

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)
Departamento / Área	Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG)
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	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
<p>Aportación al perfil profesional de la titulación</p> <p>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.</p>

Prerrequisitos

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. La autoría sesentista italiana: Fellini y Antonioni.
4. New Hollywood
 1. Golpeando las puertas del cielo
 2. Bonnie and Clyde: el inicio de la revolución.
5. Nuevo cine alemán: derivas del loco errante (1962-1982)
6. Los años ochenta. El esplendor del entretenimiento
7. Los años noventa. De la era digital a la postmodernidad
8. Cinema Giallo. El horror y la belleza.

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	Seminarios, talleres y exposición de trabajos
40.00	20.00
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. PRUEBA DE APROBADO IMPRESINDIBLE PARA SUPERAR LA ASIGNATURA (consultar el apartado "calificaciones").	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 (Histórico de videocríticas disponible aquí: https://drive.google.com/drive/folders/0B4NbzWadXAduMEJ2eWlrRmtpUXc?resourcekey=0-y_Q20jdp3mQ8PX-Nqydqgg&usp=sharing)	Elaboración de una video-crítica (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 un estreno de cartelera o de plataformas.	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	15

positivamente, pese a que no se penalizará la ausencia.

Calificaciones

MUY IMPORTANTE: aprobar el examen tipo test (mínimo 1,500 sobre 3,000 puntos, según los criterios previamente expuestos) es **IMPRESINDIBLE 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.

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 de cartelera/plataformas por alumnos y semanas y visionado de ejemplos de cursos anteriores	Sesión de presentación de la asignatura	Al finalizar la sesión de presentación
Entrega y visionado de videocríticas (I)	Primer fin de semana de curso	Primera semana de clase
Entrega y visionado de videocríticas (II)	Segundo fin de semana de curso	Segunda semana de clase
Entrega y visionado de videocríticas (III)	Tercer fin de semana de curso	Tercera semana de clase
Entrega y visionado de videocríticas (IV)	Cuarto fin de semana de curso	Cuarta semana de clase
Entrega y visionado de videocríticas (V)	Quinto fin de semana de curso	Quinta semana de clase
Entrega y visionado de videocríticas (VI)	Sexto fin de semana de curso	Sexta semana de clase
Entrega y visionado de videocríticas (VII)	Séptimo fin de semana de curso	Séptima semana de clase
Entrega y visionado de videocríticas (VIII)	Octavo fin de semana de curso	Octava semana de clase
Entrega y visionado de videocríticas (IX)	Noveno fin de semana de curso	Novena semana de clase
Entrega y visionado de videocríticas (X)	Décimo fin de semana de curso	Décima semana de clase

Entrega y visionado de videocríticas (XI)	Undécimo fin de semana de curso	Undécima semana de clase
Entrega y visionado de videocríticas (XII)	Último fin de semana de curso	Última semana de clase

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

Bibliografía Complementaria

- Marzal, J.J. y Gómez Tarín, F.J. (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, J.J. y Gómez Tarín, F.J. (eds.) (2007): *Metodologías de análisis del film*. Madrid: Edipo.
- Jacques Aumont, Michel Marie (1988): *Análisis del film*. Paidós Comunicación, 42 Cine.
- Gómez Tarín, Francisco Javier (2010): *El análisis de los textos audiovisuales: significación y sentido*. Shangrila.
- John D. Sanderson (ed.) (2005) *¿Cine de autor? Revisión del concepto de autoría cinematográfica*. Universidad de Alicante.
- Astruc, Alexandre (1989): "Nacimiento de una nueva vanguardia: la cámara-stylo" en Romaguera iy Ramió, J y Alsina Thevenet, H. *Textos y manifiestos del cine*. Cátedra.
- Adrian Martin (2008) *¿Qué es el cine moderno?* Uqbar Editores.
- Andrew Sarris (1962) *Notes on the Author Theory*. New York.
- Vázquez-Rial, Horacio (2008): *Mostrar y demostrar*. Libro distribuido en exclusiva por Cameo Media SL junto a la edición DVD "Fellini 8 y medio"
- Pena, Jaime (2010): *Después del amor*. Libro distribuido en exclusiva por Cameo Media SL junto a la edición DVD "El eclipse"
- Duncan, Paul y Chatman, Seymour (2004): *Michelangelo Antonioni, filmografía completa*. Taschen.
- Roland Barthes (1980) *Querido Antonioni*. Cahiers du Cinéma.
- Rossés, Montserrat (1991): *Nuevo cine Alemán*. Ediciones JC
- Losilla, Carlos y Monterde, José Enrique (2009): *Paisajes y figuras, perplejos*. *El Nuevo Cine Alemán (1962-1982)* Ediciones de la Filmoteca: Valencia
- VV.AA. (2010): *Alexander Kluge: historia, cine y resistencia crítica*. Shangrila Revista no12
- Casas, Quim (coord.) (2019): *Rainer Werner Fassbinder, amor y rabia*. Filmoteca Vasca: Colección Nosferatu

Diego Salgado (2009) "David Fincher desde el otro lado del espejo" en *l'Atalante: revista de estudios cinematográficos*. Julio 2009. Valencia.

García-Ochoa Peces (2019): *Todos los colores del Giallo*. Antología del cine criminal, de terror y erótico italiano. T&B Editores

Pedrero Santos, Juan A. (2009): *Terror Cinema. ¡Cine clásico de terror!*. Calamar Ediciones

Abad, Jose (2014): *Mario Bava, el cine de las tinieblas*. T&B Editores.

Alfonso, Ramón (2014): *Darío Argento, el celuloide teñido de rojo*. T&B Editores.

Pedraza, Pilar (2020): *Suspiria, las ministras del mal*. *Fantasmagorías #6*, Editorial Shangrila: Santander.

Iván Bort (2014) "La noche de la mistral fucsia" en Mario Rajas, Manuel Gértrudix y Sergio Álvarez (Coordinadores) *Análisis de secuencias 2: técnicas de realización*. Icono 14. Madrid.

Marta Piñol Lloret (2022): *Miradas ascéticas: poéticas del distanciamiento en el cine moderno y contemporáneo*. [encuadre] Shangrila.

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.

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/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792)