación		
VI.A.- Criterios generales de evaluación		
<p>SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA: La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El profesor decide la aplicación de esta norma.</p> <p>CALIFICACIÓN: El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.</p> <p>Si el alumno desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría de Alumnos, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.</p> <p>ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN: La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.</p> <p>TRABAJOS UNIVERSITARIOS: Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un alumno copia el trabajo de otro, ambos serán considerados responsables.</p>		
VI.B.- Criterios específicos de evaluación de la asignatura		
EVALUACIÓN ORDINARIA		
<p>En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. ☒ SÍ ☐ NO</p> <p>Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5. Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.</p> <p>El profesor indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Campus Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación. En el caso de trabajos, será determinante la entrega/ presentación de los mismos en los plazos establecidos por el docente.</p>		
Pruebas (*)	Descripción de la prueba	Ponderación (en %)
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Examen final escrito, sobre temario del curso.	45%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Práctica acorde a teoría del temario, planteada por el profesor.	35%

SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Visitas a proyecciones o exposiciones durante el curso por parte del alumno.	10%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.		
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.		10%
		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría de Alumnos (escritos, grabaciones...)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

El alumno realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El profesor se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el alumno haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico, siempre y cuando no haya perdido la convocatoria ordinaria por incumplimiento de la asistencia obligatoria.

VI.C.-Revisión de las pruebas de evaluación

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del alumno de TAI.

VIII.-Recursos didácticos

Bibliografía recomendada

- Arheim, R. (1996). *El cine como arte*. Barcelona: Paidós.
- Astruc, A. (1948). *Du Stylo à la caméra et de la caméra au stylo*. L'Écran française.
- Aumont, J. (2005). *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Barcelona: Paidós.
- Aumont, J. (1990). *Análisis del film*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Baigorri, L. (2004). *Video: Primera etapa. El Video en el contexto social y artístico de los años 60/70*. Madrid: Brumaria.
- Bazin, A. (2008) *¿Qué es el cine?* Madrid: Ediciones Rialp.
- Balló, J. (2000). *Imágenes del silencio. Los motivos visuales en el cine*. Barcelona: Anagrama.
- Balló, J. y Pérez, X. (2004). *La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine*. Barcelona: Anagrama
- Bisset, D.E. (2011). *Análisis fílmico y audiovisual*. Barcelona: Editorial UOC.
- Bordwell, D. y Thompson, K. (1995). *El arte cinematográfico*. Barcelona: Paidós.
- Bordwell, D. (1996). *La narración en el cine de ficción*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Carbonell, R. (2018) *El sueño de Tarkovski. Historiografía de una visión*. Madrid: Fragua.
- Carbonell, R. (2019) *La mirada prohibida. El plano subjetivo en el cine*. Madrid: Fragua.
- Chion, M. (1997). *La música en el cine*. Barcelona: Paidós.
- Deleuze, G. (2004) *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*. Barcelona: Paidós.
- Eisenstein, S. (1986) *La forma del cine*. México: Siglo veintiuno ed.

Elsaesser, T. y Hagener, M. (2015). *Introducción a la teoría del cine*. Madrid: UAM Ediciones.
 García López, S. y Gómez Vaquero, L. (2009). *Piedra, papel y tijera. El collage en el cine documental*. Madrid: Ocho y Medio Libros de Cine.
 Gombrich, E.H. (2013). *Lo que nos cuentan las imágenes*. Barcelona: Elba
 González Requena, J. (2006). *Clásico, Manierista, Postclásico. Los modos del relato en el cine de Hollywood*, Valladolid, Ediciones Castilla.
 Mouëllic G. (2011). *La música en el cine*. Barcelona: Paidós.
 Panofsky, E. (2005). *Estudios sobre iconología*. Madrid: Akal.
 Sánchez-Biosca, V. (2006) *Cine de historia. Cine de memoria. La representación y sus límites*. Madrid: Cátedra
 Tarkovski, A. (2006) *Esculpir en el tiempo*. Madrid: Rialp.
 Tranche, R. (2015). *Del papel al plano. El proceso de la creación cinematográfica*. Madrid: Alianza editorial.
 Zunzunegui, S. (1996). *La mirada cercana. Microanálisis fílmico*. Barcelona: Paidós.

Filmografía recomendada

Nota: se indica aquí la filmografía básica del temario que se completará en el aula con otros ejemplos.

Méliès, G. (director) (1902). *El viaje a la luna*. Francia, Star Film
 Murnau, F.W. (director) (1922). *Nosferatu*. Alemania, Prana Film
 Eisenstein, S. (director) (1925). *El corazonado Potemkin*. URSS. Mosfilm
 Eisenstein, S. (director) (1927). *Octubre*. URSS. Sovkino
 Lang, F. (director) (1927). *Metrópolis*. Alemania, UFA
 Buñuel, L. (director) (1929). *Un perro Andaluz*. España
 Vertov, D. (director) (1929). *El hombre de la cámara*. URSS, VUFKU
 Ford, J. (director) (1939). *La diligencia*. EE.UU.: United Artists
 Rossellini, R. (director) (1945). *Roma ciudad abierta*. Italia.
 De sicca, V. (director) (1949). *El ladrón de bicicletas*. Italia, PDS.
 Ford, J. (director) (1956). *Centauros del desierto*. EE.UU.: Warner Bros. Pictures
 Gondry,
 Hitchcock, A. (director) (1958). *Vértigo (De entre los muertos)*. EE.UU.: Paramount Pictures
 Godard, J.L. (director) (1960). *À bout de soufflé*. Francia
 Hitchcock, A. (director) (1963). *Los pájaros*. EE.UU.: Universal Pictures
 Kubrick, S. (director) (1971). *La naranja mecánica*. EE.UU.: Warner Bros Pictures
 Tarkovski, A. (director) (1972). *Solaris*. Rusia: Mosfilm Studios
 Spielberg, S. (director) (1975). *Tiburón*. EE.UU.: Universal Pictures
 Scott, R. (director) (1982). *Blade Runner*. EE.UU.: Warner Bros. Pictures
 Spielberg, S. (director) (1982). *E.T. El extraterrestre*. EE.UU.: Universal Pictures
 Viola, B. (director) (1992). *The Passing*. EE.UU.: Dis Voir
 Kieslovski, K. (director) (1993). *Tres colores: Azul*. Francia / Polonia: MK2 Productions, CED Productions.

Sitios web de interés

Caimán Cuadernos de Cine: <https://www.caimanediciones.es/>
 Filmin: <https://www.filmin.es/>
 Margenes. Plataforma de exhibición y distribución especializada en el cine español e iberoamericano: <http://margenes.org/>
 Mubi: <https://mubi.com/es>
 Otros Cines Europa: <http://www.otroscinseuropa.com>
 Página web de cine artístico y de vanguardia: <http://ubu.com>
 Plat.tv. Plataforma de difusión e investigación audiovisual: <http://plat.tv/>
 Transit. Cine y otros desvíos: <http://cinentransit.com/>

Material del alumno necesario para cursar la asignatura

Libreta para apuntes teóricos, y cualquier tipo de cámara de vídeo y programa de edición para la práctica.

Visitas, Master Class, eventos o talleres adicionales se comunicarán a lo largo del curso

Durante el curso el alumno asistirá a exposiciones artísticas y a proyecciones cinematográficas.