

Estética cinematográfica I
GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES
Curso 2022/2023

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Añual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Visuales y Creación Digital

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/la receptor/a, los estudios culturales, etc.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG1	Capacidad de análisis y síntesis.
CG3	Comunicación oral y escritura 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.
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.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

- 01 Adquirir un bagaje cultural amplio que no se limite a lo estrictamente cinematográfico. (CG11, CE3).

- 02 Manejar con soltura conceptos estéticos e historicistas del cine. (CG3, CG6).
- 03 Analizar una obra audiovisual desde un punto de vista holístico. (CG1, CE5, CG6, CG7, CE4, CG11).
- 04 Establecer relaciones entre la estética cinematográfica y el contexto social y artístico. (CE3, CE4, CG16).
- 05 Comprender la influencia de los efectos políticos y económicos en la ideología cinematográfica. (CE4, CG11).
- 06 Crear una obra experimental a partir de un estilo estético entre los propuestos por el equipo docente. (CG7, CE4, CE5).
- 07 Asimilar conceptos teóricos relativos a la Estética, y ponerlos en práctica en sus propias obras. (CE4, CG16).

Metodología docente

<i>MD1</i>	Impartición de clases teóricas.
<i>MD3</i>	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.
<i>MD4</i>	Aprendizaje por proyectos.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorías académicas.
<i>MD7</i>	Seminarios, conferencias y visitas externas.

Contenidos

<i>Temario</i>	<ul style="list-style-type: none"> 01 TEMA 1: PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA E INTRODUCCIÓN A LA ESTÉTICA CINEMATOGRÁFICA. 02 TEMA 2: EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN. 03 TEMA 3: PRIMERAS FORMAS DE EXPRESIÓN CINEMATOGRÁFICA. 04 TEMA 4: PRIMERAS VANGUARDIAS. LOS <i>ISMOS</i>. 05 TEMA 5: EL/LA CINEASTA COMO HISTORIADOR/A. 06 TEMA 6: EL CINE COMO TEXTO. 07 TEMA 7: EL CINE COMO NARRACIÓN: ASPECTOS NARRATOLÓGICOS DEL <i>FILM</i>. 08 TEMA 8: LA TRANSFORMACIÓN DEL PERSONAJE: DEL CINE CLÁSICO AL POSTCLÁSICO. 09 TEMA 9: EL ESPACIO.
----------------	--

	10 TEMA 10: NUEVAS Y RENOVADAS FORMAS DE EXPRESIÓN CINEMTOGRÁFICA.
--	--

<i>AF1</i>	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	31,5 horas
<i>AF2</i>	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	9 horas
<i>AF3</i>	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	3 horas
<i>AF5</i>	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	3 horas
<i>AF6</i>	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	50 horas
<i>AF7</i>	Asistencia a tutorías individuales presenciales y online.	6 horas
<i>AF8</i>	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	7,5 horas
<i>AF9</i>	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 equipo docente.*

Evaluación

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 equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la 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 la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, 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/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

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 equipo docente 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 equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
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 la teoría del temario, planteada por el profesorado.	35%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Visitas a proyecciones o exposiciones durante el curso por parte del alumnado.	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 Académica (escritos, grabaciones...)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las 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.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

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

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 corazado 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.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 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

Durante el curso el alumnado asistirá a exposiciones artística y a proyecciones cinematográficas.