

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Asignatura	ONTOLOGÍA DEL CINE		
Materia	¿QUÉ ES EL CINE?		
Módulo	PRINCIPIOS GENERALES		
Titulación	MÁSTER UNIVERSITARIO EN CINE, COMUNICACIÓN E INDUSTRIA AUDIOVISUAL		
Plan	640	Código	54946
Periodo de impartición	1er cuatrimestre	Tipo/Carácter	OBLIGATORIA
Nivel/Ciclo	MÁSTER	Curso	ÚNICO
Créditos ECTS	4		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesor/es responsable/s	Alfredo Marcos Martínez, Sixto José Castro Rodríguez, Manuel Ángel Canga Sosa, Adrián Pradier Sebastián		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	amarcos@fyl.uva.es , sixto@fyl.uva.es , manuelangel.canga@uva.es , adrian.pradier@uva.es		
Departamentos	- Departamento de Filosofía - Departamento de Historia Moderna Contemporánea, América, Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

La asignatura ONTOLOGÍA DEL CINE pertenece al MÓDULO I: PRINCIPIOS GENERALES y está incluida dentro de la MATERIA 1: ¿QUÉ ES EL CINE? Se imparte durante el primer cuatrimestre del Máster Universitario en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual. La asignatura versa sobre la esencia del cinematógrafo, que será estudiada mediante el análisis y comentario de autores y textos fundamentales de la disciplina, principalmente bajo una perspectiva reflexiva. El carácter de la misma es, por tanto, teórico y se centra en interrogar acerca de los fundamentos filosóficos, estéticos y creativos de la representación cinematográfica, sus cualidades específicas y su condición de fenómeno que participa del contexto general de las actividades artísticas y, por tanto, de las mismas cuestiones que a éstas atañen, al tiempo que responde a la necesidad de movilizar las ideas y emociones del espectador.

Se hará especial hincapié en su naturaleza visual y en la estructura temporal de las imágenes, que conjugan lo específico de la huella fotográfica con la ilusión del movimiento y, ocasionalmente, el registro sonoro, sin olvidar la función capital que el montaje desempeña en la definición de lo cinematográfico.

1.2 Relación con otras materias

Se relaciona fundamentalmente con las asignaturas de la MATERIA 1: ¿QUÉ ES EL CINE?, así como con las de la MATERIA 2: CINE, ARTE E HISTORIA. No obstante, y debido a su carácter elemental, permite vincularla con muchas otras.

1.3 Prerrequisitos

No se establecen requisitos previos, más allá de los del plan de estudios correspondiente y la necesidad de expresarse con total corrección gramatical y ortográfica. Se advierte a los alumnos extranjeros que es necesario un nivel de español muy alto.

2. Competencias

2.1 Generales

- CG1- Conocer y entender los conocimientos adquiridos y saber aplicarlos en un entorno científico y profesional.
- CG2- Transferir las habilidades y conocimientos en nuevos contextos que se le presenten.
- CG3- Distinguir, relacionar y analizar las situaciones siendo capaz de solucionar los problemas a partir de los nuevos conocimientos adquiridos.
- CG4- Analizar las fuentes, documentales, bibliográficas, orales, que permitan emprender una investigación o trabajo profesional.
- CG5- Evaluar y emitir juicios basados en criterios científicos comprobados previamente.
- CG6- Transferir y comunicar las conclusiones de forma autónoma y en grupo.
- CG7- Adquirir aptitudes retóricas para la escritura, exposición y discusión de proyectos en un contexto profesional.
- CG8- Destreza y aptitud para evaluar y finalizar los proyectos planteados: planificación y responsabilidad en el proceso creativo.
- CG9- Aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaz de transferirlos en un equipo profesional, unificando los propios intereses con los del proyecto colectivo.

2.2 Específicas

- CE1. Conocimiento de la ontología del cine y las teorías que le dieron carta de naturaleza; entender el cine como lenguaje capaz de absorber todas las artes.
- CE14. Valorar y evaluar la estética implícita en filme; sus componentes escenográficos, pictóricos, arquitectónicos....

3. Objetivos

1. Conocer y entender los conocimientos adquiridos y saber aplicarlos en un entorno científico y profesional.
2. Transferir las habilidades y conocimientos en nuevos contextos que se le presenten.
3. Distinguir, relacionar y analizar las situaciones siendo capaz de solucionar los problemas a partir de los nuevos conocimientos adquiridos.
4. Reflexionar sobre la ontología del cine y su naturaleza autónoma.
5. Conocer las bases filosóficas para la creatividad cinematográfica.
6. Reconocer las aportaciones que hace el cine a cuestiones filosóficas de fondo, como la del sentido de la vida.
7. Analizar las fuentes, documentales, bibliográficas, orales, que permitan emprender una investigación o trabajo profesional.

8. Evaluar y emitir juicios basados en criterios científicos comprobados previamente.
9. Transferir y comunicar las conclusiones de forma autónoma y en grupo.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

Bloque 1: PRIMERA PARTE

Carga de trabajo en créditos ECTS:

1

a. Contextualización y justificación

Este bloque tiene como objetivo presentar brevemente las reflexiones filosóficas actuales respecto a qué es el cine, tanto en el ámbito de tradición continental como en el de tradición analítica. A partir del análisis del cine como arte, expondremos sus peculiaridades ontológicas, señalaremos la insuficiencia de toda definición y examinaremos alguna de las propuestas de índole pragmatista.

b. Objetivos de aprendizaje

1. Conocer y entender los conocimientos adquiridos y saber aplicarlos en un entorno científico y profesional.
2. Transferir las habilidades y conocimientos en nuevos contextos que se le presenten.
3. Distinguir, relacionar y analizar las situaciones siendo capaz de solucionar los problemas a partir de los nuevos conocimientos adquiridos.
4. Reflexionar sobre la ontología del cine y su naturaleza autónoma.
5. Conocer las bases filosóficas para la creatividad cinematográfica.
6. Reconocer las aportaciones que hace el cine a cuestiones filosóficas de fondo, como la del sentido de la vida.
7. Analizar las fuentes, documentales, bibliográficas, orales, que permitan emprender una investigación o trabajo profesional.
8. Evaluar y emitir juicios basados en criterios científicos comprobados previamente.
9. Transferir y comunicar las conclusiones de forma autónoma y en grupo.

c. Contenidos

1. **La filosofía del cine: genitivo objetivo y subjetivo.**
2. **Ontología y definición de cine.**
3. **El cine como arte.**

d. Métodos docentes

Clases magistrales

Sesiones de seminario y visionado de películas

Comentario de texto

e. Plan de trabajo

Desarrollo a lo largo de las sesiones de los contenidos enunciados mediante clases magistrales y sesiones de seminario, con el apoyo de material audiovisual.

f. Evaluación

La evaluación se realizará sobre la base del examen de la asignatura y, en caso de que el alumno elija hacer el trabajo con el profesor responsable del bloque, sobre la base de los criterios de realización que oportunamente se subirán al Campus Virtual (*vid. infra*. 7 – Sistema y Características de la Evaluación).

g. Bibliografía básica

- Deleuze, G. (1994). *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*, Barcelona: Paidós.
- Deleuze, G. (2007). *La imagen-tiempo: estudios sobre cine 2*, Barcelona: Paidós.
- Wartenberg, Thomas E. and Curran, A. (eds.). *The Philosophy of Film. Introductory Text and Readings*. Blackwell: Malden-Oxford.
- Carroll, N. (2008). *The Philosophy of Motion Pictures*. Blackwell: Malden-Oxford.
- Cavell, S. (1979). *The World Viewed. Reflections on the ontology of film*. Cambridge: Mass & London, Harvard University Press.

h. Recursos necesarios

Para adquirir los conocimientos relativos a este bloque, el alumno podrá disponer de los apuntes tomados en clase y algunos documentos subidos al Campus Virtual. Tendrá que realizar una serie de lecturas indicadas en la bibliografía. También será necesario que agudice su sensibilidad perceptiva para aprender a mirar y analizar diferentes imágenes vistas en clase. Todos los contenidos explicados en clase podrán ser aclarados y ampliados en las tutorías grupales o individuales.

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
1	8 y 9 de noviembre

a. Contextualización y justificación

El responsable del bloque es el profesor Alfredo Marcos.

El cine ha de ser considerado como una de las actividades creativas realizadas por el ser humano. En este bloque se presentarán las preguntas filosóficas de fondo referidas al fenómeno de la creatividad humana en términos generales, más allá del caso concreto del cine. Estas preguntas nos llevarán a reflexionar sobre las relaciones entre conocimiento y creación, así como a escrutar las condiciones de tipo ontológico y antropológico que posibilitan la creatividad humana. Estas cuestiones de fondo permitirán después entender de modo más cabal, y a través del resto de los bloques de la presente asignatura, en qué consiste el cine y su peculiar modo de creatividad.

b. Objetivos de aprendizaje

1. Entender el equilibrio que se da entre representación y creación en la producción artística.
2. Conocer y entender las bases ontológicas de la creatividad humana.
3. Conocer y entender las bases antropológicas de la creatividad humana.
4. Captar la función que puede desempeñar la filosofía en relación con la creación artística
5. Reconocer las aportaciones que hace el cine a cuestiones filosóficas de fondo, como la del sentido de la vida.
6. Analizar las fuentes, documentales, bibliográficas, orales, que permitan emprender una investigación o trabajo profesional.
7. Evaluar y emitir juicios basados en criterios razonables.
8. Transferir y comunicar las conclusiones de forma autónoma y en grupo.

c. Contenidos

1. La poética de Aristóteles: el equilibrio entre imitación y creación (2 horas)

En La Poética se puede hallar una auténtica teoría del descubrimiento creativo. Este punto de vista no es extraño a la propia práctica poética. Son muchos los artistas que ven su tarea como un modo investigación de la realidad. Y no pocos científicos entienden su trabajo como una forma de creación similar a la poesis artística. El tratado de Aristóteles no violenta en absoluto las cosas, sino que más bien se ajusta a las intuiciones de los que están más cerca de las prácticas consideradas como paradigmáticamente poéticas y epistémicas. El texto del pensador griego nos enseña a integrar los aspectos representativos y creativos de la obra de arte.

2. Ontología de la creatividad (2 horas)

Intentaremos perfilar una fenomenología de la creatividad humana. A partir de ahí, y a modo de hipótesis, se esbozan unas bases ontológicas que resultan compatibles con esta fenomenología. Se trata de sugerir un ambiente ontológico que pueda albergar la creatividad humana, que sea amistoso para con ella, que no la anule, reduzca o falsifique, sino, al contrario, que la ampare y promueva. Elaboraremos este ambiente ontológico a través de la presentación de varios conceptos cruciales en relación a la creatividad: sustancia, diferencia, semejanza y tiempo. Estos conceptos forman una constelación difusa y abierta que, en conjunto, configura un ambiente amistoso para con la creatividad humana, un ambiente filo-poético, podríamos decir.

3. Antropología de la creatividad (2 horas)

Ahora nos preguntaremos cómo debería ser el ser humano para que la creatividad humana sea posible. Para abordar este problema, revisaremos lo que podríamos llamar la hipótesis cero, es decir, la hipótesis según la cual, por paradójico que parezca, puede haber lo que llamamos creatividad humana sin un creador genuinamente humano. El ser humano mismo se habría disuelto en una corriente formada por diferentes fuerzas que serían las verdaderas responsables de la creatividad que (injustamente) llamamos humanos. Sin embargo, si la hipótesis cero falla y, finalmente, el ser humano es un agente creativo genuino, entonces la cuestión de la antropología de la creatividad tiene mucho sentido. Será una antropología compatible con la ontología descrita anteriormente. Tendremos que explorar cómo es el ser humano para que se dé una auténtica creatividad, no solo en arte, sino también en la vida cotidiana.

4. Visionado y comentario del sketch “Philosophers’ Football Match” (Monty Python, 1972) (2 horas)

Utilizaremos una obra cinematográfica, en formato de sketch, para presentar los tópicos más comunes respecto de la filosofía y su presunta falta de utilidad práctica. Para ello nos servirá como guía el humor inteligente, culto e irónico, a veces incluso cáustico, de los Monty Python.

d. Métodos docentes

Clases magistrales

Sesiones de seminario y visionado de películas

Comentario de texto

e. Plan de trabajo

Desarrollo a lo largo de las sesiones de los contenidos enunciados mediante clases magistrales y sesiones de seminario, con el apoyo de material audiovisual.

f. Evaluación

La evaluación se realizará sobre la base del examen de la asignatura y, en caso de que el alumno elija hacer el

trabajo con el profesor responsable del bloque, sobre la base de los criterios de realización que oportunamente se subirán al Campus Virtual (*vid. infra.* 7 – Sistema y Características de la Evaluación).

g Bibliografía básica

- García Yebra, V. (1992). *Poética de Aristóteles* (edición trilingüe). Madrid: Gredos.
- Marcos, A. (2007). "Aristóteles: una poética de lo posible", *Universitas Philosophica*, 21: 39-61.
- Marcos, A. (2018). "La creatividad humana: una indagación metafísica", en A. R. Pérez Ransanz y A. Ponce (eds.), *Creatividad e innovación en ciencia y tecnología*, Ciudad de México: UNAM, pp. 37-52
- Marcos, A. (2019). "La creatividad humana: una indagación antropológica", *Revista Portuguesa de Filosofia*, 75: 2137-2154.
- Los tres últimos textos citados están disponibles en <http://www.fyl.uva.es/~wfilosof/webMarcos/>

h. Recursos necesarios

Para adquirir los conocimientos relativos a este bloque, el alumno podrá disponer de los apuntes tomados en clase y algunos documentos subidos al Campus Virtual. Tendrá que realizar una serie de lecturas indicadas en la bibliografía. Todos los contenidos explicados en clase podrán ser aclarados y ampliados en las tutorías grupales o individuales.

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
1	25 y 26 de octubre

a. Contextualización y justificación

El responsable del bloque es el profesor Adrián Pradier.

El objetivo del presente bloque consiste en analizar las bases filosóficas de la consideración del cine como arte desde una perspectiva genuinamente estética. En concreto, se propone una discusión en torno al concepto estético de autonomía artística y un análisis de su presencia operante en el cine. El objetivo es analizar, en clave genuinamente estética y reflexiva, el objeto de la autonomía artística en el cine, su alcance y los problemas derivados que, en buena medida, no son sustancialmente distintos de los que afectan al resto de prácticas artísticas, lo que sitúa la discusión en torno al problema de la autonomía estética en el cine en el centro mismo de la Estética contemporánea.

b. Objetivos de aprendizaje

1. Conocer y entender los conocimientos adquiridos y saber aplicarlos en un entorno científico y profesional.
2. Transferir las habilidades y conocimientos en nuevos contextos que se le presenten.
3. Distinguir, relacionar y analizar las situaciones siendo capaz de solucionar los problemas a partir de los nuevos conocimientos adquiridos.
4. Reflexionar sobre la ontología del cine y su naturaleza autónoma.
5. Conocer las bases filosóficas para la creatividad cinematográfica.
6. Reconocer las aportaciones que hace el cine a cuestiones filosóficas de fondo, como la del sentido de la vida.
7. Analizar las fuentes, documentales, bibliográficas, orales, que permitan emprender una investigación o trabajo profesional.
8. Evaluar y emitir juicios basados en criterios científicos comprobados previamente.
9. Transferir y comunicar las conclusiones de forma autónoma y en grupo.

c. Contenidos

1. El concepto estético de autonomía (4 horas)

Un concepto clave de la Estética moderna es el de autonomía artística. Una de las tesis habituales, ligadas a la propia tradición de la disciplina, consiste en considerar la praxis artística como sustancialmente distinta de otras, tanto desde el punto de vista de su producción, como desde la perspectiva de su recepción. La tesis de la autonomía del arte viene así a sancionar la idea de que la praxis artística promueve además una actitud diferente

al resto de actitudes y un empleo de los artefactos igualmente distinguido por parte de los usuarios, en este caso, los espectadores. Una diferencia que resitúa la actividad artística en un rango único, que extiende el alcance de su sentido sobre la idea de su especificidad sustantiva y que, al cabo, es precisamente esto lo que le otorga su autonomía y, con ella, la posibilidad que se le abre de desplegar su propia legalidad práctica. Un ejemplo paradigmático de la búsqueda radical de una legalidad propia lo podemos encontrar en la película *2001: una odisea en el espacio* (Stanley Kubrick, 1968), que propondremos como uno de los ejemplos fílmicos en los que analizar en profundidad las consecuencias prácticas de la búsqueda del concepto de autonomía.

2. El impacto de la autonomía estética: objeto, alcance y problemas derivados (4 horas)

Una consecuencia previsible de la autonomía del arte en la búsqueda de su propia legalidad consiste en la adopción por parte de los artistas de estrategias autorreferenciales, que pueden desplazar la mirada desde el entorno de los sujetos o de las propuestas observadas, al propio proponente, a su modo de hacer las cosas, a los medios elegidos para ello, a sus decisiones o, incluso, a los propios materiales. Y una más que previsible problemática en esa búsqueda de autonomía se concreta en la imposición de habituales espectador. Es aquí donde entra el concepto de «aplazamiento de sentido» por parte del espectador que, al decir de algunos teóricos contemporáneos como Christoph Menke, despierta una irremediable «irritación» que, sin embargo, es una oportunidad para sentar las claves de una estética negativa o estética de la resistencia, susceptible, en suma, de activar la propia conciencia crítica del espectador con ocasión de un evento estético. Ahora bien, la cara oculta de este proceso implica el progresivo abandono de posiciones artísticamente confortables en busca de lenguajes más atrevidos y rompedores, lo que puede acabar generando un cierto aislamiento de la propia obra artística que, en cierto sentido, acaba deviniendo opaca al espectador, que no sabe o, en el peor de los casos, no quiere iniciar el propio proceso de expectación. Un ejemplo paradigmático en el que analizar ambos tipos de respuestas lo podemos encontrar en el cine de vanguardia, en particular en las propuestas surrealistas o expresionistas de principios de siglo, pero también en la renovación francesa de los años sesenta, a partir de producciones como *L'année dernière à Marienbad* (Alain Resnais, 1961), que servirá de ejemplo para analizar.

d. Métodos docentes

Clases magistrales

Sesiones de seminario y visionado de películas

Comentario de texto

e. Plan de trabajo

Desarrollo a lo largo de las sesiones de los contenidos enunciados mediante clases magistrales y sesiones de seminario, con el apoyo de material audiovisual.

f. Evaluación

La evaluación se realizará sobre la base del examen de la asignatura y, en caso de que el alumno elija hacer el trabajo con el profesor responsable del bloque, sobre la base de los criterios de realización que oportunamente se subirán al Campus Virtual (*vid. infra.* 7 – Sistema y Características de la Evaluación).

g. Bibliografía básica

- Carroll, N. (2008). *The Philosophy of Motion Pictures*. Blackwell: Malden-Oxford.
- Cavell, S. (1979). *The World Viewed. Reflections on the ontology of film*. Cambridge: Mass & London, Harvard University Press.
- Eagleton, T. (2006). *La estética como ideología*. Madrid: Trotta.
- García Morente, M. (trad.) (2001). *Immanuel Kant. Crítica del juicio*. Barcelona: Espasa-Calpe.
- Hospers, J. (ed.) (1969). *Introductory Readings in Aesthetics*. New York: The Free Press.
- Martínez Marzoa, F. (1987). *Desconocida raíz común*. Madrid: Visor.
- Menke, Ch. (2017). *La fuerza del arte*. Santiago de Chile: Ediciones Metales Pesados.
- Seel, M. (2000). *Estética del aparecer*. Madrid: Katz.
- Stolnitz, J. (1960). *Aesthetics and Philosophy of Art Criticism: a critical Introduction*. Boston: Houghton Mifflin.
- Wartenberg, Thomas E. and Curran, A. (eds.). *The Philosophy of Film. Introductory Text and Readings*. Blackwell: Malden-Oxford.

h. Recursos necesarios

Para adquirir los conocimientos relativos a este bloque, el alumno podrá disponer de los apuntes tomados en clase y algunos documentos subidos al Campus Virtual. Tendrá que realizar una serie de lecturas indicadas en la bibliografía. También será necesario que agudice su sensibilidad perceptiva para aprender a mirar y analizar diferentes imágenes vistas en clase. Todos los contenidos explicados en clase podrán ser aclarados y ampliados en las tutorías grupales o individuales.

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
1	16 y 23 de noviembre

a. Contextualización y justificación

El responsable del bloque es el profesor Manuel Ángel Canga Sosa.

b. Objetivos de aprendizaje

1. Conocer y entender los conocimientos adquiridos y saber aplicarlos en un entorno científico y profesional.
2. Transferir las habilidades y conocimientos en nuevos contextos que se le presenten.
3. Distinguir, relacionar y analizar las situaciones siendo capaz de solucionar los problemas a partir de los nuevos conocimientos adquiridos.
4. Reflexionar sobre la ontología del cine y su naturaleza autónoma.
5. Conocer las bases filosóficas para la creatividad cinematográfica.
6. Reconocer las aportaciones que hace el cine a cuestiones filosóficas de fondo, como la del sentido de la vida.
7. Analizar las fuentes, documentales, bibliográficas, orales, que permitan emprender una investigación o trabajo profesional.
8. Evaluar y emitir juicios basados en criterios científicos comprobados previamente.
9. Transferir y comunicar las conclusiones de forma autónoma y en grupo.

c. Contenidos

1. Fantasmagoría y pulsión escópica (2 horas)

Al tratarse de una asignatura inscrita en la Materia 1 ¿Qué es el cine?, creemos necesario indagar los orígenes del cinematógrafo para determinar los aspectos que condicionaron su aparición, *in statu nascendi*, que están ligados a la producción de un espectáculo audiovisual donde juegan un papel decisivo la estructura del dispositivo y los procesos emocionales de atracción y repulsión. El visionado de algunos fragmentos (*Arrebato*, Zulueta, 1979; *The Man with The X-Ray-Eyes*, Corman, 1963) ayudará a reconstruir el sentido de un proceso creativo vinculado a la impresión perceptiva y al fenómeno del goce, que constituye uno de los aspectos fundamentales del arte cinematográfico, sin olvidar que el desarrollo del dispositivo ha permitido contemplar las imágenes de lo nunca visto ni oído, imágenes y anti-imágenes.

2. El campo visual: entre lo visible y lo invisible (2 horas)

El visionado de dos cortometrajes realizados durante el periodo mudo del cine –*Le Retour à la Raison* (Man Ray,

1923) y *The Big Swallow* (James Williamson, 1901)– ayudará a interrogar los aspectos fundamentales del fenómeno que se encuentra en la base de la ilusión cinematográfica y condiciona su apariencia de movimiento real, a lo cual habría que añadir la posibilidad que el aparato nos ofrece para alternar los puntos de vista y combinar diferentes fragmentos de espacio y tiempo, abriendo los límites del campo visual. Interesa estudiar el cine como una forma de arte que invita a mirar, donde lo principal se juega entre lo visible y lo invisible.

3. Ontología de la imagen cinematográfica (2 horas)

A partir del análisis de algunos fragmentos de *El Eclipse* (Antonioni, 1962) y *Weekend* (Godard, 1967), revisaremos los aspectos más destacables de una estética que ha cuestionado la estructura narrativa del cine clásico y buscado nuevas vías de expresión audiovisual, tratando de interrogar lo específico del cinematógrafo: la (re)producción de una huella fotográfica en movimiento. De ahí que Godard afirmara que la fotografía es la verdad y el cine veinticuatro veces esa verdad por segundo, en el contexto de una reflexión que también le llevó a afirmar que el arte no es un reflejo de lo real, sino lo real del reflejo.

4. La percepción de la imagen cinematográfica como experiencia de lo real (2 horas)

Se revisarán en este bloque las aportaciones de S. M. Eisenstein, que se desarrollaron de manera simultánea en los registros de la teoría y la praxis. Sus trabajos nos invitan a saltar a un nuevo orden de relación con la imagen determinado por la violencia y la experiencia del éxtasis. Su objetivo no era otro que remover la conciencia del espectador mediante la técnica del montaje, que podría ser concebido como el núcleo de la representación cinematográfica, como un proceso de escritura llamado a disolver las certidumbres del espectador y provocar nuevas ideas y sensaciones. A lo largo de estas cuatro sesiones, nos ocuparemos de interrogar los aspectos especiales del cinematógrafo, teniendo en cuenta su capacidad de impresionar, su dinamismo y sus operaciones de escritura, sin olvidar que se trata de un medio de expresión condicionado por un complejo dispositivo que ha sido capaz de enseñarnos nuevas facetas de la realidad y explotar a fondo las fantasías del sujeto.

d. Métodos docentes

Clases magistrales

Sesiones de seminario y visionado de películas

Comentario de texto

e. Plan de trabajo

Desarrollo a lo largo de las sesiones de los contenidos enunciados mediante clases magistrales y sesiones de seminario, con el apoyo de material audiovisual.

f. Evaluación

La evaluación se realizará sobre la base del examen de la asignatura y, en caso de que el alumno elija hacer el trabajo con el profesor responsable del bloque, sobre la base de los criterios de realización que oportunamente se subirán al Campus Virtual (*vid. infra*. 7 – Sistema y Características de la Evaluación).

g. Bibliografía

- Gubern, R. (1989). *La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas*. Madrid: Akal.
- (2000). *Historia del cine*. Barcelona: Lumen.
- Arnheim, R. (1990). *El cine como arte*. Barcelona: Paidós.
- Barthes, R. (2001). *La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen*. Barcelona: Paidós.
- (1995). *La cámara lúcida*. Barcelona: Paidós.
- (1995b). *Lo obvio y lo obtuso*. Barcelona: Paidós.
- Bazin, A. (2000). *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp.
- Burch, N. (1987). *El tragaluz del infinito*. Madrid: Cátedra.
- Canga Sosa, M. (2020) "Estructura de *Repulsión*", *Solaris. Textos de cine*, 2, enero, 251-263.
- (2019). *Fundamentos de teoría de la imagen*. Madrid: Síntesis.
- (2018). "Avatares del fantasma en la imagen registrada. Nota sobre *Arrebato*", *Trama y Fondo*, 44, 95-106.
- (2016). "*Week-end*: creación y deconstrucción en el cine de Godard", *Revista Creatividad y Sociedad*, 25, abril, 115-143.
- (2014). "Lectura de *Metzengerstein*: entre Poe y Vadim", *Trama y Fondo*, 37, 121-130.
- (2004). *Guía para ver y analizar La dulce vida*, Nau Llibres / Octaedro, Valencia.
- Eisenstein, S. M. (2001). *Hacia una teoría del montaje*. Barcelona: Paidós.
- (2002). *Teoría y técnica cinematográficas*. Madrid: Rialp.
- González Requena, J. (1992). *S. M. Eisenstein*. Madrid: Cátedra.
- (1996). "El texto: tres registros y una dimensión". *Trama y Fondo*, 1, pp. 3-32.
- (2006). *Clásico, manierista, postclásico. Los modos del relato en Hollywood*, Valladolid: Trama y Fondo/Ediciones Castilla.
- Martín Arias, L. (2008). *En los orígenes del cine*. Valladolid: Castilla Ediciones.
- (1997). *El cine como experiencia estética*. Valladolid: Caja España.
- Milner, M. (1990). *La fantasmagoría*. México: FCE.
- Mitry, J. (1989). *Estética y psicología del cine. 1. Las estructuras; Estética y psicología del cine. 2. Las formas*. Madrid: Siglo XXI.
- Moholy-Nagy, L. (2005). *Pintura, fotografía, cine*. Barcelona: Gustavo Gili.

h. Recursos necesarios

Para adquirir los conocimientos relativos a este bloque, el alumno podrá disponer de los apuntes tomados en clase y algunos documentos subidos al Campus Virtual. Tendrá que realizar una serie de lecturas indicadas en la bibliografía. También será necesario que agudice su sensibilidad perceptiva para aprender a mirar y analizar

diferentes imágenes vistas en clase. Todos los contenidos explicados en clase podrán ser aclarados y ampliados en las tutorías grupales o individuales.

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
1	Lunes, 15 noviembre 2021 Lunes, 22 noviembre 2021

5. Métodos docentes y principios metodológicos

Los indicados en el punto (d) de los anteriores bloques.

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORA S	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORA S
Clases magistrales	20	Trabajo autónomo individual	60
Análisis estudio de caso	5		
Seminarios	5		
Tutorías	10		
Total presencial	40	Total no presencial	60
TOTAL presencial + no presencial	100		

(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sigue una videoconferencia de forma síncrona a la clase impartida por el profesor para otro grupo presente en el aula.

7. Sistema y características de la evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Exposición pública del trabajo escrito de análisis e interpretación de textos teóricos y/o cinematográficos	20%	El procedimiento de exposición se explicará con más detalle en los documentos que se subirán al Campus Virtual al comienzo del curso.
Trabajo escrito de análisis e interpretación de textos teóricos y/o cinematográficos	80%	El alumno realizará un trabajo individual cuyo contenido verse sobre alguno de los ítems tratados durante la asignatura. El trabajo lo realizará con uno de los cuatro profesores integrantes del equipo docente, con quien habrá de ponerse en contacto con tiempo suficiente para poder iniciar el debido proceso de seguimiento del trabajo. Los criterios de calificación del trabajo se subirán al Campus Virtual al comienzo del curso. Se exigirá, en todo caso, corrección expresiva y ortográfica.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:** Demostrar la adquisición de conocimientos según lo establecido en el programa, para lo que es necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 totales para superar la asignatura, tanto en la prueba de exposición del trabajo escrito como en el trabajo escrito propiamente dicho. Por tanto, es obligatorio, para superar la asignatura, entregar el trabajo en la fecha acordada para ello y realizar la exposición sobre el mismo en la fecha pactada con el profesor y el resto de compañeros del grupo.
- **Convocatoria extraordinaria:** Los criterios de calificación serán los mismos que en la convocatoria ordinaria, pero teniendo en cuenta que la calificación obtenida únicamente tendrá en cuenta el instrumento del trabajo escrito de análisis e interpretación de textos teóricos y/o cinematográficos, cuyo peso en la nota final será de un 100%.

8. Consideraciones finales

Ninguna.