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: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://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: Planta Baja, entre Conserjería y el 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

Haber visualizado los filmes propuestos en el temario con anterioridad al tema concreto en el que se incluyen.

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)
- *La mala educación* (Pedro Almodóvar, 2004)

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)
- *Centauros del Desierto* (The Searchers, John Ford, 1956)
- *Vértigo* (De entre los muertos) (Vertigo, A. Hitchcock, 1958)
- *Stalker* (Andrei Tarkovsky, 1979)
- *La ciudad de las estrellas. La La Land* (La La Land, Damien Chazelle, 2016)
- *Titane* (Julia Ducournau, 2018)

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, Orson Welles, 1941)
- *Dies Irae* (Vredens dag, Carl Theodor Dreyer, 1943)
- *La vida de Oharu, mujer galante* (Saikaku ichidai onna, Mizoguchi, 1952)
- *Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles* (Chantal Akerman, 1975)
- *Armonías de Werckmeister* (Werckmeister harmóniák, Béla Tarr, 2000)
- *Fuerza mayor* (Turist, Ruben Östlund, 2014)
- *Mug* (Twarz, Malgorzata Szumowska, 2018)

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

- *El manantial* (The Fountainhead, King Vidor, 1949)
- *Al final de la escapada* (À bout de soufflé, Jean-Luc Godard, 1960)
- *Dogville* (Lars Von Trier, 2003)
- *El Árbol de la Vida* (The Tree of Life, Terrence Malick, 2011)

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:

- *El hombre que sabía demasiado* (The Man Who Knew Too Much Alfred Hitchcock, 1956)
- *Playtime* (Jacques Tati, 1967)
- *Hasta que llegó su hora* (Once Upon a Time in the West, Sergio Leone, 1968)
- *Mullholland Drive* (David Lynch, 1999)
- *Deseando amar* (Fa yeung nin wa, Wong Kar Wai, 2000)
- *Roma* (Alfonso Cuarón, 2018)
- *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 propuestas en el temario, así como otras proyectadas en clase durante las sesiones de teoría.

-Análisis fílmicos de fragmentos propuestos en las sesiones prácticas.

-Asistencia a proyecciones y/o conferencias.

Elaboración y seguimiento del Proyecto en una de las dos opciones propuestas:

Proyecto de Investigación. Elaboración de un trabajo académico sobre una de las siguientes películas:

- Largo viaje hacia la noche (Diqiu zuihou de yewan, Bi Gan, 2018)
- Babylon (Damien Chazelle, 2022)

Proyecto Audiovisual. Elaboración de un cortometraje dentro del género de ciencia ficción y/o terror, con una duración de entre 5-10 minutos.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Igualdad de género
Reducción de las desigualdades
Alianzas para lograr los objetivos

GUÍA DOCENTE

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Se recomienda al alumnado el visionado de las películas propuestas para cada tema antes de la impartición del mismo.

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

El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a clase deberán entrevistarse con el profesor para ser informado de la metodología que le será aplicada. Deberá comunicarlo durante las dos primeras semanas del cuatrimestre; o, en caso de situaciones sobrevenidas, durante los diez primeros días después del suceso en cuestión.

Actividades presenciales

Actividad	Grupo completo	Grupo mediano	Total
Actividades de evaluación	2	4	6
Análisis de documentos	8	2	10
Debates	6	4	10
Lección magistral	22	-	22
Salidas	2	-	2
Visionado de películas	4	6	10
Total horas:	***44***	***16***	***60***

Actividades no presenciales

Actividad	Total
Análisis	10
Búsqueda de información	3
Consultas bibliográficas	8
Ejercicios	5
Estudio	24
Trabajo de grupo	10
Trabajo/Proyecto final	30
Total horas:	***90***

GUÍA DOCENTE

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias	Análisis de documentos	Debate	Exámenes	Proyecto
CB1	X	X	X	X
CB2	X	X		X
CE3	X	X	X	X
CG1	X		X	X
CG3		X	X	
CG5	X	X	X	X
CU2				X
Total (100%)	***20%***	***10%***	***50%***	***20%***
Nota mínima (*)	***5***	***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.

GUÍA DOCENTE

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"** (20%) conllevará la realización de dos análisis fílmicos durante las sesiones prácticas que se entregarán a través de la herramienta Tarea de Moodle por lo que será necesario acudir a estas clases con ordenador portátil. La nota final será la media entre las notas obtenidas en ambas prácticas. Las entregas recibidas fuera del horario establecido no serán tenidas en cuenta.

El **"Examen"** (50%) constará de una parte teórica tipo test (40%) y otra práctica (60%) que supondrá el análisis de dos fragmentos fílmicos.

El **"Proyecto"** es opcional, pero supone un 20% de la asignatura. Se podrá realizar en dos formatos:

-**Proyecto de Investigación**. Se realizará en grupos de dos. Supondrá el estudio y análisis de una de las películas ofertadas por el profesor. Este trabajo deberá adaptarse a los requisitos de publicación de la revista Fotocinema, con una extensión de entre 6000 y 8000 palabras, suponiendo la búsqueda y utilización adecuada de bibliografía científica, así como el análisis de la forma fílmica según los conocimientos adquiridos en clase. El proyecto lo entregará uno de los dos miembros del grupo en formato PDF a través de la herramienta Tarea de Moodle.

-**Proyecto Audiovisual.** Esta opción implicará la realización de un cortometraje en grupos de 3-4 personas con una duración de entre 5-10 minutos, y en cuya realización deberán aplicarse de forma práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura sobre el estilo cinematográfico y la transtextualidad. Junto al archivo de vídeo deberá entregarse un documento explicativo en el que, entre otros aspectos, se argumente una explicación teórica de los elementos impartidos en clase que han sido aplicados al cortometraje. Este documento tendrá una extensión máxima de 3000 palabras. Tanto el audiovisual, en formato AVI, como el documento justificativo, en formato PDF, deberán entregarse por un miembro del grupo a través de la herramienta Tarea de Moodle.

Al inicio del curso el alumnado dispondrá con detalle de las características que deberá seguir en la elaboración de ambos proyectos, así como la fecha de entrega, que será la misma para ambas opciones.

El **"Debate"** (10%) se realizará de manera habitual en la clases teóricas y prácticas de la asignatura, pero se concentrará especialmente en las dos últimas semanas de docencia, en las que se debatirán tanto las películas del Proyecto de Investigación como los cortometrajes realizados para el Proyecto Audiovisual.

El Proyecto no cuenta con una nota mínima para hacer media, por lo que el alumnado puede prescindir de ello si lo desea, si bien perderá el porcentaje correspondiente (20%). A inicios de marzo se realizará la elección de Proyecto de Investigación o Audiovisual, si no se elige ninguna opción se entenderá que prescinde de este apartado; así sucederá también si no se realiza ninguna entrega de proyecto en la fecha estipulada. En estos casos la valoración será del siguiente modo: Examen (60%), Análisis de documentos (30%) y Debate (10%); no obstante, al decidir prescindir de un 20% de la asignatura la calificación no podrá ser superior a 8. En todo caso, estos tres ítems deberán superarse con una calificación mínima de 5 para poder hacer media.

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

El alumnado 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 conocer el 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.

GUÍA DOCENTE

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

No se guardará ningún apartado superado para las convocatorias extraordinarias, en estas la evaluación se realizará a través de un único examen que incluirá una parte teórica y otra práctica.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Deberá obtenerse una calificación superior a 9 en todos los ítems.

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.
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.
VANOYE, F.; GOLIOT-LÉTÉ, A.: Principios de analisis cinematográfico. Abada, 2008.
ZUNZUNEGUI, S: *La mirada cercana. Microanálisis fílmico*, Barcelona, Paidós, 1996.

2. Bibliografía complementaria

ARNHEIM, R: El cine como arte, Barcelona, Paidós, 1986.
BAZIN, A: ¿Qué es el cine?, Madrid, Rialp, 1990.
BÜRCH, N: Praxis del cine, Madrid, Fundamentos, 1995.
BROWN, B.: Cinematography. Theory and practice. Imagemaking for cinematographers and directors, Oxford, Elsevier, 2012.
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.
GONZÁLEZ REQUENA, J (Comp.): El análisis cinematográfico, Madrid, Universidad Complutense, 1995.
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.
SÁNCHEZ BIOSCA, V: El montaje cinematográfico, Barcelona, Paidós, 1996
VILLAIN, D: El encuadre cinematográfico, Barcelona, Paidós, 1997.
WÖLFFLIN, H: Conceptos fundamentales de la Historia del Arte, Madrid, Austral, 1999.
ZUNZUNEGUI, S: Pensar la imagen, Madrid, Cátedra-Universidad País Vasco, 1989.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades

GUÍA DOCENTE

CRONOGRAMA

Periodo	Actividades de evaluación	Análisis de documentos	Debates	Lección magistral	Salidas	Visionado de películas
1ª Quincena	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	3,0
2ª Quincena	0,0	2,0	0,0	4,0	0,0	1,0
3ª Quincena	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	3,0
4ª Quincena	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
5ª Quincena	0,0	2,0	0,0	3,0	0,0	2,0
6ª Quincena	2,0	2,0	0,0	3,0	0,0	1,0
7ª Quincena	0,0	2,0	5,0	1,0	0,0	0,0
8ª Quincena	2,0	0,0	5,0	1,0	0,0	0,0
Total horas:	***6,0***	***10,0***	***10,0***	***22,0***	***2,0***	***10,0***

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.