

FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
Nombre completo	Teoría e Historia del Cine
Código	E000006223
Título	Grado en Comunicación Audiovisual
Impartido en	Grado en Comunicación Audiovisual [Cuarto Curso] Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual [Quinto Curso]
Nivel	Reglada Grado Europeo
Cuatrimestre	Semestral
Créditos	6,0
Carácter	Básico
Departamento / Área	Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG)
Responsable	Prof. Dr. Iván Bort Gual
Horario	Lunes, de 9h a 11h y martes, de 9h a 10h
Horario de tutorías	Solicitar cita previa vía e-mail
Descriptor	Estudio de la constitución de las estructuras narrativas y la puesta en escena clásicas a través del análisis de las principales obras cinematográficas realizadas entre los años veinte y los años 60. Evolución de las formas cinematográficas a partir de la década de los 60, transformaciones de los públicos y del papel del cine en la cultura contemporánea. Estudio y análisis de los principales estilos y autores de la modernidad y posmodernidad cinematográficas.

Datos del profesorado	
Profesor	
Nombre	Iván Bort Gual
Departamento / Área	Departamento de Ciencias de la Comunicación
Despacho	14 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
La Comunicación Audiovisual es un espacio de construcción de significados, representaciones, valores y modelos culturales imprescindible de tener en cuenta si se quiere pensar y entender el mundo

contemporáneo en toda su complejidad. Las narraciones ocupan un lugar central en nuestras vidas, proporcionando entretenimiento, información y, en general, discursos sobre el mundo. Los estereotipos, valores e ideas de una sociedad circulan a través de estas narraciones. El análisis de las ficciones cinematográficas permite un conocimiento de las apuestas estéticas, las estrategias narrativas, las técnicas y los modos de producción que se ponen en circulación en un momento histórico determinado, en una industria o geografía concreta. Todo profesional de la comunicación debe ser, ante todo, un espectador profesional.

Prerequisitos

Orientativos: Aproximación a la Comunicación Escrita y Audiovisual, Teoría de la Imagen.

Recomendados: Modos de Representación Cinematográfica y Narración Cinematográfica y Televisiva.

Competencias - Objetivos

Competencias

GENERALES

CG04	Conocer el estado del mundo y de la comunicación, así como de su evolución histórica reciente y comprender sus diferentes parámetros (políticos, económicos, culturales, estéticos y religiosos)
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.

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Contenidos – Bloques Temáticos

1. El análisis del texto fílmico
2. Metodologías de análisis fílmico
3. La herramienta clave del análisis textual cinematográfico: el *découpage*
4. Microanálisis fílmico: los títulos de crédito como secuencias-tipo o secuencias-paradigma
5. Secuencias de títulos de crédito cinematográficas: aproximación historiográfica
6. Secuencias de títulos de crédito cinematográficas: aproximación tipológica
7. Los telones del relato audiovisual: partículas narrativas de apertura y cierre
8. La crítica cinematográfica
9. Cine de autor

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

Se facilitarán en toda medida las tutorías con el alumnado, tanto presenciales en el despacho como *online* a través de la atención personalizada vía correo electrónico. Se propiciará el seguimiento continuado del trabajo de la asignatura y se valorará el interés y la actitud activa del estudiantado, especialmente su implicación en las sesiones complementarias a las clases que conformarán las sesiones vespertinas del *másCESAG*.

El Campus Virtual será la herramienta basilar de seguimiento de la asignatura, tanto a nivel de consulta y acceso a los materiales básicos como a modo de canal de información oficial y comunicación de novedades al total del alumnado.

Del mismo modo, cualquier caso o condición especial que impida al estudiante asistir regularmente a clase o cumplir con los mecanismos de seguimiento continuado de la asignatura debe ser expuesto al profesor, preferiblemente durante el primer mes de clase, para pautar así las medidas que permitan su seguimiento y evaluación sopesando posibles itinerarios alternativos.

Metodología Presencial: Actividades

Clases teóricas
Clases prácticas

Seminarios-talleres
Exposición de trabajos
Actividades evaluativas

Metodología No presencial: Actividades

Estudio de teoría
 Preparación de trabajos
 Preparación actividades 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

Actividades de evaluación	Criterios de evaluación	Peso
EXAMEN de análisis aplicado.	Deconstrucción de un fragmento audiovisual proyectado en el aula componiendo un <i>découpage</i> según metodología desarrollada en clase (50%). Análisis crítico del fragmento y de su relación con la obra completa a la que pertenece, su autor, época, estilo y/o su género (50%).	40 %
Análisis de una SECUENCIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO propuesta por el profesor	Grado de seguimiento de la metodología de microanálisis fílmico trabajada en clase y puesta a prueba de su capacidad para convertirse en epítome del texto audiovisual en el que se introduce. Presentación en clase de las principales conclusiones, hallazgos y resultados de la investigación. Se valorará la introducción de las posibles mejoras en el trabajo final sugeridas por los compañeros y el profesor desde el día de la exposición en clase hasta la entrega del escrito final.	25 %
	Elaboración de una video-crítica	

<p>Elaboración y presentación de una CRÍTICA AUDIOVISUAL</p>	<p>(inspirada por el modelo del programa de La2 <i>Días de cine</i>) en la que el alumnado escogerá <i>necesariamente</i> un estreno cinematográfico de un fin de semana para presentar, el martes siguiente, una pieza de crítica cinematográfica montada de forma audiovisual haciendo uso de las fuentes promocionales de la película facilitadas por las distribuidoras. Se valorará el aspecto profesional en el contenido, acabado formal, expresión y dicción en la locución así como la redacción de la pieza y su riqueza intertextual. Cada semana de clase un alumno elegirá una película de la cartelera.</p>	<p>20 %</p>
<p>Actitud e implicación en la asignatura</p>	<p>Atención e interés del alumnado en las clases, así como participación en actividades y proyecciones adscritas a la asignatura. La asistencia a las sesiones del <i>másCESAG</i> serán valoradas muy positivamente, pese a que no se penalizará la ausencia.</p>	<p>15 %</p>

Calificaciones

Todas las notas del curso son RECUPERABLES, excepto la "Actitud e implicación de la asignatura".

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Actividades	Fecha de realización	Fecha de entrega
<p>Asignación de estrenos cinematográficos por alumnos y semanas</p>	<p>martes 18 de septiembre</p>	<p>martes 18 de septiembre</p>
<p>Visionado de las secuencias de títulos de crédito asignadas</p>	<p>lunes 24 de septiembre</p>	<p>última semana de clase</p>
<p>Entrega y visionado de la primera videocrítica</p>	<p>fin de semana del 21 al 23 de septiembre</p>	<p>25 de septiembre</p>
<p>Entrega y visionado de la segunda videocrítica</p>	<p>fin de semana del 28 al 30 de septiembre</p>	<p>martes 2 de octubre</p>

Entrega y visionado de la tercera videocrítica	fin de semana del 5 al 7 de octubre	martes 9 de octubre
Entrega y visionado de la cuarta videocrítica	fin de semana del 12 al 14 de octubre	martes 16 de octubre
Entrega y visionado de la quinta videocrítica	fin de semana del 19 al 21 de octubre	martes 23 de octubre
Entrega y visionado de la sexta videocrítica	fin de semana del 26 al 28 de octubre	martes 30 de octubre
Entrega y visionado de la séptima videocrítica	fin de semana del 2 al 4 de noviembre	martes 6 de noviembre
Entrega y visionado de la octava videocrítica	fin de semana del 9 al 11 de noviembre	martes 13 de noviembre
Entrega y visionado de la novena videocrítica	fin de semana del 16 al 18 de noviembre	martes 20 de noviembre
Entrega y visionado de la décima videocrítica	fin de semana del 23 al 25 de noviembre	martes 27 de noviembre
Entrega y visionado de la undécima videocrítica	fin de semana del 30 de noviembre al 2 de diciembre	martes 4 de diciembre
Entrega y visionado de la duodécima videocrítica	fin de semana del 7 al 9 de diciembre	martes 11 de diciembre
Entrega y visionado de la decimotercera videocrítica	fin de semana del 14 al 16 de diciembre	martes 18 de diciembre

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía Básica

BORT GUAL, Iván (2012): Nuevos paradigmas en los telones del relato audiovisual contemporáneo. Partículas narrativas de apertura y cierre en las series de televisión dramáticas norteamericanas. Tesis doctoral dirigida por el Dr. Francisco Javier Gómez Tarín y defendida el 23 de abril de 2012. Departament de Ciències de la Comunicació, Universitat Jaume I, Castellón. ISBN: 978-84-695-4266-8.

GÓMEZ TARÍN, Francisco Javier (2011): Elementos de narrativa audiovisual. Expresión y narración, Shangrila Ediciones, Santander.

MARZAL, José Javier y GÓMEZ TARÍN, Francisco Javier (Coords.): *Diccionario de conceptos y términos audiovisuales*, Editorial Cátedra, Colección Signo e Imagen, Madrid, ISBN: 978-84-376-3390-9.

SOLANA, Gema y BONEU, Antonio (2008): *Uncredited: diseño gráfico y títulos de crédito*, Index Book,

Barcelona.

Bibliografía Complementaria

- Allen, Robert y Gomery, Douglas (1995), Teoría y práctica de la historia del cine. Barcelona, Paidós
- Aumont, Jacques y Marie, Michel (1990), Análisis del film. Barcelona, Paidós
- BALLÓ, Jordi Y PÉREZ, Xavier (2005): Yo ya he estado aquí, ficciones de la repetición, Anagrama, Barcelona.
- BARTHES, Roland (1977): "Introducción al análisis estructural de los relatos", en NICCOLINI, Silvia (comp.): El análisis estructural. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
- BAZIN, André (1999): ¿Qué es el cine?, Rialp, Madrid.
- Bordwell, David (1995), El significado del film. Inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica. Barcelona, Paidós
- CARMONA (1993): Cómo se comenta un texto fílmico, Cátedra, Madrid
- Casas, Quim (2006), Análisis y crítica audiovisual. Barcelona, UOC
- Eco, Umberto (2002), Interpretación y sobreinterpretación. Cambridge University Press
- GÓMEZ TARÍN, Francisco Javier (2006): Guía para ver y analizar Al final de la escapada, Nau Llibres y Octaedro, Valencia.
- GÓMEZ TARÍN, Francisco Javier (2010): El análisis de textos audiovisuales. Significación y sentido. Shangri-la Ediciones, Valencia.
- MARZAL, José Javier (2004): Guía para ver y analizar Ciudadano Kane, Nau Llibres y Octaedro, Valencia
- MARZAL, José Javier y GÓMEZ TARÍN, Francisco Javier (2007) : "Interpretar un film. Reflexiones en torno a las metodologías de análisis del texto fílmico para la formulación de una propuesta de trabajo" en MARZAL, José Javier y GÓMEZ TARÍN, Francisco Javier (Eds.) (2007): Metodologías de análisis del film, Edipo, Madrid.
- MOINEREAU, Laurence (2009): Le générique de film. De la lettre à la figure, Presses Universitaires de Rennes, Rennes.
- Pujol, Cristina (2011), Fans, cinéfilos y cinéfanos. Una aproximación a las culturas y los gustos cinematográficos. Barcelona, UOC
- Romaguera, Joaquim (ed.) (1989), Textos y manifiestos del cine. Madrid, Cátedra
- RUBIO, Agustín (2004): Guía para ver y analizar Seven, Nau Llibres y Octaedro, Valencia.
- RUBIO, Agustín (2005): Guía para ver y analizar Dos en la carretera, Nau Llibres y Octaedro, Valencia
- Sontag, Susan (1996), Contra la interpretación. Madrid, Alfaguara
- THOMPSON, Kristin (2003): Storytelling in film and television, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London.
- TOUS, Anna (2008): El text audiovisual: anàlisi des d'una perspectiva mediològica, Tesis doctoral dirigida per la Dra. M. Rosario Lacalle Zalzuendo, Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.
- Truffaut, François (2000), El cine según Hitchcock. Madrid, Alianza

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/sedelectronica/inicio.aspx?](https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?)

