

GUÍA DOCENTE

ESTÉTICA CINEMATOGRAFÍA II

**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 Cine
Equipo docente:	M ^{ra} Nieves Moreno Redondo Carlos Martín (Responsable del Departamento de Estética y Cultura Visual)

II.-Presentación de la asignatura
<p>La asignatura se centra en el estudio y análisis de diferentes prácticas y corrientes estéticas audiovisuales, no exclusivamente cinematográficas, desarrolladas desde los años 70/80 del pasado siglo hasta la actualidad. A partir del conocimiento de distintas teorías cinematográficas, corrientes estéticas y prácticas culturales se propone desarrollar una praxis analítica y crítica de la cultura visual contemporánea y dotar al alumnado de las herramientas conceptuales para realizar investigaciones teóricas y diseñar proyectos audiovisuales fundamentados desde el punto de vista estético y teórico.</p>

III.-Competencias
CG2 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG7 Capacidad crítica y autocrítica.
CG8 Capacidad para generar nuevas ideas.
CG10 Trabajo en equipo
CG14 Diseño y gestión de proyectos.
CG16 Sensibilidad estética o habilidad para percibir las obras de arte desde una experiencia sensible.
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
<p>El alumno deberá ser capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir las teorías fílmicas contemporáneas más relevantes e identificar sus relaciones con otras perspectivas teóricas procedentes de ámbitos artísticos colindantes (CE3, CE5). - Reconocer y explicar los valores estéticos e ideológicos presentes en la creación cinematográfica contemporánea y en prácticas artísticas colindantes, como el video-arte, la fotografía o la pintura (CE5, CE3). - Interpretar textos teóricos, extrayendo la información más relevante y emplearla de manera coherente en un discurso propio (CG7, CE3, CE5). - Aplicar conceptos teóricos y categorías estéticas al análisis de una obra audiovisual determinada y defender el análisis empleando elementos del discurso estético (CG2, CG7, CG10, CE4). - Aplicar conceptos teóricos y categorías estéticas al diseño y creación de una obra audiovisual original y defender la obra empleando elementos del discurso estético que permitan apreciar una sensibilidad estética hacia las diferentes expresiones audiovisuales contemporáneas. (CG2, CG7, CG8, CG10, CG14, CG16). - Manifestar sensibilidad hacia las distintas manifestaciones, expresiones y realidades estéticas y culturales de la creación audiovisual contemporánea a través del visionado y comentario en el aula de una amplia tipología de filmes y modos y contextos de producción (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	
<p>Tema 1: La cultura audiovisual en la posmodernidad y el entorno digital. Principios culturales de la posmodernidad. Características del cine posmoderno y otras prácticas en el ámbito audiovisual. Nuevas formas de cine basado en la imagen digital.</p> <p>Tema 2. La estética crítica. Los cánones estéticos y las categorías estéticas alternativas: lo grotesco, lo abyecto, kitsch, camp y kawaii.</p> <p>Tema 3. Multiculturalismo y cines periféricos La percepción y la construcción del Otro. Del eurocentrismo al multiculturalismo. Las estéticas de la resistencia en las prácticas cinematográficas “periféricas”.</p> <p>Tema 4. Las teorías de género. El género como construcción cultural y el cine como tecnología de género. Principales aportaciones de la teoría fílmica feminista.</p> <p>Tema 5. Procesos intermediales y transmediales en las prácticas audiovisuales contemporáneas. El cine expandido y expuesto, relaciones entre el cine y otras prácticas artísticas. La cultura de la convergencia y las narrativas transmedia.</p>	
VI.B- Actividades formativas	
AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas. 30 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula. 6 horas
AF3	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales). 6 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. 40 horas
AF7	Asistencia a tutorías individuales presenciales y online. 7'5 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. 80 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

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.

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.

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.

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.

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.

VI.B.- Criterios específicos de evaluación de la asignatura

EVALUACIÓN ORDINARIA

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. X SÍ NO

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.

El profesor indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula 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.

Pruebas (*)	Descripción de la prueba	Ponderación (en %)
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Examen escrito de los contenidos impartidos en la asignatura (incluye la interpretación de un texto teórico).	50%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Realización de una obra audiovisual por equipos y presentación en el aula (15%) Trabajo escrito en grupo: investigación teórica y análisis de una obra audiovisual y exposición oral en el aula (15%)	30%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Análisis individual de textos teóricos y aplicación a una obra audiovisual: entrega del informe y comentario en el aula.	20%

SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.	----	-----
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	----	----
		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.

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 obligatoria

- Collado, E (2012). *Paracinema. La desmaterialización del cine en las prácticas artísticas*. Madrid: Editorial Trama
- Elena, A. (1999) *Los cines periféricos: África, Oriente Medio, India*. Barcelona: Paidós.
- Imbert, G. (2019). *Crisis de valores en el cine posmoderno*. Madrid: Cátedra.
- May, S. (2019). *El poder de lo cuqui*. Barcelona: Alpha Decay
- Paszkiewicz, K. (2017). *Rehacer los géneros. Mujeres cineastas dentro y fuera de Hollywood*. Barcelona: Icaria

Bibliografía Recomendada

Bulter, A. (2002). *Women's cinema. The contested screen*. Londres: Wallflower.

Cousins, M (2018) *Historia y arte de la mirada*. Barcelona: Editorial Pasado y Presente.

Danto, A. (2005). *El abuso de la belleza. La estética y el concepto del arte*. Barcelona: Paidós.

Darley, A. (2003). *Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación*. Barcelona: Paidós, 2003.

De Lauretis, T. (1987). *Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction*. Minnessotta: Indiana University Press.

Elsaesser T. y Malte H. (2016). *Introducción a la teoría del cine*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

Fannon, F. (1952) *Piel negra, máscaras blancas*. Madrd: Akal.

Guardiola, I (2019). *El ojo y la navaja. Un ensayo sobre el mundo como interfaz*. Barcelona: Arcadia.

Jenkins, H. (2008). *Convergence culture: La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Barcelona: Paidós.
 Mulvey, L. (1975). Visual pleasure and narrative cinema. *Screen* 16(3), pp. 6-18 Traducción al castellano: Placer visual y cine narrativo. *Eutopías*, 2a época, 1, 1988.
 Richie, D. (2005) *Cien años de cine japonés*. Madrid: Ediciones Jaguar
 Shohat, E. y Stam. R. (2002). *Multiculturalismo, cine y medios de comunicación*. Barcelona: Paidós.
 Sontag, S. (1984). Notas sobre lo camp. En *Contra la interpretación y otros ensayos* Barcelona: Seix Barral.
 Stam, R. (2001). *Teorías del cine. Una introducción*. Barcelona: Paidós.

Filmografía recomendada

Akerman, C. (director). (1975). *Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles*. Bélgica: Paradise Films / Unité Trois.
 Almodóvar, P. (director). (1987). *La ley del deseo*. España: El Deseo / Lauren Film
 Biller, A. (directora) (2016). *The Love Witch*. Estados Unidos: Anna Biller Productions
 Borden, L. (directora) (1983). *Born in flames*. Estados Unidos: First Run Features / DEC Films
 Buñuel, L. (director) (1933). *Las Hurdes. Tierra sin pan*. España: Ramón Acín.
 Cousins, M. (director). *The Story of Film* (Episodio 14). Reino Unido: BIM / Hopscotch Films
 Cronenberg, D. (director) (1983). *Videodrome*. Canadá: Universal Pictures / CFDC / Famous Players / Filmplan
 Cronenberg, D. (director) (1986). *The Fly*. Estados Unidos: 20th Century Fox / Brookfilms
 Egoyan, A (director) (1993). *Calendar*. Armenia-Francia-Canadá: Ego Film Arts / ZDF Television / The Armenian National Cinematheque
 Folman, A. (director) (2013). *The Congress*. Israel: Liverpool / Paul Thiltges Distributions / Pandora Filmproduktion
 Glazer, J. (director) (2013). *Under the skin*. Estados Unidos: Film4 / Nick Wechsler Productions
 Jackson, P. (director) (1995). *Forgotten Silver*. Nueva Zelanda: WingNut Films / New Zealand Film Commission
 Karel, W. (director). (2002). *Operación luna*. Francia: Arte France / Point du Jour
 Maddin, G. (director). (2017). *The Green Fog*. Estados Unidos: Extra Large Productions
 Murakami, T. (director) (2012) *Jellyfish Eyes* Japón: Kasahara Chiaki
 Murugados, A.R. (director) (2008) *Ghajini* India: Geetha Arts.
 Nnaji, G. (directora) (2018) *Lionheart* Nigeria: The Entertainment Network.
 O'Rourke, D. (director) (1988). *Cannibal Tours*. Australia: Institute of Papua New Guinea Studios
 Ospina, L. y Mayolo, J.C (directores). (1977). *Agarrando pueblo. Los vampiros de la miseria*. Colombia: Satuple.
 Ollman, D. y Price S. (directores) (2003). *The Yes Men*. Estados Unidos: Yes Men Films LLC
 Pons, V. (director) (1978). *Ocaña, retrato intermitente*. España: Prozesa
 Solanas, F. y Getino, O. (1968). *La hora de los hornos*. Argentina: Grupo Cine Liberación.
 Varda, A. (directora) (1962). *Cléo de 5 à 7*. Francia: Ciné-Tamaris
 Weir, P. (director) (1998). *El show de Truman*. USA: Paramount Pictures / Scott Rudin Productions

Sitios web de interés

Everything is a Remix. (2018). Disponible en: <https://www.everythingisaremix.info/>
 Guardiola, I. y Sureda, M. (2018). La dimensió poc coneguda. Pioneres del cinema. Disponible en <http://www.pioneresdelcinema.cat/>
 Hight, C. (2018). Mockumentary: reflexivity, satire and a call to play. [online] Waikato.ac.nz. Disponible en: <http://www.waikato.ac.nz/fass/mock-doc/>
 Japanese Animated Film Classics (2017) National Film Archive of Japan. Disponible en: <https://animation.filmarchives.jp/en/index.html>
 Jenkins, H. (2018). Confessions of an Aca-Fan. Henry Jenkins. Disponible en: <http://henryjenkins.org/>
 Power to the Pixel (2018). Disponible en: <http://powertothepixel.com/>
 Scolari, C. (2018). Hipermediaciones. Disponible en: <https://hipermediaciones.com/>
 TEDx Transmedia (2018). Home [online]. Disponible en: <http://www.tedxtransmedia.com/>

Material del alumno necesario para cursar la asignatura

Cualquier dispositivo de registro de video y un programa de edición.

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