

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Asignatura	ESTUDIOS DE HISTORIA Y ESTÉTICA DEL CINE		
Materia	CINE, ARTE E HISTORIA		
Módulo	MÓDULO I. PRINCIPIOS GENERALES		
Titulación	Máster en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual		
Plan	640	Código	54951
Periodo de impartición	Primer Cuatrimestre	Tipo/Carácter	Optativa
Nivel/Ciclo	Máster	Curso	
Créditos ECTS	4 créditos ECTS		
Lengua en que se imparte	Castellano		
Profesor/es responsable/s	Ramón Pérez de Castro		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	Departamento de Historia del Arte. Despacho nº 16 Tfno: 983 42 30 00 ext. 6609 Email: ramon.perez@uva.es		
Departamento	Historia del Arte		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

Asignatura optativa de cuatro créditos ECTS que se imparte en el primer cuatrimestre. Está integrada en el módulo I (Principios generales) y la materia *Cine, Arte e Historia*, junto a otras asignaturas que ofrecen las bases teóricas sobre las que se sustenta el Máster.

1.2 Relación con otras materias

La asignatura está relacionada con las que componen la materia 2 (Cine, Arte e Historia): *Historia de los espacios de proyección, Historia del Cine o Narración cinematográfica de la Historia*. Asimismo, posee conexiones con múltiples asignaturas como *Teorías Cinematográficas, Estética del Cine, Teorías cinematográficas o Introducción al análisis de textos fílmicos*.

1.3 Prerrequisitos

No se establecen requisitos previos

2. Competencias

2.1 Generales

- CB1- Conocer y entender los conocimientos adquiridos y saber aplicarlos en un entorno científico y profesional.
- CB2- Transferir las habilidades y conocimientos en nuevos contextos que se le presenten.
- CB3- Distinguir, relacionar y analizar las situaciones siendo capaz de solucionar los problemas a partir de los nuevos conocimientos adquiridos.
- CB4- Analizar las fuentes, documentales, bibliográficas, orales, que permitan emprender una investigación o trabajo profesional.
- CB5- Evaluar y emitir juicios basados en criterios científicos comprobados previamente.
- CB6- Transferir y comunicar las conclusiones de forma autónoma y en grupo.
- CB7- Adquirir aptitudes retóricas para la escritura, exposición y discusión de proyectos en un contexto profesional.
- CB8- Destreza y aptitud para evaluar y finalizar los proyectos planteados: planificación y responsabilidad en el proceso creativo.
- CB9- 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
- CE4 Adquirir destreza e imaginación en el proceso previo a la realización de un filme: escritura, narración, puesta en escena, análisis
- CE5- Analizar e interpretar los textos cinematográficos: descomponer los parámetros narrativos y escenográficos, recomponiendo su estructura para otorgar los múltiples sentidos que atraviesan el texto.
- CE6- Conocimientos para acometer un trabajo de investigación en cine: creación, industria.
- CE7- Entender y atender la narración cinematográfica de la historia.
- CE8- Adquirir aptitudes retóricas para exponer y transferir el cine como soporte comunicativo para la educación.
- CE10- Ser capaz de elaborar una crítica y/o ensayo cinematográfico atendiendo a las estructuras creativas e industriales del cine.
- CE11- Conocer, entender y atender la poética implícita en un filme. Discernir y escuchar las diferentes voces -imágenes, palabras, sonidos, silencios...para hallar su expresividad.
- CE12- Valorar y evaluar la estética implícita en filme; sus componentes escenográficos, pictóricos, arquitectónicos...
- CE14- Conocer y entender la Historia del Cine.

3. Objetivos

1. Conocer el desarrollo de la producción cinematográfica y su evolución, así como las características y funciones del hecho fílmico en sus contextos históricos, estéticos y culturales, poniéndolos en relación con otras formas de expresión artística.
2. Emplear de manera ajustada y rigurosa la terminología específica que es propia de la Historia del Cine y de las distintas manifestaciones artísticas relacionadas.
3. Conocer las publicaciones más importantes (u otras vías de información) realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica sobre las mismas, así como todas aquellas que permitan una mayor profundización en aspectos específicos. Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en aquellos temas que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión.
4. Conocer el lenguaje cinematográfico con la finalidad de comprender cómo actúa en la elaboración de una obra fílmica y la relación de esta con el mundo.
5. Desarrollar en el alumnado un espíritu crítico y analítico, de rigor y de trabajo sistemáticos en la realización de observaciones, y una sensibilidad para ver, leer y entender el Cine. Acostumbrarlo a la interpretación del lenguaje de sus formas, a apreciar sus valores estéticos y a extraer de él informaciones sobre la cultura que la generado, contribuyendo a generar reflexiones propias y juicios razonados.
6. Desarrollar en el alumnado una metodología científica mediante la ejecución de trabajos bibliográficos, la elaboración de estados de la cuestión de algún tema específico de la Historia y Estética del Cine y el análisis e interpretación de las fuentes documentales y literarias, desde una óptica multidisciplinar.
7. Incentivar al alumnado a un conocimiento más extenso y profundo de aspectos concretos de la Historia y Estética del Cine, en colaboración (y sin solaparse) con las materias impartidas en otras asignaturas.
8. Obtención por parte del alumnado de una capacitación para el diseño de proyectos educativos y nuevas líneas de investigación en la enseñanza, investigación y difusión de la Historia y Estética del Cine.
9. Desarrollo de una metodología científica para cualquier tipo de actuación y de decisión en relación con los conocimientos de Historia y Estética del Cine.
10. Obtención de una capacitación para el trabajo, tanto individual, como en equipo, incentivando la colaboración con profesionales de otros campos.
11. Incentivar la toma de conciencia en el alumnado de la importancia de un desarrollo adecuado y armónico de la capacidad de iniciativa y autocrítica.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

Bloque 1: ESTUDIOS DE HISTORIA Y ESTÉTICA DEL CINE

Carga de trabajo en créditos ECTS: 4

a. Contextualización y justificación

(ver apartado 1)

b. Objetivos de aprendizaje

(ver apartado 3)

c. Contenidos

Aprovechando las sinergias y la dilatada trayectoria formativa de la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid y de su Curso de Cinematografía, se ofrece al alumnado la posibilidad de acercarse a una nueva lectura de la Historia y Estética del Cine.

Su temática será variada y cambiará anualmente, dedicándose fundamentalmente al análisis de filmografías relevantes, el estudio de cineastas y obras de especial interés así como un análisis de la problemática actual y a nuevas metodologías y enfoques sobre la historia del cine y la cultura cinematográfica.

Teniendo esas intervenciones como hilo conductor, se diseñará un curso dinámico, en colaboración con los contenidos de otras asignaturas.

d. Métodos docentes

Clases presenciales. Lección magistral participativa para la explicación de los contenidos básicos. Las clases presenciales estarán dedicadas a la presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a la investigación en Historia y Estética del Cine en general y a su metodología. Se apoyarán especialmente en la proyección de imágenes, esquemas y fragmentos de audiovisuales relacionados con los aspectos planteados. Además de la lección magistral, dirigida por el profesor, se procurará especialmente estimular la participación del alumno, fomentando el debate y resolviendo mancomunadamente las dudas planteadas.

Los esquemas y otros materiales adicionales tales como presentaciones de power point, enlaces a web, videos, textos de lectura, etc. se suministrarán directamente al alumnado a través de la plataforma virtual Moodle de la UVa. En este campus virtual se abrirá además un foro de debate y cuantos recursos sean necesarios para lograr una mejor comunicación con el alumnado.

Clases prácticas de grupo en aula y seminarios. Actividades en el aula relativas al estudio de aspectos concretos de la asignatura. Visualización completa de algunas obras destacadas en cada tema de estudio y realización de un foro posterior donde el alumnado podrá señalar sus reflexiones y fomentar el debate. Realización de un seminario en el que se plantearán, debatirán y evaluarán las propuestas de trabajos presentadas por los grupos creados al efecto.

Trabajo-proyecto individual. Al inicio del curso se plantearán una serie de temas objeto de análisis consistentes en el estudio de una obra destacada en el marco de los contenidos desarrollados en la asignatura. El estudiante deberá realizar búsqueda de información al respecto, una correcta contextualización y análisis estético así como lograr realizar apreciaciones propias, justificadas y reflexivas, plasmadas en un trabajo final que será entregado al profesor por escrito y cuyas conclusiones se expondrán públicamente en el seminario final

Tutorías presenciales o vía web. Sesiones de aprendizaje cooperativo en los que cada trabajo se expondrá y discutirá. El seguimiento del trabajo personal de los alumnos, la resolución de sus dudas y cualquier otro asunto relacionado con la asignatura se realizará a través de tutorías presenciales como a través de otros medios informáticos (plataforma Moodle, email, etc.)

e. Plan de trabajo

A lo largo del curso se irán intercalando las clases presenciales (lecciones magistrales) con las prácticas en el aula vinculadas a cada uno de los temas en los que se divide la asignatura, atendiendo a un calendario que será facilitado al inicio del mismo. Se fomentará y valorará convenientemente la participación activa del alumnado, proponiendo debates e interrogantes sobre la materia impartida.

f. Evaluación

(Ver apartado 7)

g Material docente

g.1 Bibliografía básica

AUMONT, J., BERGALA, A., MARIE, M. y VERNET, M., *Estética del cine*, Barcelona, 1985.

BURCH, N., *Praxis del cine, Fundamentos*, Madrid, 1979

BENET, V. J., *La cultura del Cine. Introducción a la Historia y la estética del cine*, Barcelona, 2004.

CAMPORESI, V., *Pensar la Historia del Cine*, Madrid, 2014.

COUSINS, M., *Historia del Cine*, Barcelona, 2005.

FERRO, M., *El cine, una visión de la historia*, Madrid, 2008

GUBERN, R., *Historia del cine*, Barcelona, 2016

GUBERN, R. et al., *Historia del cine español*, Madrid, 2009

KING, J., *El carrete mágico. Breve Historia del Cine Latinoamericano*, Bogotá, 1994.

MEMBA, J.: *Historia del Cine Universal*, Madrid, 2008

MÉRIDA DE SAN ROMÁN, P., *El Cine. Historia del Cine. Técnicas y procesos. Actores y directores. Diccionario de términos. 100 Grandes películas*, Barcelona, 2009.

PALACIO, M. y SANTOS, P. (coords.), *Historia general del cine*, Madrid, 1995.

SÁNCHEZ NORIEGA, J. L. *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*, Madrid, 2002

STAM, R., *Teorías del cine*, Barcelona, 2001

TALENS, J. y ZUNZUNEGUI, S. (coords.), *Historia general del cine*, Madrid, 1998.

TEJADA, C., *Arte en fotogramas. Cine realizado por artistas*, Madrid, 2008

VV. AA, *Historia General del Cine*, (12 volúmenes). Ed. Cátedra, Madrid, 2000.

ZUBIAUR, F. J., *Historia del Cine y otros medios audiovisuales*, Pamplona, 2008 (3.ª edición).

g.2 Bibliografía complementaria

Cada uno de los temas propuestos irá acompañado de una bibliografía específica, convenientemente comentada.

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

Además, se utilizarán algunos recursos web y direcciones de interés y videos/documentales que serán proporcionados a través del campus virtual

h. Recursos necesarios

Se recomienda el conocimiento básico de técnicas informáticas como navegación web, procesadores de textos, presentaciones multimedia, gestión de redes sociales, etc.

- Aula dotada de ordenador y cañón
- Material bibliográfico

- Textos, esquemas e imágenes, facilitados al alumno directamente por el profesor, a través de la reprografía de la Facultad o a través de la plataforma Moodle-Campus Virtual
- Uso de ordenador personal con acceso a internet

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
4	(consultar calendario general del Máster)

5. Métodos docentes y principios metodológicos

(ver apartado 4.d.)

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas (T/M)	28	Estudio y trabajo autónomo individual	50
Clases prácticas de aula (A)	12	Estudio y trabajo autónomo grupal	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.

7. Sistema y características de la evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Pruebas y test	30 %	Obligatorio. Calificación mínima de 1 puntos sobre 3 para superar la asignatura. Realización de dos pruebas basadas en cuestionarios online (campus virtual) donde serán evaluados los conocimientos y capacidades adquiridos por el alumno.

Trabajo-proyecto	40%	Obligatorio. Realización de un ensayo sobre un tema propuesto. Calificación mínima de 1 punto sobre 3 para superar la asignatura Para la evaluación del dicho trabajo se empleará el perfil de competencias elaborado a tal efecto y se tendrán en cuenta especialmente las habilidades, conocimientos y actitud crítica mostradas por el alumno. La claridad expositiva, una adecuada redacción y la madurez en la exposición y ordenación de los contenidos así como la correcta utilización y exposición del aparato crítico correspondiente serán, asimismo, criterios importantes en dicha evaluación. Para la superación de la asignatura será obligatoria la entrega de dicho trabajo al profesor por escrito y su exposición pública así como la obtención en él de una nota igual o superior a un punto sobre tres De acuerdo con el artículo 38.2 del ROA, la plasmación en estos trabajos y memorias de prácticas de campo de contenidos de recursos bibliográficos o electrónicos sin citar su fuente y sin someter su contenido a crítica y a reelaboración será causa de que se califique con 0-SUSPENSO. Esta misma calificación se obtendrá si el alumno no elabora y entrega el trabajo antes de la fecha límite señalada (último día lectivo del cuatrimestre)
Asistencia y participación en clase, seminarios, prácticas y tutorías obligatorias	30%	Asistencia y participación en las clases y clases prácticas, tutorías obligatorias y en los seminarios y prácticas propuestos por el profesor.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:**
 - Los indicados en la tabla anterior
- **Convocatoria extraordinaria:**
 - Ídem

8. Consideraciones finales

Se recomienda el conocimiento básico de técnicas informáticas como navegación web, procesadores de textos, presentaciones multimedia, gestión de redes sociales, etc.

