

FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
Nombre completo	Modos de Representación Cinematográfica
Código	E000013811
Título	Grado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pontificia Comillas [CESAG - GCA]
Impartido en	Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual [Segundo Curso] Grado en Comunicación Audiovisual [Segundo Curso] Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual [Segundo Curso] Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual [Segundo Curso]
Nivel	Reglada Grado Europeo
Cuatrimestre	Semestral
Créditos	6,0 ECTS
Carácter	Obligatoria (Grado)
Departamento / Área	Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG)
Responsable	Prof. Dr. Iván Bort Gual
Horario	Consultar web CESAG
Horario de tutorías	Solicitar cita previa vía e-mail
Descriptor	Estudio de la evolución del lenguaje cinematográfico. Modo de Representación Primitivo (MRP) y Modo de Representación Institucional (MRI). Cine clásico, cine moderno y cine contemporáneo. Autoría cinematográfica y posmodernidad. Hollywood, vanguardias y cine español. Introducción al Análisis Fílmico y a la Crítica Cinematográfica.

Datos del profesorado	
Profesor	
Nombre	Iván Bort Gual
Departamento / Área	Departamento de Ciencias de la Comunicación
Despacho	Despacho junto a plató Correo electrónico de contacto: ibort@cesag.org
Correo electrónico	ibort@cesag.comillas.edu

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
Los modos de contar en nuestra contemporaneidad tienen ya asimilados códigos que otrora fueron rupturistas y que, en gran medida, emergen en un escenario trufado de innovaciones y reformulaciones narrativas que no hacen sino declarar la actualidad del análisis del cine moderno y contemporáneo. Por ello, para cualquier profesional del audiovisual le resultará de capital importancia el conocimiento y manejo de todas estas estrategias discursivas para dotar a sus trabajos (sean cuales sean sus objetivos y su morfología) tanto para asimilarlas como para subvertirlas. Y es que la forma de los textos conforma el sentido implícito de los mismos. Por tanto, la salida profesional más emparentada con el estudio de la asignatura es la de investigador, docente y experto en estudios visuales: investigación y

análisis de fenómenos y procesos de comunicación audiovisual, análisis de políticas y economías del sector audiovisual a escala nacional y global; y docente en enseñanzas superiores y medias de materias de comunicación y nuevas tecnologías del audiovisual.

Prerrequisitos

Haber cursado la asignatura de primer curso: Aproximación a la comunicación

Competencias - Objetivos

Competencias

GENERALES

CG06	Desarrollar la capacidad analítica para la comprensión y el análisis de los diferentes relatos y de formatos hipertextuales
CG11	Valorar la obra audiovisual desde el punto de vista estético

TRANSVERSALES

CT02	Ser capaz de analizar y construir mensajes utilizando medios de expresión iconográficos, informáticos y gráficos para llevar a cabo la función propia del comunicador
CT04	Observar, analizar y procesar informaciones relevantes para emitir juicios fundamentados científicamente
CT09	Saber buscar las claves interpretativas de cualquier fenómeno natural, social, económico, histórico y político

ESPECÍFICAS

CE02	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
CE04	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.
CE09	Ser capaz de definir temas de investigación o creación personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o desarrollo de lenguajes audiovisuales o su interpretación.

Resultados de Aprendizaje

RA01	Conocer el estado de la producción audiovisual contemporánea y de su evolución histórica reciente y comprender sus diferentes parámetros (políticos, económicos, culturales, estéticos).
RA02	Analizar los diferentes relatos audiovisuales y formatos hipertextuales.
RA03	Valorar los distintos productos audiovisuales desde un punto de vista estético.

Contenidos – Bloques Temáticos

1. Los orígenes del cine

- 1.1. Los albores de un nuevo arte: Lumière, Edison, Porter, Hepworth
- 1.2. Cine de atracciones e integración narrativa: Méliès, Segundo de Chomón.
- 1.3. David Wark Griffith: el padre del relato cinematográfico
- 1.4. Cómico y burlesco: el *slapstick*: Chaplin, Keaton, Lloyd.

2. Las vanguardias del cine europeo

- 2.1. Expresionismo alemán: Wiene, Murnau, Lang.
- 2.2. Impresionismo francés y surrealismo cinematográfico: Gance, Buñuel.

3. Cine clásico

- 3.1. La consolidación del M.R.I. El código Hays. El triunfo del cine norteamericano. Hollywood y el cine clásico. La era de los estudios (1930-1949).
- 3.2. La llegada del cine sonoro.
- 3.3. El *star-system* y los géneros cinematográficos: Curtiz, Wyler, Cukor, Mankiewicz, Lubitsch, Ray, Walsh, Wilder.
- 3.4. Los géneros (1): El fantástico. La ciencia ficción: el cine que la ciencia soñó.
- 3.5. Los géneros (2): El Melodrama: mujeres a través del cristal.
- 3.6. Los géneros (3): La comedia: la *screwball comedy*: Hollywood era una fiesta.
- 3.7. Los géneros (4 y 5): el cine negro y el musical
- 3.8. Los géneros (6): el *western*: la conquista del Oeste
- 3.9. Alfred Hitchcock
- 3.10. *Ciudadano Kane* de Orson Welles: el primer escalón hacia la modernidad cinematográfica

4. La modernidad cinematográfica

- 4.1. Neorrealismo italiano: el cine que surgió de las ruinas: DeSica, Rossellini, Visconti.
- 4.2. La *nouvelle vague*: la revolución vino de Francia: Godard, Resnais, Chabrol, Truffaut, Rohmer, Rivette.
- 4.3. El *free cinema*: Richardson, Clayton, Reisz, Anderson

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura
Metodología Presencial: Actividades
Clases teóricas
Clases de análisis aplicado
Metodología No presencial: Actividades
Estudio de teoría
Preparación de trabajos
Preparación de actividad de evaluación

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

HORAS PRESENCIALES
Clases teóricas y clases prácticas
60.00
HORAS NO PRESENCIALES
Estudio de teoría, preparación de trabajos, preparación de actividad de evaluación
90.00
CRÉDITOS ECTS: 6,0 (150,00 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El uso de IA para crear trabajos completos o partes relevantes, sin citar la fuente o la herramienta o sin estar permitido expresamente en la descripción del trabajo, será considerado plagio y regulado conforme al Reglamento General de la Universidad.

Actividades de evaluación	Criterios de evaluación	Peso
Examen (primera parte): tipo test simple. Batería de 30 preguntas en las que se ofrecen cuatro posibles respuestas de las que solamente una es la correcta. Cuatro respuestas incorrectas restan una correcta (acierto +0,1; penalización -0,025 por pregunta fallada).	Evaluar el grado de conocimiento que el alumno demuestra del contenido teórico de la asignatura	30

Examen (segunda parte): análisis aplicado sobre un fragmento audiovisual proyectado en el aula	Aplicación de los conocimientos adquiridos y capacidad de redacción, retórica y pensamiento abstracto.	20
Elaboración de una <i>Guía para ver y analizar cine</i> escogiendo la película de forma libre por parte del alumnado. Los modelos a seguir son los libros que forman parte de la colección editada por Nau Llibres (http://naullibres.com/categoria/catalogo/comunicacion-y-cine/guias-para-ver-y-analizar-cine). El profesor irá realizando un seguimiento de evaluación continua en horarios de tutorías para asegurarse que se sigue el correcto desarrollo de realización del trabajo.	Calidad del contenido (35%) Expresión y redacción (15%) Riqueza intertextual (15%) Presentación formal (15%) Profundidad bibliográfica (10%) Entrega en tiempo y modo (10%)	35
Actitud e implicación en la asignatura. La asistencia a las sesiones del <i>másCESAG</i> serán valoradas muy positivamente, pese a que no se penalizará la ausencia.	Atención e interés del alumnado en las clases, así como participación en actividades y proyecciones adscritas a la asignatura.	15

Calificaciones

MUY IMPORANTE: Aprobar el examen tipo test (mínimo 1,500 sobre 3,000 puntos) es imprescindible para superar la asignatura.

La no superación de esta prueba (incluso con un 1,475) invalida la media con cualquier otra actividad de evaluación, llevando al alumno a la siguiente convocatoria y "guardándole" hasta entonces el resto de pruebas evaluativas presentadas (incluida la parte de análisis aplicado del mismo examen). Así, la parte del TEST es la única prueba que tiene una nota mínima para superar la asignatura.

Las guías para ver y analizar se podrán entregar en la convocatoria de julio independientemente de la nota obtenida en el examen, con el condicionante de obtener 0 puntos en el criterio "Entrega en tiempo y modo".

Todas las calificaciones son recuperables, a excepción de la actitud e implicación de la asignatura.

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Actividades	Fecha de realización	Fecha de entrega
Proyección de una película por determinar (vinculada a los dos primeros bloques) en el salón de actos	Principios de octubre	En las clases siguientes
Proyección <i>Ciudadano Kane</i> (<i>Citizen Kane</i> , Orson Welles, 1941) en el salón de actos	Durante la impartición del tercer bloque	En las dos semanas siguientes a la proyección
Prueba de análisis aplicado de un fragmento audiovisual seleccionado proyectado como preparación para el examen	En la última semana de clases previa a exámenes	Al finalizar la prueba en el aula

Bibliografía Básica

ALTMAN, Rick (2000): Los géneros cinematográficos, Paidós, Barcelona.

BAZIN, André (1999): ¿Qué es el cine?, Rialp, Madrid.

BORDWELL, DAVID Y THOMPSON, KRISTIN (1995): El arte cinematográfico, Barcelona, Paidós.

BORDWELL, David (1996): La narración en el cine de ficción. Barcelona: Paidós.

BURCH, Noël (1999): El tragaluz del infinito, Cátedra, Madrid.

COMPANY, Juan Miguel y MARZAL, José Javier (1999), La mirada cautiva: formas de ver en el cine contemporáneo, Direcció General de Promoció Cultural i Patrimoni Artístic, Valencia.

GOMERY, Douglas (1986): Hollywood: el sistema de estudios, Verdoux, Madrid.

MARZAL, José Javier (1998): David Wark Griffith, Cátedra, Madrid

PABLO KURT, DANIEL NICOLÁS, DANIEL ANDREAS, MIGUEL VERDÚ (2020): La Guía FilmAffinity: Breve historia del cine. Nordica Libros.

TRUFFAUT, François (1985): El cine según Hitchcock, Alianza, Madrid.

VV.AA. (2013) Colección Guías para ver y analizar cine. Nau libres, Valencia.

Bibliografía Complementaria

AGUILERA, CHRISTIAN (2000): La generación de la televisión: la conciencia liberal del cine americano, Editorial 2001, Madrid.

BENET (2004): La cultura del cine: introducción a la historia y la estética del cine, Paidós, Barcelona.

BISKIND, Peter (1998): Moteros tranquilos, toros salvajes. Barcelona: Anagrama.

BORT GUAL, Iván; García Catalán, Shaila, Martín Núñez, Marta (2012): Daisy, dame la mano, estoy loco por ti en L'Atalante: revista de estudios cinematográficos, número 13, Valencia.

COMPANY, Juan Miguel (2014): Hollywood, el espejo pintado (1901-2011). Valencia: PUV.

CASTRO DE PAZ (1999): Jose Luis (1999): Alfred Hitchcock, Vértigo / De entre los muertos, Estudio crítico, Paidós Películas, Barcelona

CASTRO DE PAZ (1999): El surgimiento del telefilme: los años cincuenta y la crisis de Hollywood: Alfred Hitchcock y la televisión, Paidós, Barcelona

CIMENT, Michel (2000): Kubrick, Akal, Madrid.

DUNCAN, Paul (2008): Stanley Kubrick: Filmografía completa, Taschen, Alemania.

FERNÁNDEZ PICHEL, Samuel (2006): El western en Hawks y Ford, Universidad de Sevilla.

FINLER, Joel W. (2006): Historia de Hollywood: un viaje completo por la historia de la industria norteamericana del cine. Ediciones Robinbook, Barcelona.

GARÍN, Manuel (2014): El gag visual, de Buster Keaton a Super Mario. Madrid: Cátedra.

GARCÍA CATALÁN, Shaila (2012): Hipertexto y modernización cinematográfica en la divulgación neurocientífica audiovisual. A propósito de Redes de Eduard Punset. Castellón: Universitat Jaume I.

KRACAUER, Sigfried (1985): De Caligari a Hitler, una historia psicológica del cine alemán. Barcelona: Paidós.

MARIE, Michel (2012): La nouvelle vague, Alianza Editorial.

MEMBA, Javier (2009): Nouvelle Vague, la modernidad cinematográfica, T&B Editores.

MINGUET, Joan M. (2010): Segundo de Chomón, más allá del cine de atracciones, Cameo, Barcelona.

MÜLLER, Jürgen (Ed.) (2002): Cine de los 90, Taschen, Múnich/Barcelona.

ROMAGUERA i RAMIÓ, Joaquim y ALSINA THEVENET, Homero (Eds.) (2007): Textos y manifiestos del cine, Madrid: Cátedra.

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente (1990): Sombras de Weimar, contribución a la historia del cine alemán 1918-1933. Madrid: Verdoux.

SÁNCHEZ- BIOSCA, Vicente (2004): Cine y vanguardias artísticas, conflictos, encuentros, fronteras. Barcelona: Paidós

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis (2006): Historia del Cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Madrid: Alianza.

VV.AA. (1995): Historia General del Cine, Madrid, Cátedra.

VV.AA. (2016): Screwball comedies. Nickel Odeon, Notorius Ediciones.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de **protección de datos de carácter personal**, le informamos y recordamos que puede consultar los aspectos relativos a privacidad y protección de datos que ha aceptado en su matrícula entrando en esta web y pulsando "descargar"

<https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792>