

GUÍA DOCENTE

HISTORIA DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 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:	Miguel Payán; Javier García-Luengo (Responsable del Departamento de Historia del Arte)

II.-Presentación de la asignatura
Contexto histórico, social y cultural de las artes audiovisuales desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Autores, obras y tendencias fundamentales. Estudio de las especificidades de cada género y de la adaptación al cine de mitos y leyendas, atemporales y versátiles. Atención a las series de televisión, por su lenguaje dominante en el discurso audiovisual actual. Y análisis de la absorción del cine independiente por los grandes estudios.

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.
CG11 Valoración de la diversidad y de la multiculturalidad.
CG16 Sensibilidad estética o habilidad para percibir las obras de arte desde una experiencia sensible.
CE1 Conocimiento de la historia y evolución de las artes audiovisuales desde el punto de vista estético, social y ético.
CE2 Conocimiento de las obras y autores clave de las artes audiovisuales.
CE3 Adquisición de una visión global de la historia del arte y su relación con la cultura visual.

IV.-Resultados de aprendizaje
El alumno deberá ser capaz de:
- Identificar películas y directores clave para las distintas etapas de la historia del audiovisual, así como los estilos, tendencias, escuelas y géneros artísticos dominantes en cada etapa abordada en el temario (CG11, CG16, CE1, CE2, CE3)
- Conocer los fundamentos, la influencia del momento histórico en la fecha de filmación y el estreno de los principales títulos, sus aspectos formales, convenciones genéricas, estrategias narrativas e influencia que ejercen en la sociedad, así como su función como testimonio histórico de cada etapa. (CG11, CG16, CE1, CE2, CE3)
- Manejar recursos expresivos aplicables a la elaboración de trabajos escritos y audiovisuales que sirvan para ilustrar con material propio las distintas etapas históricas abordadas en la asignatura. (CG1, CG3, CG6, CG7, CG11, CG16)
- Reflexionar y verbalizar sobre la materia abordada en el temario de la asignatura, así como sus aportaciones multiculturales y el valor ético y social en cada etapa histórica del audiovisual. (CG16, CE3)
- Desarrollo de habilidades para trabajo en equipo y coordinación con otros compañeros. (CG7, CG11)
- Elaborar y responsabilizarse de sus propios trabajos audiovisuales y sus mensajes teniendo en cuenta el papel del espectador como receptor (CG1, CG6, CG11).

V.-Metodología docente
MD1 Impartición de clases teóricas.
MD4 Aprendizaje por proyectos.

MD6	Tutorías académicas.
MD7	Seminarios, conferencias y visitas externas.
MD8	Talleres de debate de casos prácticos.

VI.- Contenidos

VI.A- Temario de la asignatura

1. NEORREALISMO ITALIANO
2. NUEVAS OLAS Y NOUVELLE VAGUE
3. MAESTROS EUROPEOS Y NORTEAMERICANOS
4. CINE LATINOAMERICANO
5. ESTADOS UNIDOS: DE LOS 60 A LA ACTUALIDAD
6. LA FICCIÓN TELEVISIVA Y SU INFLUENCIA EN EL LENGUAJE AUDIVISUAL
7. CINE ESPAÑOL: DE 1950 A LA ACTUALIDAD
8. OTROS CINES
9. OTROS ASPECTOS HISTORIOGRÁFICOS DEL CINE
10. HISTORIA DEL DESARROLLO DEL CINE A TRAVÉS DE LOS GÉNEROS, CLAVES Y LENGUAJE DE LOS MISMOS

VI.B- Actividades formativas

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	21 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	9 horas
AF3	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	9 horas
AF5	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	6 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.	10'5 horas
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	4'5 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. 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 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.

Pruebas (*)	Descripción de la prueba	Ponderación (en %)
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Evaluación escrita del temario impartido en clase.	50%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Trabajo audiovisual para proyectar en clase realizado en grupo.	20%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Trabajo de campo en grupo analizando la obra de un director elegido por el alumno y guiado por el profesor.	10%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.	Trabajos de análisis oral de secuencias realizadas en clase semanalmente a partir de películas señaladas por el profesor.	10%
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.

VII.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

El libro más completo

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis (2018). *Historia del cine. Teorías, estéticas, géneros*. Madrid. Alianza Editorial

BALÁZS, Béla (1978). *El film. Evolución y esencia de un arte nuevo*. Barcelona. Editorial Gustavo, Gili, S.A.
GUBERN, R. (1969). *Historia del cine*. Barcelona: Lumen.

KOBAL, J. (1996), *Las cien mejores películas*, Madrid: Alianza Editorial

HUNTER, A. (2001), *Los clásicos del cine*. Madrid: Alianza Editorial

TORRES, A.M. (2006), *Películas del cine mundial de la A a la Z*. Madrid: Espasa

JUAN PAYÁN, M, JUAN PAYÁN, J, MENA, J.L. (2002), *Las mejores escenas de la Historia del Cine*, Madrid: Cacitel S.L.

JUAN PAYÁN, Miguel, (2005), *Las cien mejores películas españolas de la historia del cine*. Madrid. Cacitel S.L.

SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente (2004), *Cine y vanguardias artísticas*. Barcelona. Paidós Ibérica

KRACAUER, Siegfried (1985), *De Caligari a Hitler: una historia psicológica del cine alemán*. Barcelona. Paidós Estética.

QUINTANA, Ángel (1997). *El cine italiano: 1942-1961*. Barcelona. Paidós Ibérica.

RITCHIE, Donald (2004). *Cien años de cine japonés*. Madrid. Jaguar.

RIAMBAU, Esteve (1998). *El cine francés: de la Nouvelle Vague al final de la escapada*. Barcelona. Paidós Ibérica.

WAGNER, Fernando (1972). *La televisión, técnica y expresión dramática*. Madrid. Editorial Labor

ALTMAN, R, (2000), *Los géneros cinematográficos*. Barcelona. Paidós Ibérica.

CAMPBELL, J. (1997), *El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito*, Méjico: Fondo de Cultura Económica.

BETTELHEIM, B. (2012), *Psicoanálisis de los cuentos de hadas*, Barcelona: Planeta

PROPP, V. (2011), *Morfología del cuento*, Madrid: Fundamentos

VV.AA. (1998), *Diccionario de la mitología mundial*, Madrid. Edaf

COTTERELL, A. (2008), *Mitos. Diccionario de mitología universal*, Madrid. Ariel

GUBERN, R. (2009), *Historia del cine español*. Madrid. Cátedra.

FINLER, J.W. (2006), *Historia de Hollywood*. Manon Troppo

SQUIRE, Jason E, (2006), *El juego de Hollywood*. Madrid. T y B Editores.

JUAN PAYÁN, Miguel, (2001), *El cine español actual*. Madrid. J.C. Clementine

COMA, J (1987), *Luces y sombras del cine negro*. Barcelona. Dirigido Por

JUAN PAYÁN, Miguel (2006), *Diccionario ilustrado del cine de terror*. Madrid. Jardín.

PÉREZ RUBIO, Pablo (2004), *El cine melodramático*. Barcelona. Paidós Ibérica

FEUER, Jane (19

STAEHLIN, Carlos María. (1966), *Teoría del cine*. Madrid. Editorial Razón y Fe.

FEUER, J. (1982). *El musical de Hollywood*. Madrid. Verdoux.

FERNÁNDEZ SANTOS, Ángel (1988). *Más allá del oeste*. Madrid. El País.

LOSILLA, C (1993), *El cine de terror, una introducción*. Barcelona. Paidós Ibérica.

LLOPIS, Silvia. (1997). *La comedia en cien películas*. Madrid. Alianza Editorial.

Filmografía recomendada

Dadas las características de la asignatura, el profesor aportará un documento con la filmografía recomendada a través del Campus Virtual.

Sitios web de interés

El alumno puede encontrar un foro de opinión y colaboración con sus propias impresiones y reflexiones en la revista del Cineforum de TAI: CÁMARA GRABA.

<https://camaragrabatai.wordpress.com/>

UNA FUENTE DE DATOS MODO FICHERO

<http://www.imdb.com/>

Material del alumno necesario para cursar la asignatura

- Papel y bolígrafo para tomar apuntes en clase
 - Ordenador para realización del trabajo de investigación (formato científico). Conocimientos básicos de Software Microsoft Office: Word y Excel
 - Cámara de video (es suficiente con la del teléfono móvil) para realización de prácticas individuales.
- Programa de edición (Premiere, Final Cut o similar) en el ordenador para editarlas y exportarlas.

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

TAI organiza unas sesiones mensuales de Cineforum para proyección y debate posterior en las instalaciones del centro con títulos elegidos y presentados por alumnos y profesores. El calendario de las sesiones de Cineforum estará disponible en la agenda de actividades de la página web de TAI.