

FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
Nombre completo	Teoría e Historia del Cine
Código	E000006223
Título	Grado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pontificia Comillas
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 ECTS
Carácter	Obligatoria (Grado)
Responsable	Prof. Dr. Iván Bort Gual
Horario	Consultar web del CESAG
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.

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.

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Contenidos – Bloques Temáticos

1. El análisis del texto fílmico. Crítica vs. análisis: los límites de la interpretación.
2. Cine de autor.
3. Modernidad italiana: Fellini, Antonioni, Pasolini, Bertolucci.
4. Nuevo cine alemán: Wenders, Herzog, Fassbinder.
5. Nuevo Hollywood: cine norteamericano de los setenta: asimilacionismo, libertad y rebeldía: Bogdanovich, Hopper, Allen, Friedkin, Scorsese, Coppola, Lucas, Spielberg, De Palma, Pakula, Peckinpah, Fosse, Carpenter, Cronenberg, Scott, Polanski, Forman.
6. Cinema Giallo: Argento, Bava, Fulci.
7. El cine de los ochenta: iconicidad e infantilización: Zemeckis, Reiner.
8. Los años noventa: la llegada de lo digital, la estética de la clonación y la narración no-lineal: Los Coen, Fincher, Demme, Besson, Craven, Tarantino, Burton, Lyne, Cameron, Darabont, Wachowskis.
9. El cine de la post-modernidad y el siglo XXI: Luhrmann, Nolan, Abrams, Boyle, Apatow, Wright, Aronofsky, Greengrass, Mendes.
10. Los tres amigos: Del Toro, Cuarón, Iñárritu.
11. La autoría cinematográfica más allá del movimiento: Dreyer, Bresson, Bergman, Kubrick, Lynch.
12. Modos de representación del cine español.

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 (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 y presentación de una CRÍTICA AUDIOVISUAL	Elaboración de una video-crítica (inspirada por el modelo del programa de <i>La2 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.	35 %
Actitud e implicación en la asignatura	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.	15

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
Asignación de estrenos cinematográficos por alumnos y semanas	martes 24 de septiembre	martes 24 de septiembre

Visionado de las secuencias de títulos de crédito asignadas	lunes 23 de septiembre	última semana de clase
Entrega y visionado de la primera videocrítica	fin de semana del 27 al 29 de septiembre	martes 1 de octubre
Entrega y visionado de la segunda videocrítica	fin de semana del 4 al 6 de octubre	martes 8 de octubre
Entrega y visionado de la tercera videocrítica	fin de semana del 11 al 13 de octubre	martes 15 de octubre
Entrega y visionado de la cuarta videocrítica	fin de semana del 18 al 20 de octubre	martes 22 de octubre
Entrega y visionado de la quinta videocrítica	fin de semana del 25 al 27 de octubre	martes 29 de octubre
Entrega y visionado de la sexta videocrítica	fin de semana del 1 al 3 de noviembre	martes 5 de noviembre
Entrega y visionado de la séptima videocrítica	fin de semana del 8 al 10 de noviembre	martes 12 de noviembre
Entrega y visionado de la octava videocrítica	fin de semana del 15 al 17 de noviembre	martes 19 de noviembre
Entrega y visionado de la novena videocrítica	fin de semana del 22 al 24 de noviembre	martes 26 de noviembre
Entrega y visionado de la décima videocrítica	fin de semana del 29 de noviembre al 1 de diciembre	martes 3 de diciembre
Entrega y visionado de la undécima videocrítica	fin de semana del 5 al 8 de diciembre	martes 10 de diciembre
Entrega y visionado de la decimosegunda videocrítica	fin de semana del 13 al 15 de diciembre	martes 17 de diciembre

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía Básica

BISKIND, Peter (2008): *Moteros tranquilos, toros salvajes: la generación que cambió Hollywood*. Anagrama, Barcelona,

COUSINS, Mark (2021): *Historia del cine: nueva edición actualizada*. Editorial Blume.

MÜLLER, Jürgen (2004): *Cine de los 60*. Taschen.

MÜLLER, Jürgen (2004): *Cine de los 70*. Taschen.

MÜLLER, Jürgen (2004): *Cine de los 80*. Taschen.

MÜLLER, Jürgen (2004): *Cine de los 90*. Taschen.

MÜLLER, Jürgen (2004): *Cine de los 2000*. Taschen.

Bibliografía Complementaria

AUMONT, JACQUES, BERGALA, A., MARIE, M., VERNET, M., *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Barcelona, Paidós, 1993.

—

BENET, VICENTE, *La cultura del cine. Introducción a la historia y la estética del cine*, Barcelona, Paidós, 2004.

—

CARMONA, RAMÓN, *Cómo se comenta un texto fílmico*, Madrid, Cátedra, 1993

—

COLAZZI, GIULIA, *Feminismo y teoría fílmica*, Valencia, Episteme, 1995.

—

COMPANY, JUAN MIGUEL (ed.), "El cine y las pasiones del alma", *Revista Arbor*, Febrero 2003, Madrid, CSIC, 2003.

—

MARZAL, JOSÉ JAVIER, *Guía para ver y analizar "Ciudadano Kane"*, Valencia, Nau Llibres/Octaedro, 2000.

—

METZ, CHRISTIAN, "La grande syntagmatique du film narratif", en *Communications* núm. 8: *L'analyse structurale du récit*, Paris, Éditions du Seuil, 1981.

—

METZ, CHRISTIAN, L'énonciation impersonnelle ou le site du film, París, Klincksieck, 1991

—

METZ, CHRISTIAN, Psicoanálisis y cine. El significante imaginario, Barcelona, Gustavo Gili, 1979

—

MONGIN, OLIVIER, Violencia y cine contemporáneo, Barcelona, Paidós, 1999

—

MONTIEL, ALEJANDRO, El desfile y la quietud (Análisis fílmico versus Historia del Cine), Valencia.

LOUDART, JEAN PIERRE, "La sutura", en Banda Aparte, núm. 6, Valencia, Ediciones de La Mirada, Febrero, 1997.

ROSENBAUM, JONATHAN, MARTIN, ADRIAN, Mutaciones del cine contemporáneo, Madrid, Errata Naturae, 2011.

—

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

—

DDAA, Historia General del Cine, Volumen XI: "Nuevos Cines (Años 60)", Madrid, Cátedra, 1995.

—

DDAA, Historia General del Cine, Volumen XII: "El cine en la era del audiovisual", Madrid, Cátedra, 1995.

—

ZUNZUNEGUI, SANTOS, La mirada cercana. Microanálisis fílmico, Barcelona, Paidós, 1996.

—

ZUNZUNEGUI, SANTOS, Pensar la imagen, Madrid, Cátedra, 1995.

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?
csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792](https://servicios.upcomillas.es/sedelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792)