

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Asignatura	Teorías cinematográficas		
Materia	Materia 1 <i>Qué es el Cine</i>		
Módulo	Módulo <i>Principios Generales</i>		
Titulación	MÁSTER CINE, COMUNICACIÓN E INDUSTRIA AUDIOVISUAL		
Plan	640	Código	54946
Periodo de impartición	Primer cuatrimestre	Tipo/Carácter	OB
Nivel/Ciclo	Master	Curso	1º
Créditos ECTS	4		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesor/es responsable/s	Manuel Canga Sosa, Fátima Bethencourt		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	MCS: manuelangel.canga@uva.es FB: fatima.bethencourt@uva.es		
Departamentos	HMCAPyCAP, Historia del Arte		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

Esta asignatura se incluye en la Materia 1, *Qué es el Cine*, módulo *Principios Generales*, y consistirá en una exposición crítica de las principales corrientes que han investigado los fundamentos del cinematógrafo desde una perspectiva teórica, como la Semiótica, la Psicología de la Forma o la Teoría del Texto, sin olvidar las aportaciones de los propios cineastas, desarrolladas al margen de la academia, pero de una importancia decisiva, tanto para la teoría como para la praxis. Teniendo en cuenta los límites temporales asignados a la materia, se revisarán las aportaciones más destacables de unas teorías que deberían ser interrogadas de manera sistemática y complementadas con otros planteamientos, habida cuenta de su pluralidad ideológica. Tratará sobre los procesos de interpretación de un fenómeno complejo que ha marcado el desarrollo de las sociedades contemporáneas y la mentalidad de sus ciudadanos, sobre procesos de representación que toman como referencia a esos objetos audiovisuales que son las películas, cuyo desarrollo es indisoluble de la sensibilidad de cada época.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura obligatoria está directamente relacionada con los contenidos de otras asignaturas del Máster, como "Ontología del cine", "Historia del cine", "Narración y puesta en escena", "Estudios de historia y estética del cine", "Introducción al análisis de textos fílmicos", "Poética del cine" y "Estética del cine", sin olvidar su implicación en el resto de materias del plan de estudios por su carácter abierto y transversal.

1.3 Prerrequisitos

Ninguno en particular, aunque se recomienda actualizar conocimientos de estética, historia del arte contemporáneo, fotografía y medios de comunicación de masas.

2. Competencias

2.1 Generales

C1, C2, C11

2.2 Específicas

CE1, CE5, CE6, CE7, CE10, CE11, CE12, CE14

3. Objetivos

Resultados de aprendizaje previstos en la ficha incluida en el Plan de Estudios:

- Conocer y entender los conocimientos adquiridos y saber aplicarlos en un entorno científico y profesional.
- Transferir las habilidades y conocimientos en nuevos contextos que se le presenten.
- Distinguir, relacionar y analizar las situaciones siendo capaz de solucionar los problemas a partir de los nuevos conocimientos adquiridos.
- Analizar las fuentes, documentales, bibliográficas, orales, que permitan emprender una investigación o trabajo profesional.
- Evaluar y emitir juicios basados en criterios científicos comprobados previamente.
- Transferir y comunicar las conclusiones de forma autónoma y en grupo.

Además, el objetivo principal de esta asignatura es dar a conocer las principales teorías sobre el arte cinematográfico que se han desarrollado a lo largo de los últimos cien años, teniendo en cuenta que será necesario sintetizar y seleccionar lo más destacable para ajustarse al tiempo de exposición concedido. Para ello seguiremos un método tradicional consistente en el análisis de textos escritos y audiovisuales que permitan abrir debates entre los estudiantes y orientar su conocimiento sobre la materia desde un enfoque crítico.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

Bloque 1: Introducción a la teoría del cine considerada desde un punto de vista estético

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1

a. Contextualización y justificación

Este primer bloque presenta un carácter introductorio y servirá para exponer la necesidad de reflexionar sobre el fenómeno cinematográfico desde una perspectiva fundamentalmente estética, dejando a un lado otro tipo de factores técnicos o empresariales. Se intentará dar cuenta del sentido atribuido a la expresión "séptimo arte" para interrogar su posición en el contexto de la cultura de masas propiciada por su propio desarrollo histórico dentro de lo que se ha denominado "iconosfera", lo cual permitirá estudiar las producciones cinematográficas desde un punto de vista iconográfico e iconológico.

b. Objetivos de aprendizaje

Los indicados en el punto 3

c. Contenidos*

- 1.1. Reflexiones para una teoría de la imagen en movimiento.
- 1.2. El "séptimo arte" en el contexto de la cultura (visual) de masas.
- 1.3. El cine mudo: germen de la fusión icónico-verbal de la cultura de masas.
- 1.4. Cultura de masas y niveles de la iconosfera en la teoría fílmica.

*Contenidos de carácter orientativo

d. Métodos docentes

Clase magistral participativa apoyada en presentaciones con imágenes, proyecciones de fragmentos de películas, visionados de vídeos, lecturas y comentarios de textos, etc., que permitan una mejor comprensión por parte del alumnado de los contenidos impartidos.

Se incluirá también la clase invertida para desarrollar la responsabilidad e independencia por parte del alumnado en la preparación previa de parte de los contenidos, así como para fomentar su participación activa en el debate a fin de estimular su actitud crítica y analítica.

Igualmente, se potenciará el aprendizaje cooperativo a través de las prácticas en el aula (seminarios).

e. Plan de trabajo

f. Evaluación

Elaboración de un ensayo teórico-práctico con su correspondiente exposición oral.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- Altman, R. (2000). *Los géneros cinematográficos*. Barcelona: Paidós.
- Aumont, J.; Bergala, A.; Marie, M.; Vernet, M. (1985). *Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Barcelona: Paidós Comunicación.
- Bordwell, D. y Thompson, K. (1995). *El arte cinematográfico: una introducción*. Barcelona: Paidós.
- Briggs, A. y Burke, P. (2002): *De Gutenberg a internet. Una historia social de los medios de comunicación*. Madrid: Taurus.
- Gombrich, E. H. (1983). *Arte, percepción y realidad: conferencias en memoria de Alvin y Fanny Blaustein Thalheimer*. Barcelona: Paidós.
- Gubern, R. (1997): *Medios icónicos de masas*. Madrid: Historia 16, 1997.
- Hagener, M.; Elsaesser, Th.; Camporesi, V. (2012): *Introducción a la teoría del cine*. Madrid: Editorial Universidad Autónoma de Madrid.
- Noël C. (2002): *Una filosofía del arte de masas*. Boadilla del Monte (Madrid): Antonio Machado Libros.
- Panofsky, E. (1979). *El significado en las artes visuales*. Madrid: Alianza.
- (2001). *Estudios sobre Iconología*. Madrid: Alianza.
- Ramírez, J. A. (1981): *Medios de masas e historia del arte*. Madrid: Cátedra.
- Sánchez Noriega, J. L. (2018): *Historia del cine: teorías, estéticas, géneros*. Madrid: Alianza.
- Sorlin, P. (1996): *Cines europeos, sociedades europeas 1939-1990*. Barcelona: Paidós.

g.2 Bibliografía complementaria

- Brihuega, J. (1996). "La cultura visual de masas". En Adolfo Gómez Cedillo y Juan Antonio Ramírez (eds.), *Historia del arte. 4. El mundo contemporáneo*. Madrid: Alianza, pp. 395-450.
- Eguizábal, R. (2007). *Teoría de la publicidad*. Madrid: Cátedra.
- Gubern, R. (1992): *La mirada opulenta: exploración de la iconosfera contemporánea*. Barcelona: Gustavo Gili.
- (1996). *Del bisonte a la realidad virtual: la escena y el laberinto*. Barcelona: Anagrama.
- Rodagut, A. C., (2017). *Iconografía del ojo. A partir del cine de autores afines a la estética surrealista (1926-1932)*. Tesis doctoral dirigida por Victoria Cirlot Valenzuela (dir. tes.), Universitat Pompeu Fabra.
- Uribe Viveros, M. M. (2011): "Masas y cultura visual: un mapa". *Katharsis*, 12, pp. 115-128.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

Se facilitarán, mediante el campus virtual, a medida que se avance en los contenidos de la asignatura.

h. Recursos necesarios

Ordenador y sistema de proyección en el aula con conexión a Internet.

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
1	Dos días de clase de 4 horas por día

Bloque 2: Cine, iconología y cultura de masas

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1

a. Contextualización y justificación

Desde los albores del mundo moderno, los estudios iconológicos han servido como medio para el conocimiento del significado y los usos de las imágenes, así como para analizar las relaciones entre cultura e imágenes y entre éstas, sus creadores y sus audiencias. Este bloque temático pretende dotar al estudiante de las herramientas necesarias para conocer el papel teórico de los estudios iconográficos o iconológicos y plantear su aplicación en el ámbito de la imagen fílmica. Asimismo, le permitirá desarrollar su mirada crítica desde el punto de vista del significado de la imagen, las tradiciones iconográficas y el juego de espejos en tensión entre texto, cultura, imagen, ideólogos y audiencias.

b. Objetivos de aprendizaje

Los indicados en el punto 3

c. Contenidos*

2.1 Iconografía e iconología: panorama histórico-conceptual, usos y factores.

2.2 La historia del arte como fuente iconográfica del cine.

2.3 Casos de estudio iconológico en la cultura de masas y el cine.

*Contenidos de carácter orientativo

d. Métodos docentes

Clase magistral participativa apoyada en presentaciones con imágenes, proyecciones de fragmentos de películas, visionados de vídeos, lecturas y comentarios de textos, etc., que permitan una mejor comprensión por parte del alumnado de los contenidos impartidos.

Se incluirá también la clase invertida para desarrollar la responsabilidad e independencia por parte del alumnado en la preparación previa de parte de los contenidos, así como para fomentar su participación activa en el debate a fin de estimular su actitud crítica y analítica.

Igualmente, se potenciará el aprendizaje cooperativo a través de las prácticas en el aula (seminarios).

e. Plan de trabajo

f. Evaluación

Elaboración de un ensayo teórico-práctico con su correspondiente exposición oral.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Alma y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

Águeda Villar, M. (2001). "La pintura como fuente iconográfica del cine". En *La iconografía en la enseñanza de la historia del arte*. Madrid: Instituto Superior de Formación del Profesorado, pp. 177-199.

Blázquez Mateos, E. (2016). *Iconografía de lugar en la danza y en el cine*. Boadilla del Monte (Madrid): Cumbres.

Castiñeiras González, M. A. (1997). *Introducción al método iconográfico*. Barcelona: Ariel.

García Mahiques, R. (2008). *Iconografía e iconología. 1. La historia del arte como historia cultural*. Madrid: Ediciones Encuentro.

- (2009). *Iconografía e iconología. 2. Cuestiones de método*. Madrid: Ediciones Encuentro.
- García Ochoa, S. (2005). "Cine e iconología: análisis del film desde la historia del arte". *Quintana*, IV, 4, pp. 153-164.
- Genovard Roselló, C. y Casulleras, D. (2005). "La imagen de la vejez en el cine. Iconografía virtual e interpretación psicológica". *Boletín de Psicología*, 83, pp. 7-20.
- Panovsky, E. (2000). "El estilo y el medio en la imagen cinematográfica". *Archivos de la filmoteca: revista de estudios históricos sobre la imagen*, 35, pp. 157-177.
- Quintana Morraja, A. (2000). "Los dilemas de la historia del cine frente a la historia del arte". *Archivos de la filmoteca: revista de estudios históricos sobre la imagen*, 35, pp. 179-196.
- Ramallo Asensio, G. A. (1991). "Una aproximación al estudio de la iconografía en el cine". *Cuadernos de Arte e Iconografía*, IV, 8, pp. 284-296.
- Vidaurre Arenas, C. V. (2018). "Estudio iconológico del filme experimental At Land (Maya Deren, 1944)". *Eikón / Imago*, VII, 1 (13), pp. 197-218.

g.2 Bibliografía complementaria

- Alberà, F. (comp.) (1998). *Los formalistas rusos y el cine: la poética del film*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Aristarco, G. (1968). *Historia de las teorías cinematográficas*. Barcelona: Lumen.
- Dudley Andrew, J. (1993). *Las principales teorías cinematográficas*. Madrid: Rialp.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

Se facilitarán, mediante el campus virtual, a medida que se avance en los contenidos de la asignatura.

h. Recursos necesarios

Ordenador y sistema de proyección en el aula con conexión a Internet

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
1	Dos días de clase de 4 horas por día

Bloque 3: Primeras aportaciones a la teoría del cine

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1

a. Contextualización y justificación

El cine se ha desarrollado históricamente en paralelo a las vanguardias históricas, por lo que conviene conocer algunas de las principales corrientes de ese periodo para comprobar que algunos de sus postulados contribuyeron a reflexionar sobre el sentido de la producción cinematográfica y su valor estético, desde el Suprematismo hasta la *Nouvelle Vague*, pasando por el Expresionismo, el Futurismo, el Surrealismo o el Neorrealismo, sin olvidar a los movimientos revolucionarios de la Unión Soviética, que introdujeron una concepción novedosa de lo cinematográfico, por oposición a otras formas de expresión artística.

b. Objetivos de aprendizaje

Los indicados en el punto 3

c. Contenidos

- 3.1. Pioneros de la teoría cinematográfica.
- 3.2. Aportaciones del Surrealismo: el caso de Antonin Artaud
- 3.3. Vertov y Eisenstein: teóricos de la revolución.
- 3.4. Contribuciones de André Bazin y el neorrealismo.

d. Métodos docentes

Exposición de conceptos principales, visionado de textos audiovisuales, comentario de textos escritos y debates con los estudiantes.

e. Plan de trabajo

f. Evaluación

Exposición de un tema por parte del alumno y entrega de un texto de análisis y estudio de caso.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Alma y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- Artaud, A. (1998). *El cine*. Madrid: Alianza.
Bazin, A. (2000). *Qué es el cine*. Madrid: Rialp.
Casetti, F. (1994). *Teorías del cine. 1945-1990*. Madrid: Cátedra.
Eisenstein, S. M. (2002). *Teoría y técnica cinematográficas*. Madrid: Rialp.
Stam, R. (2001). *Teorías del cine*. Barcelona: Paidós.

g.2 Bibliografía complementaria

- González García, Á., Calvo Serraller, F., Marchán Fiz, S. (1999). *Escritos de arte de vanguardia 1900/1945*. Madrid: Istmo.
Kracauer, S. (1989). *Teoría del cine: la redención de la realidad física*. Barcelona: Paidós.
Lope, V. (2018). *Rasgos de vanguardia en las Artes Incoherentes* (Tesis Doctoral). Universidad de Zaragoza.
Moholy-Nagy, L. (2005). *Pintura, fotografía, cine*. Barcelona: Gustavo Gili.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

Visionados a través de plataformas de Internet y proyecciones de video en el aula.

h. Recursos necesarios

Ordenador y sistema de proyección en el aula con conexión a Internet

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
1	Dos días de clase de 4 horas por día

Bloque 4: Forma y significación: teoría de la Gestalt, Semiótica, Psicoanálisis

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1

a. Contextualización y justificación

Más allá de los movimientos de vanguardia, que se extienden en algunas derivaciones hasta la década de los años 60-70, se han impuesto en la teoría del cine dos grandes corrientes: la representada por la teoría de la Gestalt y la representada por la Semiótica, que versan sobre el valor de las formas que el espectador percibe en la pantalla y el significado de las imágenes. En este bloque de la asignatura se hará un repaso de las aportaciones más destacables de ambas teorías, que han servido de marco general para el desarrollo de otros planteamientos mixtos que también tendrán cabida en nuestra exposición, sin olvidar el papel decisivo del Psicoanálisis, que ha centrado su atención en la problemática del deseo y las fantasías. Contribuirá a esclarecer aspectos cruciales de la experiencia cinematográfica.

b. Objetivos de aprendizaje

Los indicados en el punto 3

c. Contenidos

- 4.1. Nueva Ola y deconstrucción.
- 4.2. Forma y campo perceptivo: contribuciones de la teoría de la Gestalt.
- 4.3. Texto y lenguaje: aportaciones de la Semiótica.
- 4.4. Deseo, experiencia y sentido: aportaciones del Psicoanálisis.

d. Métodos docentes

Exposición de conceptos principales, visionado de textos audiovisuales, comentario de textos escritos y debates con los estudiantes.

e. Plan de trabajo**f. Evaluación**

Exposición de un tema por parte del alumno y entrega de un texto de análisis y estudio de caso.

g. Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía

recomienda ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- 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.
- 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. (1997). *El cine como experiencia estética*. Valladolid: Caja España.
- Metz, C. (2002). *Ensayos sobre la significación en el cine 1-2*. Barcelona: Paidós.
- (2001). *El significante imaginario. Psicoanálisis y cine*. Barcelona: Paidós.

g.2 Bibliografía complementaria

- Canga Sosa, M. (2019) *Fundamentos de teoría de la imagen*. Madrid: Síntesis.
- Köhler, W. (1967). *Psicología de la configuración. Introducción a los conceptos fundamentales*. Madrid: Ediciones Morata.
- Koffka, K. (1973). *Principios de Psicología de la Forma*. Buenos Aires: Paidós.
- Bordwell, D. (1995). *El significado del filme: inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica*. Barcelona: Paidós.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

Visionados a través de plataformas de Internet y proyecciones de video en el aula.

h. Recursos necesarios

Ordenador y sistema de proyección en el aula con conexión a Internet

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
1	Dos días de clase de 4 horas por día

5. Métodos docentes y principios metodológicos

Los indicados en la Memoria del Plan de Estudios. Clase magistral, exposición oral de los contenidos, análisis de textos, visionados, estudios de casos y debate sobre los temas tratados.

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teóricas	20	Estudio individual	8
Análisis o estudio de caso	5	Visionados	2
Exposición de trabajos	3		
Sesiones de evaluación	2		
Total presencial	30	Total no presencial	10
TOTAL presencial + no presencial			40

(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
Pruebas de desarrollo escrito (preguntas cortas y cuestiones a desarrollar)	80%	
Trabajo escrito de análisis e interpretación de textos teóricos y cinematográficos	20%	

Opcionalmente, la evaluación podrá consistir en la entrega de un trabajo escrito, por un valor del 100% de la nota, cuyos criterios se expondrán en clase.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:**
Demostrar la adquisición de conocimientos según lo establecido en el programa, siendo necesario obtener una puntuación mínima de 5 sobre 10 para superar la asignatura.
- **Convocatoria extraordinaria:**
Los mismos.

8. Consideraciones finales

