

GUÍA DOCENTE

ANÁLISIS FÍLMICO II

**GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES
AUDIOVISUALES**

CURSO 2019-2020

I.-Identificación de la asignatura	
Período de impartición:	Anual
Créditos:	3 ECTS
Modalidad:	Presencial
Idioma en el que se imparte:	Castellano
Facultad:	Facultad de Cine
Equipo docente:	Fernando Baños Fidalgo Miguel Ángel Pérez Blanco Elena Oroz y Ricard Carbonell (Responsables del Departamento de Creación Audiovisual)

II.-Presentación de la asignatura
Relatos audiovisuales, híbridos y derivas del S.XXI con especial atención a la cinematografía asiática, europea, latinoamericana y española. Estudio crítico de los tipos de elipsis, las secuencias de acción y de tiempo, la continuidad temporal y compositiva, las funciones de la movilidad del encuadre y su relación temporal, el ritmo interno, los significantes visuales y sonoros, la puesta en escena, el espacio cinematográfico como elemento narrativo y el fuera de campo.

III.-Competencias
CG1 Capacidad de análisis y síntesis.
CG7 Capacidad crítica y autocrítica.
CG8 Capacidad para generar nuevas ideas
CG9 Toma de decisiones.
CG10 Trabajo en equipo.
CG13 Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CG16 Sensibilidad estética o habilidad para percibir las obras de arte desde una experiencia sensible.
CE28 Capacidad para trabajar en equipo en una producción audiovisual.
CE36 Conocimiento de las principales obras y autores de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales.
CE37 Conocimiento de la producción cinematográfica actual y su orientación de mercado.

IV.-Resultados de aprendizaje
El alumno deberá ser capaz de: - Conocer nuevos lenguajes audiovisuales procedentes de diferentes cinematografías en los márgenes de la distribución comercial para integrarlos en su cultura como un hecho natural (CE36, CE37) - Identificar, comprender y desarrollar los conceptos tratados durante el curso y aplicarlos en el análisis fílmico de las cinematografías de estudio propuestas (CG1, CE36, CE37, CG16) - Construir de forma crítica un discurso analítico-fílmico avanzado, es decir, tener la capacidad de profundizar en aquellos elementos cinematográficos que proporcionan un carácter personal a la obra más allá de lo visible. (CG1, CG13, CG16) - Establecer nexos entre la visión global de la Historia del Cine, adquirida a lo largo del Grado, y los contenidos del curso junto a su propia experiencia como cineasta. (CE36, CG13, CG16) - Pensar el cine como una herramienta de conocimiento a partir de textos de creación propia (CG7, CG8, CG9, CG13) - Realizar una práctica audiovisual que articule un discurso en busca de su identidad como cineasta (CG7, CG8, CG9, CG10, CE28).

V.-Metodología docente
MD1 Impartición de clases teóricas.

MD2	Impartición de clases prácticas.
MD3	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.
MD6	Tutorías académicas.
MD8	Talleres de debate de casos prácticos.

VI.- Contenidos	
VI.A- Temario de la asignatura	
Análisis en profundidad de los nuevos lenguajes audiovisuales del siglo XXI para incidir, especialmente, en el cine del norte y del este de Europa, el cine asiático, las cinematografías latinoamericanas, y la española.	
1. EL PLANO SECUENCIA COMO TOMA SUBJETIVA DE LA REALIDAD. 2. EL PLANO SECUENCIA EN EL CINE CONTEMPORÁNEO. 3. EL MONTAJE: NARRATIVIDAD, TEMPORALIDAD Y CONTINUIDAD. 4. FUERA DE CAMPO: RELACIONES ESPACIO/TIEMPO. 5. LA YUXTAPOSICIÓN Y EL FLUJO TEMPORAL. 6. LOOPS Y ESTRUCTURAS ESPEJO. 7. SONIDO, ATMÓSFERAS Y SILENCIOS. 8. EL CINE COMO EXPERIENCIA PERSONAL.	
VI.B.- Actividades formativas	
AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas. 9 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula. 12 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. 20 horas
AF7	Asistencia a tutorías individuales presenciales. 3 horas
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento. 3 horas
AF9	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas. 40 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 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).	Ensayo literario a partir de materiales audiovisuales.	25%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Ensayo fílmico a partir de materiales audiovisuales.	25%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Análisis fílmicos (3).	20%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.	Actividades prácticas en el aula y seguimiento del proyecto final.	20%
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.

VII.C.-Revisión de las pruebas de evaluación

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

VII.-Recursos didácticos

Bibliografía recomendada

- Arheim, Rudolf. (1996) El cine como arte. Barcelona: Paidós.
- Astruc, Alexander. (1948). *Du Stylo à la caméra et de la caméra au stylo*. L'Écran française.
- Aumont, Jacques (2005). *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Barcelona: Paidós.
- Aumont, Jacques. (1990). *Análisis del film*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Aumont, Jacques. (1997). *El rostro en el cine*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Bisset, D.E. (2011). *Análisis fílmico y audiovisual*. Barcelona: Editorial UOC.
- Bordwell, David. (1996). *La narración en el cine de ficción*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Bordwell, David. y Thompson, K. (1995). *El arte cinematográfico: una introducción*. Barcelona: Paidós.
- Borrás, M.M. (2008) *Siete miradas, una misma luz: teoría y análisis cinematográfico*. Valladolid: Uni. de Valladolid
- Brenez, N. (2003): *La vie nouvelle, nouvelle vision*. Paris: Editions Leo Scheer.
- Bresson, R. (2007). *Notas sobre el cinematógrafo*. Madrid: Ardora Ediciones.
- Carbonell, R. (2018) *El sueño de Tarkovski. Historiografía de una visión*. Madrid: Fragua.
- Catalá, J.M. (2014) *El cine de pensamiento*. Valencia: Univ. de Valencia.
- Deleuze, G. (1984). *Francis Bacon: Logique de la sensation*. París: Ed. de la Différence
- Deleuze, G. (1987). *La imagen- tiempo*. Barcelona: Paidos Ibérica.
- Elsaesser, T. y Hagener, M. (2015). *Introducción a la teoría del cine*. Madrid: UAM Ediciones.
- Fernández Sánchez, M.C. (1997). *Influencias del montaje en el lenguaje audiovisual*. Ediciones Libertarias.
- Goliot-Leté, A y Vanoye, F. (2008) *Principios de análisis cinematográfico*. Ed. Abada.
- Jameson, F. (1995) *La estética geopolítica: cine y espacio en el sistema mundial*. Madrid: Paidós ibérica.
- Lainez, J.C. (2003). *Construcción metafórica y análisis fílmico*. Valencia: Institució Alfons El Magnanim
- Marcos Camilo, E.J y Gómez Tarín, F.J (coords.) (2014). *Narrativas (mínimas) audiovisuales*. Asociación Shangrila Textos Aparte.
- Martínez García, M.A (2015). *La imagen cinematográfica: manual de análisis aplicado*. Ed. Síntesis.
- Mitry, J. (1991) *La semiología en tela de juicio*. Madrid:Akal.
- Montiel, A. (2002). *El desfile y la quietud (análisis fílmico versus historia del cine)*. Valencia: Generalitat Valenciana.
- Tarkovski, A. (2006) *Esculpir en el tiempo*. Madrid: Rialp.
- Vidrio, M. (2008) *Análisis fílmico y literario*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- VV. AA. (2012) *Análisis de secuencias: innovación didáctica audiovisual*. Madrid: Ed: Icono-14.
- VV. AA. (2014) *Análisis de secuencias 2: técnicas de realización*. Madrid: Ed: Icono-14.
- Zunzunegui, S. (1996). *La mirada cercana. Microanálisis fílmico*. Barcelona: Paidós.

Filmografía recomendada en anexo facilitado por el equipo docente

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.otroscineseuropa.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 Classes, eventos o talleres adicionales se comunicarán a lo largo del curso

Durante el curso el alumno asistirá a exposiciones, ciclos, festivales y proyecciones cinematográficas.