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: 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

Visualizar previamente las películas propuestas en el temario.

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, estudio y explicación de películas seleccionadas durante las tutorías generales.

Análisis fílmicos de fragmentos.

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)

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

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. Al inicio del curso se facilitará un cronograma detallado con la planificación de todas las actividades, entregas y plazos. De forma general, la asignatura se compone de una parte teórica formada por audiovisuales explicativos y una bibliografía básica específica para cada tema; y de una parte práctica que tendrá lugar en las Tutorías Generales y que serán grabadas también para su visualización posterior. En estas, además de solucionar dudas generales sobre lo aportado en teoría, se analizarán fragmentos

GUÍA DOCENTE

fílmicos propuestos previamente por el profesor de manera orientativa, así como los dos análisis correspondientes al apartado de "Análisis de documentos".

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

Audiovisuales explicativos
Casos y supuestos prácticos
Fragmentos fílmicos
Manual de la asignatura
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	X	

GUÍA DOCENTE

Competencias	Análisis de documentos	Debate	Exámenes	Proyecto
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.

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 que se entregarán a través de la herramienta Tarea de Moodle. La nota final será la obtenida en el análisis realizado con una calificación superior. Las entregas recibidas fuera del horario establecido no serán tenidas en cuenta. Si se suspenden ambos análisis este apartado quedará suspenso.

El **"Examen"** (50%) será el análisis de dos fragmentos fílmicos, uno de ellos perteneciente a una de las películas explicadas en la teoría y otro nuevo, que estarán disponibles en Moodle a la hora del inicio del examen para su visualización online y descarga.

El **"Proyecto"** es opcional, pero supone un 20% de la asignatura. Consistirá en un **trabajo de Investigación** individual y original que 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 se entregará en formato PDF a través de la herramienta Tarea de Moodle. Al inicio del curso el alumnado dispondrá con detalle de las características detalladas que deberá seguir en la elaboración del proyecto, así como la fecha de entrega. Cada falta de ortografía (incluidas tildes) restará -0,5 puntos.

El **"Debate"** (10%) se realizará a lo largo de las tutorías generales y, de manera específica, en la última Tutoría General, en la que se discutirán las películas propuestas para el Proyecto de Investigación. La semana previa se abrirá también un foro específico para cada película, siendo este espacio válido para el debate. Se recomienda la participación en ambos ámbitos, si no es posible acudir al Debate debe acreditarse la imposibilidad documentalmente.

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, 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. Estos tres ítems deberán superarse con una calificación mínima de 5 para poder hacer media.

GUÍA DOCENTE

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 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 en todos los instrumentos de evaluación.

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.
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

GUÍA DOCENTE

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.