

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Se debe indicar de forma fiel cómo va a ser desarrollada la docencia. Esta guía debe ser elaborada teniendo en cuenta a todos los profesores de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado disponible, se debe buscar la máxima presencialidad posible del estudiante siempre respetando las capacidades de los espacios asignados por el centro y justificando cualquier adaptación que se realice respecto a la memoria de verificación. Si la docencia de alguna asignatura fuese en parte online, deben respetarse los horarios tanto de clase como de tutorías). La planificación académica podrá sufrir modificaciones de acuerdo con la actualización de las condiciones sanitarias.

Asignatura	INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE TEXTOS FÍLMICOS		
Materia	MATERIA 6. ESCRIBIR SOBRE CINE		
Módulo	MÓDULO III. PENSAR EL CINE		
Titulación	MASTER EN CINE, COMUNICACIÓN E INDUSTRIA AUDIOVISUAL		
Plan		Código	
Periodo de impartición	2 cuatrimestre	Tipo/Carácter	OP
Nivel/Ciclo		Curso	
Créditos ECTS	4 cr.		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesor/es responsable/s	Luis Martín Arias, Tecla González Hortigüela		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	lmartin@ife.uva.es teclab@hmca.uva.es teclagonzalez@gmail.com		
Departamento	Biología celular, Histología y Farmacología (Luis Martín Arias). Historia Moderna, Contemporánea, de América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad (Tecla González Hortigüela).		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

Introducción al Análisis de Textos Fílmicos, pertenece al Módulo III 'Pensar el cine', y, dentro de este Módulo, a la Materia 6 'Escribir sobre cine', orientada hacia el estudio y el análisis del fenómeno cinematográfico.

Se trata de una asignatura con carácter Optativo, de 4 créditos ECTS.

1.2 Relación con otras materias

Introducción al Análisis de Textos Fílmicos, junto con el resto de asignaturas que componen el **Módulo III** del Máster, pretende dotar al alumno de un conocimiento teórico y práctico acerca del análisis del discurso audiovisual en el marco de la comunicación audiovisual. Desde la perspectiva de la reflexión y la ampliación de conocimientos en torno al estudio y comprensión de la comunicación, esta asignatura dota al alumno de la habilidad para acercarse creativa y analíticamente al lenguaje cinematográfico.

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.
- CE2- Entender el lenguaje del cine: la narración, la puesta en escena. Los mecanismos retóricos que intervienen en su significación.
- CE3- Dominar desde una triple perspectiva -creativa, analítica e industrial- los procesos que intervienen en el cine: Preproducción, Producción, Distribución y Exhibición.
- CE4- Comparar, interrelacionar y evaluar la importancia del entendimiento entre arte e industria para la buena consecución de una película.
- CE6- Analizar e interpretar los textos cinematográficos: descomponer los parámetros narrativos y escenográficos, recomponiendo su estructura para otorgar los múltiples sentidos que atraviesan el texto.
- CE13- Conocer, entender y atender la poética implícita en un filme. Discernir y escuchar las diferentes voces - imágenes, palabras, sonidos, silencios...para hallar su expresividad.
- CE14- Valorar y evaluar la estética implícita en filme; sus componentes escenográficos, pictóricos, arquitectónicos, etc.

3. Objetivos

Objetivos generales:

- Proporcionar al alumno una formación avanzada, de carácter multidisciplinar y especializado, que les permita realizar tareas de investigación en los diferentes campos de las Ciencias Sociales: Historia, Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad, Sociología, entre otras.
- Formar investigadores que atiendan al perfil de las nuevas demandas de este innovador campo interdisciplinario en el que se entrecruzan: la Historia, la Sociología, la Filosofía, la Semiótica, el Psicoanálisis y Comunicación Social.
- Dotar a los estudiantes de la suficiente preparación teórica y de las necesarias herramientas metodológicas en el campo de la investigación, para que puedan acceder a la elaboración y defensa de una tesis doctoral conducente al título de Doctor.
- Formar en capacidades expresivas que permita al estudiante formular juicios razonados acerca de la investigación realizada y presentarlos tanto al público especializado como al que no lo es.
- Proporcionar un conocimiento suficiente de las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos para examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativo-comunicativos específicos para cada caso.

Objetivos específicos de la asignatura:

- Revisar los principales fundamentos teóricos del análisis de los textos audiovisuales, así como las metodologías de análisis más influyentes.
- Reflexionar sobre el papel de los textos audiovisuales en la configuración de la subjetividad.
- Abordar el estudio de los discursos audiovisuales desde una Teoría General del Texto capaz de orientar su análisis en tanto hecho específicamente subjetivo.
- Esbozar una metodología de estudio del fenómeno estético a través de una revisión de la teoría de la enunciación que permita el abordaje del acto de la enunciación ya no sólo como la realización de un programa discursivo –semiótico, y en esa medida, objetivable- sino como un proceso experiencial donde la subjetividad se encuentra esencialmente comprometida.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

Proyecto Docente

Carga de trabajo en créditos ECTS: 4 cr.

a. Contextualización y justificación

La asignatura **Introducción al Análisis de Textos Fílmicos** nace en el contexto de un fecundo encuentro entre la lingüística y la semiótica por una parte, y la filosofía, la estética y el psicoanálisis por otra; ámbitos de saber, todos ellos, a partir de los cuales nos aproximamos al territorio de las imágenes audiovisuales. Con objeto de dotar al alumno de un conocimiento teórico y práctico acerca del análisis del discurso audiovisual propondremos una **Teoría General del Texto** a partir de la cual orientar el análisis del texto cinematográfico en tanto que hecho específicamente subjetivo. Se trata, en definitiva, de esbozar una metodología de estudio del fenómeno estético en tanto dimensión subjetiva del texto –y, en esa misma medida, de los textos audiovisuales.

b. Objetivos de aprendizaje

Los objetivos de aprendizaje de la asignatura son:

- Identificar y definir los temas y corrientes de investigación en las áreas de conocimiento implicadas en este Módulo III del Máster.
- Adquirir el necesario conocimiento y comprensión de la actuación de los medios de comunicación masivos en la construcción de la sociedad y el necesario conocimiento y comprensión de las estructuras narrativas que ha ido adoptando el lenguaje audiovisual a lo largo del siglo XX como base de la actual cultura audiovisual.
- Acometer los textos cinematográficos, para estudiar y analizar los mecanismos que intervienen en los procesos de producción de sentidos.
- Defender sus planteamientos teóricos de forma escrita u oralmente, así como localizar y trabajar con material especializado, ya sean fuentes de información tradicionales o aquellas que tienen que ver con las nuevas tecnologías y su aplicación.

c. Contenidos

Bloque 1. Análisis filosófico del cine.

- Introducción a las cuestiones filosóficas básicas en relación con el cine. Qué es la realidad. Ontología y gnoseología.

Bloque 2. El materialismo lingüístico.

- Las funciones del Lenguaje: ideológica, epistemológica y poética.

Bloque 3. Del Autor al lector.

- La experiencia estética. El sujeto en el texto audiovisual. Enunciación y subjetividad.

Bloque 4. Interpretación y análisis textual.

- Los límites de la interpretación. Interpretación semiótica e interpretación psicoanalítica. El deletreo del texto. El Punto de Ignición.

d. Métodos docentes

Ver punto 5. Métodos docentes y principios metodológicos.

e. Plan de trabajo

- Exposición teórica sobre los contenidos marcados en el programa.
- Lectura de fragmentos de textos y visionado de escenas de películas que ejemplifican lo expuesto y que serán sometidos a análisis y debate.
- Lectura y discusión de capítulos relativos al tema (académicos y científicos, preferentemente), y exposición abierta, individual y/o en grupo, en el aula y en los seminarios.
- Se promoverá el debate en clase para poner en relación la teoría con la práctica.
- Al final de la asignatura el alumno debe realizar un trabajo individual en el que desarrolle los conocimientos adquiridos.

f. Evaluación

Ver punto 7. Sistema y características de la evaluación.

g Material docente

Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tienen acceso, a la plataforma Leganto de la Biblioteca para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas"). Si ya lo han hecho, pueden poner tanto en la guía docente como en el Campus Virtual el enlace permanente a Leganto.

g.1 Bibliografía básica

- Aumont, Jacques y Marie, Michel: *Análisis del film*, Paidós, Barcelona, 1990.
- Barthes, Roland: *SZ*, Siglo XXI, Madrid, 1970.
- Barthes, Roland: *El placer del texto y lección inaugural*, Siglo XXI, Madrid, 1974-1977.
- Barthes, Roland: *El susurro del lenguaje: más allá de la palabra y de la escritura*, Paidós, Barcelona, 2002.
- Bordwell, David: *El significado del filme*, Paidós, Barcelona, 1989.
- Burch, Noel: *Praxis del cine*, Fundamentos, Madrid, 1979.
- Canga, Manuel y González, Tecla: *La interpretación como práctica textual: entre semiótica y psicoanálisis*, Revista Signa 31.
- Casetti, Francesco y Di Chio, Federico: *Como analizar un film*, Cátedra, Barcelona, 1991.
- Eco, Umberto: *Los límites de la interpretación*, Lumen, Barcelona, 1992.
- Eco, Umberto: *Interpretación y sobreinterpretación*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

- Freud, Sigmund: *La interpretación de los sueños*, Obras Completas, vol. II, Biblioteca Nueva, Madrid, 1899-1900.
- Freud, Sigmund: *El Moisés de Miguel Ángel*, Obras Completas, vol. V, Biblioteca Nueva, Madrid, 1972.
- González Requena, Jesús (Ed.): *El análisis cinematográfico. Modelos teóricos, metodologías, ejercicios de análisis*, Editorial Complutense, Madrid, 1995.
- González Requena, Jesús: *El texto: tres registros y una dimensión*, en Trama y Fondo nº 1, Madrid, 1996.
- González Requena, Jesús: *Clásico, manierista, postclásico. Los modos del relato en el cine de Hollywood*, Ediciones Castilla, Valladolid, 2006.
- González, Tecla: *Aproximación a la problemática de la enunciación: el lugar del sujeto en el texto artístico*, en Zer. Revista de Estudios de Comunicación, Vol. 14, nº 27, Bilbao, 2009.
- Martín Arias, Luis: *El cine como experiencia estética*, Caja España, Valladolid, 1997.
- Martín Arias, Luis: *Contrapolítica, manual de resistencia*. Ediciones Castilla, 2016.

g.2 Bibliografía complementaria

- Gustavo Bueno. *El ego trascendental*. Pentalfa ediciones, 2016.
- Castro de Paz, José Luis: *Alfred Hitchcock*, Cátedra, Madrid, 2000.
- Company, Juan Miguel: *Bergman*, Barcanova, Barcelona, 1981.
- Casanova, Basilio: *Vida en sombras o el cine en el cine*, Caja España, Valladolid, 2003.
- Castrillón, José Luis; Martín Jiménez, Ignacio: *El cine de Víctor Erice*, Caja España, Valladolid, 2000.
- González, Tecla: *Atom Egoyan, la pasión del incesto*, Castilla Ediciones, Valladolid, 2010.
- González, Tecla: "Saraband": *más allá del fantasma materno*, en Trama y Fondo nº 43, 2020.
- González, Tecla: *A caballo entre el goce, el deseo y el amor. "Lejos del mundanal ruido" (Thomas Vinterberg, 2015)*, en Trama y Fondo nº 48, 2020.
- González, Tecla y Parrondo, Eva: *Los ideales culturales versus la pasión de la mujer: un análisis textual de "Jane Eyre" (Cary Fukunaga, 2011)*, en Área Abierta nº 20(1), 95-121, 2020.
- González Requena, Jesús: *Eisenstein. Lo que solicita ser escrito*, Editorial Cátedra, Madrid, 1992.
- González Requena, Jesús y Ortiz de Zárate, Amaya: *Léolo. La escritura fílmica en el umbral de la psicosis*, Ediciones de la Mirada, Valencia, 2000.
- Martín Arias, Luis: *The quiet man: sujeto y texto fílmico clásico*, en Trama y Fondo nº 1, Madrid, 1996.
- Martín Arias, Luis: *En los orígenes del cine*, Castilla Ediciones, Valladolid, 2009.
- Mira, Vicente: (2015), Vicente Mira. *Algunos apuntes, clases y escritos sobre Psicoanálisis, Cultura y Arte*, Colegio de Psicoanálisis de Madrid, Madrid.
- Ricoeur, Paul: *El conflicto de las interpretaciones. Hermenéutica y Estructuralismo*, Ediciones Megápolis, Buenos Aires, 1975.
- Poyato, Pedro: *Las imágenes cinematográficas de Luis Buñuel*, Caja España Valladolid, 1998.
- Sontag, Susan: *Contra de la interpretación*. En *Contra de la interpretación y otros ensayos*, Penguin Random House, Barcelona, 2018.
- Zunzunegui, Santos: *La mirada cercana. Microanálisis fílmico*, Paidós, Barcelona, 1996.

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

Canal de **YouTube** de Luis Martín Arias “Análisis del cine”:

https://www.youtube.com/channel/UCnC76GCPllm83IMNzxYKMZA/videos?view_as=subscriber

h. Recursos necesarios

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
1 cr.	Bloque 1. 1ª semana
1 cr.	Bloque 2. 2ª semana
1 cr.	Bloque 3. 3ª semana
1 cr.	Bloque 4. 4ª semana

5. Métodos docentes y principios metodológicos

La docencia será tanto **presencial** como **no presencial** (por videoconferencia en directo síncrona en el horario de clases establecido), lo cual se comunicará oportunamente antes del comienzo de la asignatura.

La **docencia presencial** contempla los siguientes métodos:

- Clases teóricas: Magistrales y/o Seminarios.
- Ejercicios, exposición y defensa de trabajos propuestos.
- Sesiones de evaluación.
- Tutorías: individuales y en grupo.

La **docencia no presencial** (ONLINE) contempla los siguientes métodos:

- Docencia realizada a través de videoconferencia. Tamaño del grupo: irrelevante.
- Clases grabadas. Tamaño del grupo: irrelevante.
- Ejercicios, exposición y defensa de trabajos propuestos por videoconferencia. Tamaño del grupo: irrelevante.
- Sesiones de evaluación por videoconferencia. Tamaño del grupo: irrelevante.
- Tutorías: individuales y en grupo, Seminarios, etc., por videoconferencia. Tamaño del grupo: irrelevante.

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases magistrales	15	Trabajo autónomo individual	25
Análisis y estudio de casos	5	Trabajo autónomo grupal	35
Seminarios	10		
Tutorías	10		
Total presencial	40	Total no presencial	60
TOTAL presencial + no presencial			

(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

La **evaluación continua** establece:

- Análisis de casos o supuestos prácticos.
- Realización de trabajos y exposición en el aula.
- Participación en clase.
- Pruebas de desarrollo escrito.

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Ejercicios individuales y en grupo	20%	
Realización de trabajos	20%	
Exposiciones en clase	10%	
Asistencia y participación del alumno	50%	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:**
 - Realización y presentación de trabajos 50%; Asistencia y participación (presencial y online) 50%
- **Convocatoria extraordinaria:**
 - Realización y presentación de trabajos 50%; Prueba de desarrollo escrito 50%

8. Consideraciones finales