

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Cine e Interpretación

GUÍA DOCENTE

GRADO EN ARTES ESCÉNICAS E INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL
Curso 2023/2024

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 Escénicas y Música

Presentación de la asignatura

Introducción a los hitos de la historia del cine desde una perspectiva teórica y práctica. Visión panorámica de la evolución de la cinematografía desde el pre-cine (pioneros y primeras narrativas filmicas), cine europeo (vanguardias, expresionismo alemán, soviético, cine de preguerra), cine mudo en Hollywood, neorrealismo italiano, encuentros de Salamanca, nuevo cine español, nouvelle vague y hasta la renovación de producciones norteamericanas.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG01	Gestionar información procedente de diversas fuentes y aplicarla al ámbito de la interpretación escénica y audiovisual.
CG03	Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se presentan en el estudio y en la práctica interpretativa individual y/o colectiva, buscando la excelencia y la calidad.
CG06	Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional a partir de la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
CG07	Comprender la propia actividad profesional como una herramienta de sensibilización sobre la importancia de la creación artística y su incidencia en el desarrollo de valores socioculturales.
CG08	Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional tanto a un público no profesional como especialista, haciendo un uso adecuado de los vocabularios técnico y general, tanto en español como en otra lengua extranjera.
CG09	Conocer diferentes metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad dentro de las industrias escénica y audiovisual.

CG10	Desarrollar discursos críticos hacia la actividad personal e interpersonal adaptándose a los cambios culturales, sociales, artísticos y profesionales.
CE01	Adquirir una visión global y crítica de la historia de las artes escénicas, su relación con la cultura audiovisual, y las tendencias estéticas más influyentes en las disciplinas artísticas.
CE02	Identificar, valorar y poner en práctica las diferentes técnicas escénicas y paradigmas interpretativos.
CE03	Analizar y comentar todo tipo de textos dramáticos y guiones audiovisuales, identificando y valorando sus elementos narrativos y funciones expresivas para su posible traducción a un lenguaje escénico.
CE04	Identificar y aplicar diferentes técnicas para el desarrollo de la acción dramática, la construcción de personajes y la configuración de situaciones y escenas.
CE05	Asimilar los fundamentos técnicos y códigos expresivos de la interpretación ante la cámara y aplicarlos en los diferentes géneros y formatos audiovisuales.

Resultados de aprendizaje

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

01. Citar y definir con claridad los hitos más destacados de la historia del cine.
02. Elaborar un discurso historiográfico propio a partir de los hitos más destacados de la historia del cine.
03. Realizar adaptaciones de escenas cinematográficas a partir de los materiales fílmicos propuestos.
04. Comprender la evolución de las artes interpretativas a lo largo de la historia del cine.
05. Manejar fuentes de información textuales y audiovisuales propias del cine y de la interpretación cinematográfica.
06. Poner en práctica trabajos interpretativos que correspondan a diferentes estéticas a partir de improvisaciones, aproximaciones a texto y trabajos sobre escenas.

Asociación Competencias y Resultados de aprendizaje

<i>Código Competencia</i>	<i>Código Resultado de aprendizaje</i>
CG01	RA01, RA02, RA03
CG03	RA03, RA04, RA05
CG06	RA02, RA04
CG07	RA03, RA05
CG08	RA01, RA02, RA03

CG09	RA03, RA04, RA05
CG10	RA02, RA04
CE01	RA01, RA02, RA03, RA04, RA05
CE02	RA01, RA02, RA03, RA04, RA05
CE03	RA01, RA02, RA03, RA04, RA05
CE04	RA01, RA02, RA03, RA04, RA05
CE05	RA01, RA02, RA03, RA04, RA05

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>	Teoría
	01 La invención del cine
	02 Cine primitivo
	03 El cine clásico/institucional
	04 El expresionismo alemán
	05 Cine soviético
	06 Hollywood y el naturalismo (Stanislavsky) – Los géneros
	07 El neorrealismo italiano
	08 Los nuevos cines (Brecht)
	09 Rupturas posmodernas
	Práctica
	01 Inicios del cine
	02 Cine primitivo. Trucajes y cine de atracciones
	03 Cine clásico / institucional: montaje, inicios del naturalismo, primer plano
04 El expresionismo alemán	
05 Cine soviético. La FEKS y el antinaturalismo	
06 La llegada del sonido: Hollywood y el Naturalismo	

07	Los géneros cinematográficos
08	Nuevos cines
09	Rupturas posmodernas

Actividades formativas

<i>AF1</i>	Clases teóricas y teórico-prácticas.	30 horas
<i>AF2</i>	Ejercicios y prácticas en el aula/laboratorio.	15 horas
<i>AF4</i>	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	12 horas
<i>AF5</i>	Actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	40 horas
<i>AF7</i>	Evaluación.	3 horas
<i>AF8</i>	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 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>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	Examen escrito	30%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Tareas en el aula	20%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales, informes periódicos, resolución de problemas.	Prácticas en el aula	35%
SE4 Actitud y participación.		15%

		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

PARTE TEÓRICA

- Bazin, A. (ed.)(2008) *¿Qué es el cine?* Madrid: Ediciones Rialp.
- Camporesi, V. (2014) *Pensar la historia del cine*. Cátedra.
- Caparrós, J. M. (2011) *Historia del cine español*. T & B, D. L.
- Comolli, J-L. (2010) *Cine contra espectáculo seguido de Técnica e ideología (1971-1972)* .Ed. Manantial.
- Cousins, M. (2012) *Historia del cine*. Blume.
- Eisenstein, S. (2005) *El sentido del cine*. Siglo veintiuno, ed.
- González-Fierro Santos, J. M. (2007) *Las mejores interpretaciones de la historia del cine*. Cacitel, D. L.
- Labarrère, A. Z. (2009) *Atlas del cine*. Akal, 2009.
- Rancière, J. (2005) *La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine*. Paidós.
- Rodríguez Fernández, M.C., *Directoras de cine a ambos lados del Atlántico (1896-1933)*, Madrid, Cátedra, 2011
- Rodríguez, H. J. (2016) *Nostalgia del futuro. Contra la historia del cine*. Micromegas editorial.
- Sánchez Noriega, J. L. (2006) *Historia del cine*. Alianza editorial.
- Sánchez, J. L. (2010) *Historia del cine: teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Alianza.

PARTE PRÁCTICA

- Baron, C. & Carnicke, S.M., (2008) *Reframing Screen Performance*. Michigan University Press.
- Baron, C., Carson, D., & Tomasulo, F. P. (2004). *More than a method: Trends and traditions in contemporary film performance*. Detroit: Wayne State University Press.

- Barr, T. (2002). *Actuando para la cámara: manual para cine y TV*. Ediciones Plot.
- Caine, M. (2003) *Actuando para el cine*. Madrid: Plot
- Kramer, P., & Lovell, A. (Eds.). (2000). *Screen Acting* (1st ed.). Routledge.
- Nacache, J. (2006) *El actor de cine*. Paidós.
- Naremore, J. (1988) *Acting in the cinema*. University of California Press.
- Mauro, K. (2021). *Apuntes sobre una cuestión pendiente: la actuación cinematográfica*. Imagofagia, (13).
- Mauro, K. (2014) *Actuación cinematográfica y análisis teórico*. European Review of Artistic Studies 2014, vol. 5, n. 2, pp. 43-59.
- O'Brien, M.E. (1983). *Film Acting: The Techniques and History of Acting for the Camera*. Arco Film Series.
- Taylor, A. (Ed.). (2012). *Theorizing Film Acting* (1st ed.). Routledge.
- Wojcik, P.R. (2004). *Movie acting, the film reader*. Routledge.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

La filmografía se incluirá en un documento aparte que será compartido en el Aula Virtual.

SITIOS WEB DE INTERÉS

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Ropa cómoda y adecuada para el trabajo práctico.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Se recomienda asistir a las master clases que se proponen desde TAI y que están vinculadas a la asignatura.