GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: **INTRODUCCIÓN AL ARTE CINEMATOGRÁFICO**
Código: 103612
Plan de estudios: **GRADO EN CINE Y CULTURA** Curso: 1
Materia: ARTE
Carácter: BASICA
Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0
Horas de trabajo presencial: 0
Porcentaje de presencialidad: 0.0%
Horas de trabajo no presencial: 150
Plataforma virtual: https://moodle.uco.es/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: BLANCO GUZMÁN, RAFAEL ALEJANDRO (Coordinador)
Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA
Área: HISTORIA DEL ARTE
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras. Planta baja, entre Conserjería y Patio Antonio del Castillo
E-Mail: rafael.blanco@uco.es Teléfono: 957218801

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Ninguna especificada

COMPETENCIAS

CB1	Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2	Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CG1	Conocimiento de la norma y uso coherente, correcto y adecuado de la lengua española, oralmente y por escrito.
CG3	Mostrar flexibilidad y capacidad de adaptación a nuevas situaciones, una actitud proactiva y positiva así como el dinamismo necesario para abordar cambios.
CG5	Reconocer y asumir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la diversidad de género y la multiculturalidad, la no discriminación de personas con discapacidad y el fomento de la cultura de la paz y los valores democráticos.
CU2	Conocer, utilizar y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs
CE3	Conocimientos y habilidades para valorar la producción artística histórica y las artes escénicas.

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

- Suscitar en el estudiante el interés por el cine como objeto de estudio artístico, más allá de su consideración como mero entretenimiento.
- Aprender a ver la obra fílmica así como a realizar análisis de la misma.
- Aprender a detectar y analizar los valores estéticos del cine.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TEMA 1. LA IMAGEN CINEMATOGRÁFICA

La doble dimensión de la imagen cinematográfica. El cine en la era digital. En torno al lenguaje cinematográfico. El análisis fílmico. El fotograma. El concepto de plano y su problemática. La escena y la secuencia. El concepto de estilo. Reflexiones en torno a la forma fílmica.

Filmografía:

- *El impacto del cine digital* (Side by Side, Christopher Kenneally, 2012)

TEMA 2. LA PUESTA EN ESCENA

Concepto de puesta en escena. Escenografía. Iluminación: características. Vestuario y caracterización. Interpretación. La puesta en escena en el espacio y en el tiempo. Composición: equilibrio y profundidad espacial.

Filmografía:

- *El gabinete del Dr. Caligari* (Das Kabinett des Dr. Caligari, Robert Wiene, 1920)
- *Nosferatu* (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, Friedirich W. Murnau, 1922)
- *El acorazado Potemkin* (Bronenosets Potyomkin, Sergei M. Eisenstein, 1925)
- *Centauros del Desierto* (The Searchers, John Ford, 1956)
- *Vértigo (De entre los muertos)* (Vertigo, A. Hitchcock, 1958)
- *Sacrificio* (Offret, Andrei Tarkovsky, 1986)
- *Retrato de una mujer en llamas* (Portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma, 2019)

TEMA 3. EL PLANO

Aspectos fotográficos. La profundidad de campo: antecedentes pictóricos. Encuadre. Campo y fuera de campo: dialécticas. Punto de vista: distancia, ángulo, altura y nivel. Tipos de encuadre. La duración de la imagen cinematográfica. Apuntes sobre ocularización.

Filmografía:

- *Ciudadano Kane* (Citizen Kane, Welles, 1941)
- *Dies Irae* (Vredens dag, Carl Theodor Dreyer, 1943)
- *Stalker* (Andrei Tarkovsky, 1979)
- *A Ghost Story* (David Lowery, 2017)
- *La vida de Oharu, mujer galante* (Saikaku ichidai onna, Mizoguchi, 1952)
- *Dogville* (Lars Von Trier, 2003)
- *Enter the void* (Gaspar Noé, 2009)

TEMA 4. EL MONTAJE

La noción de montaje. Tipos de relaciones entre los planos: espacio-temporales, gráficas y rítmicas. Montaje continuo, discontinuidades ocasionales y montaje discontinuo. Formas del montaje.

Filmografía:

- *El nacimiento de una nación* (The Birth of a Nation, David W. Griffith, 1915)
- *La huelga* (Stachka, Eisenstein, 1924)
- *Octubre* (Oktyabr, Sergei M. Eisenstein, 1926)

GUÍA DOCENTE

- *Casablanca* (Michael Curtiz, 1942)
- *El manantial* (The Fountainhead, King Vidor, 1949)
- *Al final de la escapada* (À bout de soufflé, Jean-Luc Godard, 1960)
- *Los pájaros* (The birds, Alfred Hitchcock, 1963)
- *El Árbol de la Vida* (The Tree of Life, Terrence Malick, 2011)
- *Ser los Ricardo* (Being the Ricardos, A. Sorkin, 2021)

TEMA 5. EL SONIDO

Cine mudo frente a cine sonoro. Ruidos, palabras y música. Sonido diegético y sonido no-diegético. El "punto de vista" sonoro: auricularización. Posibilidades cinematográficas del sonido.

Filmografía:

- *Playtime* (Jacques Tati, 1967)
- *Hasta que llegó su hora* (Once Upon a Time in the West, Sergio Leone, 1968)
- *Mullholland Drive* (David Lynch, 1999)
- *El hombre que sabía demasiado* (Alfred Hitchcock, 1956)
- *Deseando amar* (Wong Kar Wai, 2000)
- *Tres* (Juanjo Giménez, 2021)

TEMA 6. PALIMPSESTOS ESTÉTICOS

El cine y la confluencia de distintas capas de significación estética. La complejidad artística del cine: procedimientos y posibilidades. Reflexiones finales sobre la forma y el estilo cinematográficos.

- *El Sur* (Víctor Erice, 1983)
- *Todo sobre mi madre* (Pedro Almodóvar, 1999)
- *Climax* (Gaspar Noé, 2018)

2. Contenidos prácticos

-Visualización y estudio de las películas a partir de los conceptos estudiados en teoría.

-Análisis y comentarios de texto fílmicos.

- Realización de un Proyecto individual sobre una de las siguientes películas:
- La ciudad de las estrellas (La La Land) (La La Land, Damien Chazelle, 2016)
- Roma (Alfonso Cuarón, 2018)
- Joker (Todd Philips, 2019)
- Titane (Julia Ducournau, 2021)

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba
INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
uco.es/grados

GUÍA DOCENTE

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La metodología de la asignatura se basa en el aprendizaje y evaluación de sus contenidos adaptada a una formación continua y de trabajo autónomo del estudiante.

La asignatura queda dividida en 6 temas, cuya dedicación a lo largo de las 15 semanas que dura el cuatrimestre se hará en función de la extensión de sus contenidos. Asimismo, se facilitará al inicio del curso un cronograma más detallado con la planificación de todas las actividades y plazos. Cada tema concluirá con una prueba de evaluación.

El plan de trabajo se dividirá en tres apartados: un programa teórico, que se impartirá en 45 horas repartidas durante las 15 semanas que dura el cuatrimestre, a través de sesiones virtuales, foros y material didáctico facilitados en el Aula Virtual; el programa práctico, al que se le dedicarán 15 horas, proponiendo una hora semanal para diversas actividades; y las 30 horas restantes, hasta completar las 90 horas asignadas a la asignatura, que se repartirán entre tutorías virtuales (1 cada quince días de carácter grupal dedicada a aclarar dudas), estudio autónomo y actividades de evaluación continua y aprendizaje previamente planificadas.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Para aquellos estudiantes que acrediten, mediante la presentación de la documentación justificativa correspondiente, su imposibilidad de hacer el seguimiento previsto de las clases, se efectuará la necesaria adaptación metodológica. Esta notificación deberá realizarse en las primeras semanas de curso.

Actividades no presenciales

Actividad	Total
Actividades de evaluación	20
Análisis	10
Búsqueda de información	5
Consultas bibliográficas	5
Estudio	45
Sesiones virtuales	50
Tutorías	15
Total horas:	***150***

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura
Material multimedia
Páginas webs de referencia
Referencias Bibliográficas

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Competencias	Análisis de documentos	Exámenes	Proyecto
CB1	X	X	X
CB2	X		X
CE3	X	X	X
CG1	X	X	X
CG3	X	X	
CG5	X	X	X
CU2			X
Total (100%)	***20%***	***50%***	***30%***
Nota mínima (*)	***5***	***5***	***0***

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Valora la asistencia en la calificación final:

No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

El calendario de entrega de trabajos y actividades será facilitado por el profesor al inicio del curso.
El instrumento "Análisis de documentos" conllevará la realización de análisis fílmicos. La entrega será a través de la herramienta Tarea de Moodle. Se harán seis prácticas, si bien la media se realizará exclusivamente con los 4 con mejor calificación. En caso de haber realizado menos de 4, cada una no entregada hasta llegar a esa cifra se contabilizará como 0. Es decir, si se entregan solo dos prácticas, pero con una calificación de 10 (10+10+0+0) este ítem estaría aprobado con un 5. Las entregas recibidas fuera del horario establecido no serán tenidas en cuenta.
El "Examen" constará de una parte teórica (50%) y otra práctica (50%). Estos dos ítems deberán superarse con una nota mínima de 5.
El "Proyecto" será opcional, si bien supone un 30% de la asignatura. Para el alumnado que no entregue el proyecto, la media se realizará exclusivamente entre los dos ítems previos (Análisis 30% y Examen 70%), cada uno de los cuales deberá superarse con una nota mínima de 5. El alumnado que decida por esta opción bajo ninguna circunstancia podrá obtener una calificación mayor a 7. El proyecto se ejecutará de manera individual y se entregará por escrito en las últimas semanas de la asignatura. Para su elaboración se seguirán las normas de la revista Fotocinema: https://revistas.uma.es/index.php/fotocinema/about/submissions. Su entrega será en formato PDF a través de la herramienta Tarea de Moodle.

El alumnado que no haya completado durante el curso debidamente las actividades para su evaluación en el tiempo indicado o haya bajado en Análisis de documentos o el Examen de la nota mínima establecida tendrá que recuperar estos apartados en la segunda convocatoria. Los instrumentos aprobados se reservarán hasta entonces, debiendo superar antes de la fechas indicadas las pruebas que se requieran para poder hacer media con el resto

GUÍA DOCENTE

de ítems.

En convocatoria extraordinaria no se reservará ningún ítem superado y el único instrumento para la evaluación será el examen.

Normas sobre plagio

Se entiende por plagio la presentación de palabras e ideas de otras personas como si fueran propias.

Todos los trabajos deben incorporar ideas y juicios propios, pero también pueden incluir o resumir textos, ideas u opiniones de otros autores, cuya referencia deberá indicarse en el texto y en la bibliografía a través de un sistema de citas organizado.

Cualquier tipo de trabajo plagiado recibirá la calificación de cero. En caso de reincidencia, el plagio será comunicado a la coordinación de la titulación para que tome las medidas oportunas. Independientemente de cumplir con estas condiciones básicas, el alumnado podría suspender la asignatura en la convocatoria correspondiente si el trabajo no cubre las competencias mínimas para ello.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Los alumnos/as a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a clase deberán entrevistarse con el profesor en las dos primeras semanas de la asignatura para ser informados/as del sistema de evaluación que le será aplicado. Este alumnado deberá seguir las pautas establecidas por el profesor y entregar en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes u otros instrumentos sean requeridos, empleando para ello las tutorías que el profesor estime necesarias.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria extraordinaria de finalización de estudios:

La evaluación a partir de la segunda convocatoria será exclusivamente a través de examen, no se reservará ningún ítem superado en las convocatorias previas.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Superar la calificación de 9 y demostrar excelencia en todos los instrumentos de evaluación, así como una regularidad en el seguimiento de todas las actividades planteadas.

BIBLIOGRAFIA

1. Bibliografía básica

AUMONT, J. y MARIE, M: Análisis del film, Barcelona, Paidós, 1990.

BORDWELL, D. Y THOMPSON, K: El arte cinematográfico, Barcelona, Paidós, 1995.

GONZÁLEZ REQUENA, J (Comp.): El análisis cinematográfico, Madrid, Universidad Complutense, 1995.

MELENDO CRUZ, A.: Introducción al análisis cinematográfico, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2011.

POYATO, P: Introducción a la teoría y análisis de la imagen fo-cinema-tográfica, Granada, Grupo Editorial Universitario, 2006.

QUINTANA, A: Después del cine. Imagen y realidad en la era digital, Barcelona, Acantilado, 2011.

SÁNCHEZ BIOSCA, V: El montaje cinematográfico, Barcelona, Paidós, 1996

WÖLFFLIN, H: Conceptos fundamentales de la Historia del Arte, Madrid, Austral, 1999.

ZUNZUNEGUI, S: La mirada cercana. Microanálisis fílmico, Barcelona, Paidós, 1996.rsitario, 2006.

2. Bibliografía complementaria

ARNHEIM, R: El cine como arte, Barcelona, Paidós, 1986.

BAZIN, A: ¿Qué es el cine?, Madrid, Rialp, 1990.

GUÍA DOCENTE

BÜRCH, N: Praxis del cine, Madrid, Fundamentos, 1995.
CARMONA, R: Cómo se comenta un texto fílmico, Madrid, Cátedra, 1991.
CASETTI, F. Y DI CHIO, F: Cómo analizar un film, Barcelona, Paidós, 1991.
CATALÁ, J. M: La puesta en imágenes, Barcelona, Paidós, 2001.
MARTÍN ARIAS, L: El cine como experiencia estética, Valladolid, Caja España, 1997.
POYATO, P: Todo sobre mi madre, Pedro Almodóvar (1999), Valencia/Barcelona, Nau LLibres /Octaedro, 2007.
VILLAIN, D: El encuadre cinematográfico, Barcelona, Paidós, 1997.
ZUNZUNEGUI, S: Pensar la imagen, Madrid, Cátedra-Universidad País Vasco, 1989.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Selección de competencias comunes

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.