



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



Universidad
Rey Juan Carlos

Estética cinematográfica

GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA
Curso 2025/2026

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<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
<i>Docente</i>	Nieves Moreno

Presentación de la asignatura

Estudios y análisis de diferentes prácticas y corrientes estéticas audiovisuales, desarrolladas desde los 70/80 del pasado siglo hasta la actualidad. Desarrollo de una praxis analítica y crítica de la cultura visual contemporánea y adquisición de herramientas conceptuales para realizar investigaciones teóricas y diseñar proyectos audiovisuales fundamentados desde el punto de vista estético y teórico.

Competencias

CG01	Utilizar diversas fuentes históricas, sociológicas, culturales y/o artísticas para la creación de proyectos audiovisuales.
CG03	Conocer los códigos éticos y deontológicos propios de la industria audiovisual.
CG04	Conocer las diferentes aplicaciones de los recursos tecnológicos propios de la creación audiovisual.
CG05	Comprender, desde una perspectiva artística y técnica, los conceptos de la fotografía, la creación de la imagen cinematográfica y el lenguaje audiovisual.
CG06	Comunicar de forma verbal o escrita los objetivos y características de una obra audiovisual, tanto en español como en otra lengua extranjera (nivel B2 MCERL).
CG07	Conocer diferentes metodologías de estudio e investigación que capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad dentro de las industrias audiovisuales.
CG08	Desarrollar discursos críticos en el ámbito de la creación audiovisual atendiendo a los cambios culturales, sociales y artísticos.
CE01	Comprender la historia, la evolución y la aportación de la cinematografía desde los puntos de vista estético, social y ético.
CE02	Comprender las claves y especificidades de un proyecto audiovisual en sus diferentes formatos, géneros y tipologías.
CE04	Comprender la cinematografía de una manera abierta y multidireccional, desde las formas y formatos intrínsecamente relacionados con la industria del entretenimiento hasta aquellas manifestaciones expresivas que exploran estéticas de vanguardia y/o filosofías autorales.
CE05	Comprender la cinematografía con relación al panorama artístico y cultural contemporáneo.
CE06	Conocer los diferentes modelos de producción y su relación con las demandas del mercado audiovisual.

Resultados de aprendizaje

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

1. Adquirir un bagaje cultural amplio que no se limite a lo estrictamente cinematográfico, estableciendo relaciones entre la estética y el contexto social y artístico.
2. Comprender la influencia de los efectos políticos y económicos en la ideología cinematográfica.
3. Definir las teorías fílmicas contemporáneas más relevantes e identificar sus relaciones con otras perspectivas teóricas procedentes de ámbitos artísticos colindantes.
4. Reconocer y explicar los valores estéticos e ideológicos presentes en la creación cinematográfica contemporánea y en prácticas artísticas colindantes, como el videoarte, la fotografía o la pintura.
5. Interpretar textos teóricos, extrayendo la información más relevante y emplearla de manera coherente en un discurso propio.
6. Aplicar conceptos teóricos y categorías estéticas al análisis de una obra audiovisual determinada y defender el análisis empleando elementos del discurso estético.
7. 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.
8. 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.

Metodología docente

<i>MD1</i>	Lección magistral participativa.
<i>MD2</i>	Estudio de casos y debate.
<i>MD3</i>	Resolución de problemas y discusión de resultados.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>Introducción a la Estética de la imagen, vinculada a las corrientes que han configurado el arte cinematográfico desde una perspectiva holística. Se abordarán las interferencias con otras disciplinas artísticas y los estudios culturales, desde las primeras vanguardias hasta la construcción del imaginario contemporáneo y la postmodernidad.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción a la Estética en el contexto de la Filosofía, desde la Antigüedad clásica a la interrelación de las artes en el siglo XIX. Lo bello y lo siniestro. 2. El análisis de la imagen. El método iconográfico e iconológico. 3. La Estética cinematográfica, desde el cine mudo hasta las primeras vanguardias. Surrealismo, expresionismo, futurismo y neorrealismo. La Escuela de Brighton. 4. Los cánones y las categorías estéticas: lo grotesco, lo abyecto, lo <i>kitsch</i> y el <i>camp</i>. Las isotopías y las marcas de autor. 5. El cineasta como historiador. El cine de propaganda política. La percepción historicista y crítica. La <i>Nouvelle Vague</i>. El <i>found footage</i> como técnica de reconstrucción de la memoria. 6. El cine como texto. Autorreferencialidad, metatextualidad e intertextualidad. Parodia, cita y pastiche.
----------------	---

	<p>7. El espacio cinematográfico: lúdico, dramático, latente. Los no-lugares. Espacios oníricos.</p> <p>8. Características de la postmodernidad. Principios epistemológicos y rasgos culturales de lo postmoderno. Remezcla y simulacro.</p> <p>9. Reconfiguración de la cultura audiovisual en el entorno digital. Teoría del cine digital. El lenguaje de los nuevos medios.</p> <p>10. Procesos intermediales y transmediales en las prácticas audiovisuales contemporáneas.</p> <p>11. Las teorías de género. El género como construcción cultural y el cine como tecnología de género. Las teorías <i>queer</i>. El feminismo.</p> <p>12. Multiculturalismo y cines periféricos. La percepción y la construcción del otro. El cine geopolítico.</p>
--	--

Actividades formativas

AF1	Clases teóricas y teórico-prácticas.	33 horas
AF2	Ejercicios y prácticas en el aula/laboratorio.	3 horas
AF3	Diseño y ejecución de proyectos de creación artística (individuales o grupales).	3 horas
AF4	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	12 horas
AF5	Actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	50 horas
AF6	Tutorías académicas.	3 horas
AF7	Evaluación.	6 horas
AF8	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

ASISTENCIA

Las clases son de carácter presencial y su asistencia es obligatoria, siendo esta determinante en el sistema de evaluación continua, y en la actitud y la participación en clase. No obstante, por situaciones excepcionales de salud o de conciliación familiar, el alumnado podrá solicitar el acceso online por adaptación metodológica (para más información contactar con el departamento de estudiantes).

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

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>Reevaluable/no reevaluable</i>	<i>Nota mínima si/no</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	Reevaluable	Sí	40%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	No Reevaluable	Sí	50%
SE5 Actitud y participación	No Reevaluable	No	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 OBLIGATORIA

- Català, Josep y Caballero, Jorge (2025) *La imaginación artificial. La imagen más allá de la imagen*. Cátedra
- Fisher, M. (2016) *Lo raro y lo espeluznante*. Alpha Decay
- Imbert, Gerard. (2024). *Cine posmoderno. Del mal-estar a la desaparición*. Shangrila.
- Lipovetsky G. (1983) *La era del vacío*. Anagrama
- May, S. (2019). *El poder de lo cuqui*. Alpha Decay
- Paszkiwicz, K. (2017). *Rehacer los géneros. Mujeres cineastas dentro y fuera de Hollywood*. 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.
- May, Simon. (2019). *El poder de lo cuqui*. Alpha Decay
- 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

- Ackerman, 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
- Billar, A. (directora) (2016). *The Love Witch*. Estados Unidos: Anna Billar 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: Proza
- 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/>



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



Universidad
Rey Juan Carlos

Scolari, C. (2018). Hipermediaciones. Disponible en: <https://hipermediaciones.com/>
TEDx Transmedia (2018). Home [online]. Disponible en:
<http://www.tedxtransmedia.com/>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

VISITAS, MÁSTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES