

DATOS BÁSICOS DE LA GUÍA DOCENTE:

Materia:	HISTORIA ESTÉTICA DEL CINE		
Identificador:	32111		
Titulación:	GRADUADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. PLAN 2014 (BOE 15/10/2014)		
Módulo:	EXPERTO EN CINE		
Tipo:	OPTATIVA		
Curso:	4	Periodo lectivo:	Primer Cuatrimestre
Créditos:	6	Horas totales:	150
Actividades Presenciales:	62	Trabajo Autónomo:	88
Idioma Principal:	Castellano	Idioma Secundario:	Inglés
Profesor:		Correo electrónico:	

PRESENTACIÓN:

La asignatura "Historia estética del cine" aborda el estudio del medio fílmico como una forma de arte por la cual un grupo de autores comunican sus aspiraciones estéticas. Una vía de expresión dirigida al corazón de los espectadores, puesto que el cine trata de estimular nuestros sentidos en un mundo artificial que está conectado con nuestras pasiones, reflexiones e intereses. Durante el curso se explorarán diferentes mecanismos de creación fílmica para entender y analizar cómo la mente artística trabaja desde el lado del desarrollo de las películas. En ese sentido, la asignatura es complementaria al campo del análisis fílmico, en el que el mensaje audiovisual construido será interpretado desde el ámbito opuesto, el público, siguiendo su propia perspectiva.

A pesar del título, "Historia estética del cine" no sigue obligatoriamente un progreso histórico del medio, sino que se centrará también en aspectos de la literatura del cine, la filosofía y la industria de manera transversal.

COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:

Competencias Generales de la titulación	G01	Capacidad de análisis y síntesis.
	G02	Resolución de problemas.
	G03	Capacidad de organización y planificación.
	G07	Capacidad de asumir y demostrar un compromiso ético a nivel individual y a nivel social.
	G08	Capacidad de trabajar en un contexto internacional.
	G09	Capacidad de aplicar conocimientos.
	G10	Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).
Competencias Específicas de la titulación	G11	Capacidad de investigación.
	E04	Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las nuevas tecnologías de la información.
	E08	Capacidad para analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.
	E15	Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena a través de las fuentes lumínicas y acústicas naturales o artificiales atendiendo a las características creativas y expresivas que propone el director del proyecto audiovisual.
	E18	Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su actividad, en función de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.
Resultados de Aprendizaje	E20	Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación. Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
	R01	Analizar textos fílmicos.
	R02	Reflexionar sobre piezas cinematográficas desde el punto de vista estético.
	R03	Conocer los principios básicos de la historia y estética cinematográficas.
	R04	Realizar un análisis estético profundo de obras cinematográficas.
	R05	Desarrollar un punto de vista personal crítico sobre la realidad cinematográfica.

REQUISITOS PREVIOS:

Interés y pasión en el cine y el arte. Actitud proactiva. Conocimiento básico de la gramática del cine.

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:

Observaciones:

Debido a las circunstancias sanitarias y la pandemia del COVID-19, la impartición de la materia se realizará mediante un sistema híbrido que combinará la presencialidad con el formato online, con alternancia semanal. Así, en las semanas pares se acudirá a clase presencialmente, mientras que en las impares se optará por la telepresencialidad (puede consultarse la numeración de las semanas en esta misma Guía, en la sección "Previsión de actividades de aprendizaje").

En el caso de las sesiones online, las clases se realizarán de manera síncrona, por lo que los estudiantes deberán atender la sesión de manera habitual pero a través del ordenador, en la hora y día señalados en su horario habitual.

La asistencia a clase es obligatoria, tanto en clases online como presenciales. La no asistencia a clase debe estar justificada. Cualquier alumno que supere el 20% de faltas de asistencia sin justificar perderá su derecho a evaluación en la convocatoria pertinente.

Se ruega puntualidad a la hora de acudir a clase.

Contenidos de la materia:

1 - LA ESTÉTICA APLICADA AL CINE
1.1 - HACIA UNA ESTÉTICA DEL CINE
1.2 - LOS MODELOS ESTÉTICOS: CINE CLÁSICO, CINE MODERNO Y CINE ARTÍSTICO
1.3 - GÉNEROS FÍLMICOS Y EXPECTATIVAS
2 - CUALIDADES SENSIBLES DEL CINE
2.1 - CINE Y REALIDAD
2.2 - EL ESPACIO FÍLMICO
2.3 - ESTÉTICAS DEL MONTAJE
2.4 - EL ARTE DE LA LUZ
2.5 - DEL OJO AL CORAZÓN: EL COLOR EN EL CINE
2.6 - EL SONIDO DE LA MÚSICA
3 - INDUSTRIA Y CONTEXTO DE LA ESTÉTICA DEL CINE
3.1 - LA REVOLUCIÓN DIGITAL
3.2 - ESTA PELÍCULA ES MÍA: AUTORÍA EN EL CINE

La planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos (rendimiento del grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el calendario académico, etc.) y por tanto no deberá considerarse como definitiva y cerrada.

METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje a desarrollar:

- Clases teóricas: transmisión de contenidos a través de la exposición oral con el apoyo de las TIC. Durante la exposición se podrán plantear preguntas o situaciones problemáticas sobre un tema, resolver las dudas que puedan plantearse, orientar la búsqueda de información, fomentar el debate individual o en grupo, etc.

- Clases prácticas: durante las horas lectivas podrán plantearse actividades de carácter práctico o ejercicios que serán realizados en clase. Este apartado incluye el comentario de textos o informaciones referentes al área de la asignatura, análisis de ejemplos, casos prácticos, etc.

- Trabajos individuales y en equipo: se realizarán durante las horas de trabajo autónomo y deberán entregarse de acuerdo a la fecha establecida por el profesor. No se admitirá la entrega de trabajos fuera de este plazo.

- Tutorías: las sesiones de tutoría servirán para orientar al alumno y resolver sus dudas. Debido a la situación sanitaria, durante el curso 2020-2021 se priorizará el formato online, por lo que las tutorías en general se realizarán en este formato.

Volumen de trabajo del alumno:

Modalidad organizativa	Métodos de enseñanza	Horas estimadas
Actividades Presenciales	Clase magistral	28
	Casos prácticos	2
	Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc.	4
	Proyección de películas, documentales etc.	28
Trabajo Autónomo	Asistencia a tutorías	2
	Estudio individual	30
	Preparación de trabajos individuales	40
	Tareas de investigación y búsqueda de información	10
	Lectura libre	6
Horas totales:		150

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Obtención de la nota final:

Pruebas escritas:	80 %
Trabajos individuales:	20 %
TOTAL	100 %

*Las observaciones específicas sobre el sistema de evaluación serán comunicadas por escrito a los alumnos al inicio de la materia.

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:

Bibliografía básica:

AUMONT, J., BERGALA, A. y MARIE, M. Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Barcelona: Paidós Ibérica, 1995
BORDWELL, D. y THOMPSON, K. El arte cinematográfico: una introducción. Barcelona: Paidós, 2007
BENET, V. La cultura del cine: introducción a la historia y estética del cine. Barcelona: Paidós, 2004

Bibliografía recomendada:

AUMONT, J. La estética hoy. Madrid: Cátedra, 2001.
BAZIN, A. ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp, 2008
CHION, M. El sonido: música, cine, literatura. Barcelona: Paidós Ibérica, 1999
GÓMEZ TARÍN, F. Discursos de la ausencia: elipsis y fuera de campo en el texto fílmico. Valencia: Ediciones de la Filmoteca, 2006
MITRY, J. Estética y psicología del cine, tomo 1: Las estructuras. Madrid: Siglo XXI, 2002.
MITRY, J. Estética y psicología del cine, tomo 2: Las formas. Madrid: Siglo XXI, 2006.
SÁNCHEZ-NORIEGA, J. Historia del cine: Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Madrid: Alianza Editorial, 2006
STAM, R. Teorías del cine: una introducción. Barcelona: Paidós Ibérica, 2001.

Páginas web recomendadas:

British Film Institute	http://www.bfi.org.uk/
------------------------	---

Cahiers du cinema	http://www.cahiersducinema
Caimán Cuadernos de Cine	http://www.caimanediciones.es/
Dirigido por	https://www.dirigidopor.es/
Sight and Sound	http://www.bfi.org.uk/sightandsound/

* Guía Docente sujeta a modificaciones