

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Análisis fílmico II

GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES
Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	3 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial.
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Cine

Presentación de la asignatura

Relatos audiovisuales, híbridos y derivados del siglo XXI, cinematografía asiática, europea, latinoamericana y española. Estudio crítico de los tipos de elipsis, secuencias de acción y de tiempo, continuidad temporal y compositiva, las funciones de la movilidad del encuadre y su relación temporal, ritmo interno, los significantes visuales y sonoros, la puesta en escena, el espacio cinematográfico como elemento narrativo o el fuera de campo.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
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.
CG28	Capacidad para trabajar en equipo en una producción audiovisual.
CG36	Conocimiento de las principales obras y autores de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales.
CG37	Conocimiento de la producción cinematográfica actual y su orientación de mercado.

Resultados de aprendizaje

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

01. Conocer nuevos lenguajes audiovisuales procedentes de diferentes cinematografías en los márgenes de la distribución comercial para integrarlos en su cultura como un hecho natural.
02. Identificar, comprender y desarrollar los conceptos tratados durante el curso y aplicarlos en el análisis fílmico de las cinematografías de estudio propuestas.
03. 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.
04. 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.
05. Pensar el cine como una herramienta de conocimiento a partir de textos de creación propia.
06. Realizar una práctica audiovisual que articule un discurso en busca de su identidad como cineasta.

Metodología docente

<i>MD1</i>	Impartición de clases teóricas.
<i>MD2</i>	Impartición de clases prácticas.
<i>MD3</i>	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.
<i>MD6</i>	Tutorías académicas.
<i>MD8</i>	Talleres de debate de casos prácticos.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>01 EL CINE CONTEMPORÁNEO DE NO FICCIÓN. Documental experimental y cine-ensayo.</p> <p>02 MATERIALES DE LA BANDA DE IMAGEN. Del monocromo al palimpsesto.</p> <p>03 MATERIALES DE LA BANDA DE SONIDO. Del silencio al contrapunto.</p> <p>04 LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANO Y LA SECUENCIA.</p> <p>05 ESTRUCTURAS PICTÓRICAS, LITERARIAS Y MUSICALES EN EL CINE CONTEMPORÁNEO.</p> <p>06 LA RUPTURA DE LA MIRADA HEGEMÓNICA. El cine hecho por mujeres.</p> <p>07 CINE MUDO CONTEMPORÁNEO.</p> <p>08 LA PUESTA EN ESCENA EN EL CINE CONTEMPORÁNEO. Nuevos usos del fuera de campo, del plano secuencia, del cuerpo de actores/actrices.</p>
----------------	--

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 y online.	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 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 en los plazos establecidos por el equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Ensayo a partir de materiales audiovisuales.	30%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Análisis fílmicos (3)	30%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas	Actividades prácticas en el aula y seguimiento del proyecto final.	30%
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, Rudolf. (1996) *El cine como arte*. 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 filmico, montaje, narración, lenguaje*. Paidós.
- Aumont, Jacques. (1990). *Análisis del film*. Paidós Ibérica.
- Aumont, Jacques. (1997). *El rostro en el cine*. Paidós Ibérica.
- Bazin, André (2006). *¿Qué es el cine?* Rialp
- Bisset, D.E. (2011). *Análisis filmico y audiovisual*. Editorial UOC.
- Bordwell, David. (1996). *La narración en el cine de ficción*. Paidós Ibérica.
- Bordwell, David. y Thompson, K. (1995). *El arte cinematográfico: una introducción*. Paidós.
- Borrás, M.M. (2008) *Siete miradas, una misma luz: teoría y análisis cinematográfico*. Uni. de Valladolid
- Brenez, N. (2003). *La vie nouvelle, nouvelle vision*. Editions Leo Scheer.
- Bresson, R. (2007). *Notas sobre el cinematógrafo*. Ardora Ediciones.
- Carbonell, R. (2018) *El sueño de Tarkovski*. Historiografía de una visión. Fragua.
- Catalá, J.M. (2014). *El cine de pensamiento*. Univ. de Valencia.
- Deleuze, G. (1984). *Francis Bacon: Logique de la sensation*. Ed. de la Différence
- Deleuze, G. (1987). *La imagen- tiempo*. Paidos Ibérica.
- Elsaesser, T. y Hagener, M. (2015). *Introducción a la teoría del cine*. 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*. Abada.
- Jameson, F. (1995). *La estética geopolítica: cine y espacio en el sistema mundial*. Paidós ibérica.
- Lainez, J.C. (2003). *Construcción metafórica y análisis filmico*. 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*. Síntesis.
- Mitry, J. (1991). *La semiología en tela de juicio*. Madrid:Akal.
- Montiel, A. (2002). *El desfile y la quietud (análisis filmico versus historia del cine)*. Generalitat Valenciana.
- Peydró, Guillermo G. (2019). *El cine sobre arte. De la dramatización de la pintura al cine-ensayo*. Shangrila.
- Tarkovski, A. (2006) *Esculpir en el tiempo*. Rialp.
- Vidrio, M. (2008) *Análisis filmico y literario*. Universidad de Guadalajara.
- VV. AA. (2012) *Análisis de secuencias: innovación didáctica audiovisual*. Icono-14.
- VV. AA. (2014) *Análisis de secuencias 2: técnicas de realización*. Icono-14.
- Weinrichter, Antonio (dir.) (2007). *La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo*. Gobierno de Navarra
- Zunzunegui, S. (1996). *La mirada cercana. Microanálisis filmico*. Paidós.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Areias, R., Bava, V., Marotta, V., Martínez Rivero, R., Quevedo, J., Teixeira, R. (productores) y Williams, E. (director). (2016). *El auge del humano* [Cinta cinematográfica]. Dogwood Films, Waypoint Entertainment.

- Balaeskoul Nusseibeh, J., David, I. (productores) y Denis, C. (directora). (2018). High Life [Cinta cinematográfica]. Alcatraz Films, Andrew Lauren Productions (ALP), Arte France Cinéma, BFI Film Fund, Madants, Pandora Filmproduktion.
- Buffin, P., Chioua, B., Delbosc, O., Maraval, V., Missonnier, M. (productores) y Noé, G. (director). (2009). Enter the void [Cinta cinematográfica]. Fidélité Films, Wild Bunch, BUF, Les Cinémas de la Zone, Essential Filmproduktion GmbH, BIM Distribuzione, Paranoid Films.
- Chang, H., Ciment, G., (productores) y Hsiao-Hsien, H. (director). (2005). Three Times [Cinta cinematográfica]. 3H Productions, Orly Films, Paradis Films, Sinomovie.
- Chevalier, P., Sandoz, G. (productores) y Garrel, P. (director). (2005). Les amants réguliers [Cinta cinematográfica]. Maïa Films, Arte France Cinéma, MEDIA Programme of the European Union, (CNC).
- Corneau, N., Jacques, C. (productores) y Grandrieux, P. (director). (2015). Malgré la nuit [Cinta cinematográfica]. Mandrake Films, Epileptic, Ohmstudio, Le 7eme Continent, La Maison de Prod, 1976 Productions.
- Dâmaso, R. (productor) y Costa, P. (director). (2014). Cavalo Dinheiro [Cinta cinematográfica]. Sociedade Óptica Técnica.
- Field, S., Geissendörfer, H. (productores) y Weerasethakul, A. (director). (2010). Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives [Cinta cinematográfica]. ZDF/Arte, Louverture Films.
- Frost, M. y Lynch, D. (productores) y Lynch, D. (director). (2017). Twin Peaks: The Return [Serie de televisión]. Rancho Rosa Partnership Production, Lynch/Frost Production.
- Hürmer, A., Ben Saïd, S. (productores) y de Palma, B. (director). (2012). Passion [Cinta cinematográfica]. IT.: SB Productions, Integral Film, France 2 Cinéma, Canal+, France Télévision, Ciné+, Medienboard Berlin-Brandenburg, Deutscher Filmförderfonds (DFFF), Wild Bunch, MEDIA Programme of the European Union.
- Kang-Sheng Lee, K., Wang, V. (productores) y Ming-liang, T. (director). (2013). Stray Dogs [Cinta cinematográfica] Dogwood Films, Waypoint Entertainment.
- Kawase, N., Panahi, H. (productores) y Kawase, N. (directora). (2007). The Mourning Forest [Cinta cinematográfica]. Celluloid Dreams, CNC, Kumie, Visual Arts College.
- Keith, K., Puszczynska, E., Sweeney, M. (productores) y Lynch, D. (director). (2006). Inland Empire [Cinta cinematográfica]. IT.: StudioCanal, Fundacja Kultury, Camerimage Festival, Absurda, Asymmetrical Productions, Inland Empire Productions.
- Lara, J. (productor) y Álvarez, M. (directora). (2004). El cielo gira [Cinta cinematográfica]. ES.: Alokatu S.L. José María Lara.
- Llinás, M., Citarella, L. (productores) y Llinás, M. (director). (2002). Historias Extraordinarias [Cinta cinematográfica]. AR.: El Pampero cine.
- Llinás, M., Citarella, L. (productores) y Llinás, M. (director). (2018). La flor. [Cinta cinematográfica]. CH.: El Pampero cine.
- Maraval, V., Clerc, L., Brahim Chioua, B., Thery Lapiney, O. (productores) y Denis, C. (directora). (2013). Les salauds [Cinta cinematográfica]. FR.: Alcatraz Films, Wild Bunch, Arte France Cinéma, Pandora Filmproduktion, Palatine Étoile 10, Soficinéma 9, Indéfilms, Canal+, ZDF/Arte.
- Romandia, J. (productor) y Reygadas, C. (director). (2012). Post Tenebrax Lux [Cinta cinematográfica]. FR.: Nodream, Mantarraya, Le Pacte, Arte France Cinéma, FOPROCINE, The Match Factory, Ticoman, Topkapi Films, Arte France, Fonds Sud Cinéma.
- Romandia, J. (productor) y Reygadas, C. (director). (2018). Nuestro tiempo [Cinta cinematográfica]. IT.: Bord Cadre Films, Detalle Films, Eficine, Film i Väst, Foprocine, Luxbox, Mantarraya Producciones, Mer Film, No Dream Cinema, Snowglobe Films, The Match Factory, ZDF/Arte.
- Roveda, M., Galleli, S., Doménech, B., V. (productores) y Martel, L. (directora). (2017). Zama [Cinta cinematográfica]. IT.: Bananeira Filmes, CNC, Canana Films, El Deseo, Institut Français, INCAA, ICAA, KNM, L'Aide aux Cinémas du Monde, Lemming Film, Louverture Films, MPM Film, Netherland Filmfund, O Som e a Fúria, Patagonik Film Group, Perdomo Production, Picnic Producciones, Rei Cine, Schortcut Films.
- Sawada, M., Shinada, M., Voitev, E., Yoshitake, M. (productores) y Suwa, N. (director). (2005). Un couple parfait [Cinta cinematográfica]. FR.: Comme des Cinémas, Arte France Cinéma, Bitters End, CNC.
- Schlumberger, E., Jacques, C., Benque, P. (productores) y Grandrieux, P. (director). (2002). La vie

nouvelle [Cinta cinematográfica]. Arte France Cinéma, Blue Light, Canal+, CNC; French Productions, Gimages 5, L Films, LOZ, Maïa Films.

T'ien-wen, C., Ciment, G., Heumann, E. (productores) y Hsiao-Hsien, H. (director). (2001). Millennium Mambo [Cinta cinematográfica]. 3H Productions, Orly Films, Paradis Films, Sinomovie.

Triola, M. (productor) y Serra, A. (director). (2013). Història de la meva mort [Cinta cinematográfica]. Andergraun Films.

Triola, M. (productor) y Serra, A. (director). (2016). La mort de Louis XIV [Cinta cinematográfica]. Andergraun Films.

Tsukeda, N., Okura, Y., Kunota, O., Kawai, S. (productores) y Edward Yang, E. (director). (2000). Yi yi [Cinta cinematográfica]. 1+2 Seisaku linkai, Atom Films, AtomFilms, Basara Pictures, Pony Canyon.

Ulsteen, H., Romandia, J., Pialat, S., Mortensen, V., Kleinman, A., Hughan, H. (productores) y Alonso, L. (director). (2014). Jauja [Cinta cinematográfica]. 4L, Arte, Bananeira Filmes, Canal Brasil, CNC, Fortuna Films, Kamoli Films, Les Films du Worso, Mantarraya Producciones, Massive, Perceval Pictures, The Match Factory.

Weil, E., Chioua, B., Maraval, V., Morett, E. (productores) y Noé, G. (director). (2018). Climax [Cinta cinematográfica]. Rectangle Productions, Wild Bunch, Les Cinémas de la Zone, Eskwad , KNM, Arte France Cinéma, Artémis Productions.

Williams, E., Sarikamichian, A. (productores) y Williams, E. (director). (2011). Pude ver un puma [Cinta cinematográfica]. Un Puma, Universidad del Cine, Argentina.

Yong-bae, C., Karmitz, M., Kreuther, N. (productores) y Sang-soo, H. (director). (2005). Tale of Cinema [Cinta cinematográfica]. Arte France Cinéma, Centre National de la Cinématographie, Eonwonsa, Kofic, MK2 Productions, MVP Happinet.

SITIOS WEB DE INTERÉS

Caimán Cuadernos de Cine (<https://www.caimanediciones.es/>)

Filmin (<https://www.filmin.es/>)

Márgenes. 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.otroscinieseuropa.com>)

UbuWeb (<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, ciclos, festivales y proyecciones cinematográficas.