

DATOS BÁSICOS DE LA GUÍA DOCENTE:

Materia:	HISTORIA ESTÉTICA DEL CINE		
Identificador:	30176		
Titulación:	GRADUADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. PLAN 2008 (BOE 15/12/2008)		
Módulo:	EXPERTO EN CINE		
Tipo:	OPTATIVA		
Curso:	3	Periodo lectivo:	Primer Cuatrimestre
Créditos:	6	Horas totales:	150
Actividades Presenciales:	56	Trabajo Autónomo:	94
Idioma Principal:	Castellano	Idioma Secundario:	Inglés
Profesor:		Correo electrónico:	

PRESENTACIÓN:

La asignatura de historia estética del cine busca como objetivo principal abordar aquellos elementos que han permitido convertir a este medio de comunicación en una forma artística. Sin olvidar su condición industrial, esta materia tratará los diferentes instrumentos que posee el séptimo arte para desarrollar e innovar su lenguaje y convertir la experiencia cinematográfica en una experiencia estética para el espectador. La asignatura utiliza como base fundamental los estudios de casos y amplios visionados que abran la mente del alumno y perfeccionen su discurso crítico. Algo esencial tanto para sus creaciones como para el análisis de otras obras cinematográficas. Esta materia es fundamental dentro del recorrido de Experto en Cine. Tras haber abordado Historia de los Medios Audiovisuales y Lenguaje Audiovisual en cursos anteriores, permitirá al alumno mejorar su "educación visual" para otra materia clave del recorrido como es Análisis Fílmico, y le dará una visión más rica para otra asignatura esencial del grado, Realización Audiovisual.

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	Compromiso ético
	G08	Capacidad de trabajar en un contexto internacional
	G09	Capacidad de aplicar conocimientos
	G10	Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)
	G11	Capacidad de investigación
Competencias Específicas de la titulación	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.
	E16	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.
	E19	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.
	E21	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.
Resultados de Aprendizaje	R1	Analizar textos fílmicos.
	R2	Reflexionar sobre piezas cinematográficas desde el punto de vista estético.
	R3	Conocer los principios básicos de la historia y estética cinematográficas.
	R4	Realizar un análisis estético profundo de obras cinematográficas.
	R5	Desarrollar un punto de vista personal crítico sobre la realidad cinematográfica.

REQUISITOS PREVIOS:

1. Tener fundamentos básicos de lenguaje audiovisual.
2. Tener conocimientos básicos de la historia del cine.
3. Disposición al análisis crítico: querer ver, pensar y emocionarse.
4. Actitud pro-activa: ganas de aprender.
5. Ser libre.

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:

Observaciones:

Cualquier tipo de alteración temporal de la materia, o bien algún cambio en el sistema de evaluación, se anunciará con anterioridad a los alumnos de la asignatura.

Contenidos de la materia:

1 - CINE, HISTORIA, INDUSTRIA Y ESTÉTICA
1.1 - TEXTO
1.2 - CASO - DISCUSIÓN
1.3 - EJEMPLOS VISUALES
1.4 - VISIONADO: LA NOCHE DEL CAZADOR (CHARLES LAUGHTON, EE.UU., 1955, 93 MINUTOS)
2 - LA CONQUISTA DEL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO: MODOS DE REPRESENTACIÓN Y DESVIACIONES (NO) NATURALES
2.1 - TEXTO
2.2 - CASO - DISCUSIÓN
2.3 - EJEMPLOS VISUALES
2.4 - VISIONADO: VÉRTIGO (DE ENTRE LOS MUERTOS) (A. HITCHCOCK, EE.UU., 1958, 120 MINUTOS)
3 - LAS CONVENCIONES GENÉRICAS
3.1 - TEXTO
3.2 - CASO - DISCUSIÓN
3.3 - EJEMPLOS VISUALES
3.4 - VISIONADO: MOULIN ROUGE (B. LUHRMANN, AUSTRALIA, 2001, 125 MINUTOS)
4 - "REALIDAD" CINEMATOGRAFICA
4.1 - TEXTO
4.2 - CASO - DISCUSIÓN
4.3 - EJEMPLOS VISUALES
4.4 - VISIONADO: ROSETTA (JEAN-PIERRE Y LUC DARDENNE, BÉLGICA, 1999, 91 MINUTOS)
5 - LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MOVIMIENTO
5.1 - TEXTO
5.2 - CASO - DISCUSIÓN
5.3 - EJEMPLOS VISUALES
5.4 - VISIONADO: AMANECER (F.W. MURNAU, EE.UU., 1927, 94 MINUTOS)
6 - FRAGMENTACIÓN DE LA "REALIDAD": LA ESTÉTICA DEL MONTAJE
6.1 - TEXTO
6.2 - CASO - DISCUSIÓN
6.3 - EJEMPLOS VISUALES
6.4 - VISIONADO: WHIPLASH (DAMIEN CHAZELLE, EE.UU., 2014, 103 MINUTOS)
7 - MÁS ALLÁ DE LAS SOMBRAS: ILUMINACIÓN Y COLOR (ESTÉTICA DE LAS PASIONES)
7.1 - TEXTO
7.2 - CASO - DISCUSIÓN
7.3 - EJEMPLOS VISUALES
7.4 - VISIONADO: COLLATERAL (MICHAEL MANN, EE.UU., 2004, 120 MINUTOS)
8 - DEL CINE SILENTE AL ARTIFICIAL MUNDO SONORO: MÁS ALLÁ DEL RUIDO
8.1 - TEXTO
8.2 - CASO - DISCUSIÓN

8.3 - EJEMPLOS VISUALES
8.4 - VISIONADO: BODYSONG (SIMON PUMMELL, R.UNIDO, 2003, 83 MINUTOS)
9 - EL LABERINTO DE LA MEMORIA: EL TIEMPO CINEMATOGRAFICO
9.1 - TEXTO
9.2 - CASO - DISCUSIÓN
9.3 - EJEMPLOS VISUALES
9.4 - VISIONADO: TORO SALVAJE (MARTIN SCORSESE, EE.UU., 1980, 124 MINUTOS)
10 - ESPACIO FÍSICO Y ESPACIO FÍLMICO: LA SUGESTIÓN EN EL CINE
10.1 - TEXTO
10.2 - CASO - DISCUSIÓN
10.3 - EJEMPLOS VISUALES
10.4 - VISIONADO: EL HIJO DE SAÚL (LASZLO NEMES, HUNGRÍA, 2015, 107 MINUTOS)
11 - LA REVOLUCIÓN DIGITAL EN EL CINE
11.1 - TEXTO
11.2 - CASO - DISCUSIÓN
11.3 - EJEMPLOS VISUALES
11.4 - VISIONADO: LA RED SOCIAL (DAVID FINCHER, EE.UU., 2010, 120 MINUTOS)
12 - ¿DE QUIÉN ES LA PELÍCULA? TEORÍA DE CINE DE AUTOR
12.1 - TEXTO
12.2 - CASO - DISCUSIÓN
12.3 - EJEMPLOS VISUALES
12.4 - VISIONADO: MAGICAL GIRL (CARLOS VERMUT, ESPAÑA, 2014, 127 MINUTOS)

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:

Para lograr el desarrollo de las competencias establecidas en la asignatura, las sesiones se plantean de la siguiente manera:

1. Sesiones teóricas: para las sesiones teóricas se usará fundamentalmente la clase magistral y se profundizará en los contenidos reflejados en el programa de la asignatura. Estas sesiones se han diseñado de forma interactiva: se apoyan siempre en ejemplos prácticos a través de diferentes medios audiovisuales como el vídeo, DVD's y ordenador, y se fomenta la participación del alumno con la formulación de preguntas o la simulación de casos sobre los temas. De este modo, el alumno tiene mayor facilidad para asimilar los conceptos. Además, todo el contenido de clase quedará complementado por diversos textos y documentos con las principales ideas de cada tema.

2. Sesiones de estudio de caso: se plantearán unas preguntas así como un texto obligatorio que servirán de punto de arranque para la discusión sobre el tema propuesta. Los alumnos deberán leer los textos y traer propuestas y soluciones a los casos.

3. Sesiones de visionado: a lo largo de la asignatura se verán 12 películas que sirven como punto de partida para los análisis críticos reflexivos y que darán una visión más amplia de la estética y la historia cinematográfica.

4. Sesiones de tutoría: las sesiones de tutoría están orientadas a que el alumno pueda formular al profesor todas aquellas preguntas, dudas e inquietudes relacionadas con el contenido de la asignatura. En la presente asignatura se recomiendan al menos dos horas de tutoría personal para que el alumno pueda conocer mejor al profesor y viceversa (y establecer un mejor cauce de comunicación).

Además de la tutoría personal, los alumnos se pueden apoyar en el soporte de la plataforma virtual para resolver dudas, planear cuestiones relacionadas con la materia, solicitar información adicional, bibliografía, realizar pruebas-ensayo de exámenes, trabajos, etc.

Volumen de trabajo del alumno:

Modalidad organizativa	Métodos de enseñanza	Horas estimadas
Actividades Presenciales	Clase magistral	16
	Casos prácticos	10
	Exposiciones de trabajos de los alumnos	4
	Proyección de películas, documentales etc.	26
Trabajo Autónomo	Asistencia a tutorías	2
	Preparación de trabajos individuales	68
	Lecturas obligatorias	24
Horas totales:		150

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Obtención de la nota final:

Trabajo análisis estético:	50	%
Ensayos I y II:	5	%
Ensayos III-XII:	45	%
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:

GOMBRICH, E.H. La historia del arte. Barcelona: Debate, 2003
BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. El arte cinematográfico: una introducción. Barcelona: Paidós, 2007
AUMONT, J., BERGALA, A. y MARIE, M. Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Barcelona: Paidós Ibérica, 1995
MARTIN, Marcel. El lenguaje del cine. Barcelona: Gedisa: 1990
QUINTANA, Á., Después del cine: imagen y realidad en la era digital. Barcelona: Acantilado, 2011

Bibliografía recomendada:

STAM, Roger. Teorías del cine: una introducción. Barcelona: Paidós Ibérica, 2001.
CHION, Michel. El sonido: música, cine, literatura. Barcelona: Paidós Ibérica, 1999
MURCH, Walter. En el momento del parpadeo: un punto de vista sobre el montaje cinematográfico. Madrid: Ocho y medio, 2003
BAZIN, André. ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp, 2008
BURCH, Noël. Praxis del cine. Madrid: Fundamentos, 2008
GÓMEZ TARÍN, Francisco Javier. Discursos de la ausencia: elipsis y fuera de campo en el texto fílmico. Valencia: Ediciones de la Filmoteca, 2006
BENET, Vicente J. La cultura del cine: introducción a la historia y estética del cine. Barcelona: Paidós, 2004
SÁNCHEZ-NORIEGA, José Luis. Historia del cine: Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Madrid: Alianza Editorial, 2006
COUSINS, Mark. Historia del cine. Barcelona: Blume, 2008
SADOUL, Georges. Historia del cine mundial desde los orígenes. Madrid: Siglo XXI Editores, 2007

Páginas web recomendadas:

British Film Institute	http://www.bfi.org.uk/
Cahiers du cinema	http://www.cahiersducinema.com/
Caimán Cuadernos de Cine	http://www.caimanediciones.es/
Cinemanía	http://www.cinemanía.es/
Dirigido por	http://www.dirigidopor.com/dirigidopor/Principal.html

Filmaffinity	http://www.filmaffinity.com/es/main.html
Filmoteca de Zaragoza	http://www.filmotecazaragoza.com/
Fotogramas	http://www.fotogramas.es/
Revista El amante	http://www.elamante.com/
Senses of Cinema	http://www.sensesofcinema.com/
Sight and Sound	http://www.bfi.org.uk/sightandsound/
Tren de sombras	http://www.trendesombras.com/

* Guía Docente sujeta a modificaciones