

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	ESTÉTICA DEL CINE		
Materia	La letra en el cine (materia 7)		
Módulo	Pensar el cine (módulo III)		
Titulación	Máster en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual		
Plan	640	Código	54962
Periodo de impartición	2º cuatrimestre	Tipo/Carácter	Optativa
Nivel/Ciclo	Máster	Curso	
Créditos ECTS	4 ECTS		
Lengua en que se imparte	Castellano		
Profesor/es responsable/s	Fátima Bethencourt Pérez		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	fatima.bethencourt@uva.es Tfno.: 983186610 Facultad de Filosofía y Letras, 2º piso, Departamento de Historia del arte, despacho 14.		
Departamento	Historia del arte		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

La asignatura, de carácter optativo, se integra dentro del máster en la materia 7: La letra en el cine, que forma parte a su vez del *Módulo III: Pensar el cine*, y consiste en el estudio de una serie de argumentaciones y reflexiones generadas a lo largo de la historia del medio cinematográfico acerca de su condición teórico-estética (el cine como obra de arte), fundamentadas en elementos específicos de este "nuevo arte": la perspectiva visual y sonora, el espacio fílmico, el montaje, el encuentro cine-narración, el binomio cine-lenguaje, o la relación cine-espectador.

1.2 Relación con otras materias

- Dentro del *Módulo I: Principios generales*, concretamente en su Materia 1: ¿Qué es el cine?, se relaciona con las asignaturas: "Ontología del cine", "Teorías cinematográficas", "Narración y puesta en escena: estrategias".
- Dentro del *Módulo I: Principios generales*, concretamente en su Materia 2: Cine, arte e historia, se relaciona con las siguientes asignaturas: "Historia del cine", "Narración cinematográfica de la Historia" y "Estudios de historia y estética del cine".
- Dentro del *Módulo III: Pensar el cine*, concretamente en su Materia 7: La letra en el cine, se relaciona con la asignatura "Poética del cine".

1.3 Prerrequisitos

Ninguno

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 al alumnado.
- 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 u 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: Adquirir destreza y aptitud para evaluar y finalizar los proyectos planteados.
- 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: Conocer la ontología del cine y las teorías que le dieron carta de naturaleza; entender el cine como lenguaje capaz de absorber todas las artes.
- CE13: Conocer, entender y atender la poética implícita en un filme. Discernir y escuchar las diferentes voces, imágenes, palabras, sonidos, silencios, etc., para hallar su expresividad.
- CE14: Valorar y evaluar la estética implícita en filme, sus componentes escenográficos, pictóricos o arquitectónicos.

3. Objetivos

- Comprender, reflexionar y, en consecuencia, teorizar sobre la estética del cine, diferenciando sus elementos desde una perspectiva visual y sonora.
- Desarrollar una metodología científica que capacite al alumnado para investigar sobre cine desde la estética y la Historia del arte.
- Adquirir las capacidades necesarias para entender las teorías sobre el espectador en el cine.
- Emplear de manera rigurosa la terminología específica que es propia de las distintas manifestaciones teórico-estéticas relacionadas con el contenido de la asignatura.
- Utilizar técnicas de estudio e investigación en el ámbito cinematográfico en general y de la estética del cine en particular.
- Conocer las publicaciones más importantes, u otras vías de información sobre la materia, desarrollando una actitud crítica y analítica sobre las mismas.
- Desarrollar en el alumnado un riguroso espíritu crítico y analítico en la realización de observaciones, así como una sensibilidad hacia la estética del cine, acostumbrándolo no solo a interpretar el lenguaje propio de este arte, sino también a extraer de él información sobre la cultura que ha generado los diferentes productos cinematográficos.
- Motivar al alumnado en la utilización de otras técnicas historiográficas para un correcto y completo conocimiento de la estética cinematográfica.
- Capacitar al alumnado para el trabajo individual y en equipo, incentivando la necesaria colaboración con profesionales de otros campos.
- Garantizar al alumnado las vías más adecuadas para ampliar sus conocimientos en aquellos temas sobre estética del cine que sean de su interés o imprescindibles para el desarrollo práctico de su profesión.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

a. Contextualización y justificación

Véase, anteriormente, el apartado 1.1 de esta guía docente.

b. Objetivos de aprendizaje

Los indicados en el punto 3 de esta guía docente

c. Contenidos*

- Introducción: aproximación teórico-estética sobre el cine y publicaciones alusivas.
- La estética del cine como teoría de un arte.
- La estética del cine, ¿una disciplina?
- Reflexiones desde la vanguardia sobre el valor estético de la producción cinematográfica.
- El cine, representación visual y sonora. El espacio fílmico.
- El montaje: aspectos técnicos, estéticos e ideológicos.
- La narración: cine (no) narrativo, ficción, realismo y verosimilitud.
- El lenguaje cinematográfico: concepción clásica, heterogeneidad y análisis textual.
- El espectador de cine y su identificación en el filme.

* Programa de carácter orientativo.

d. Métodos docentes

Los indicados en el apartado 5 de esta guía docente

e. Plan de trabajo

A lo largo del curso se irán intercalando clases más teóricas (lecciones magistrales) con las prácticas en el aula vinculadas a los contenidos de la asignatura.

f. Evaluación

Recogida en el apartado 7 de esta guía docente.

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

ALONSO GARCÍA, L.: *Lenguaje del cine, praxis del filme: una introducción al cinematógrafo*. Madrid: Plaza y Valdés, S. L., 2010.

ALBÈRA, F. (comp.): *Los formalistas rusos y el cine: la poética del film*. Barcelona: Paidós Ibérica, 1998.

ARISTARCO, G.: *Historia de las teorías cinematográficas*. Barcelona, Lumen, 1968.

- ARMHEIM, R.: *El cine como arte*. Barcelona, Paidós Ibérica, 1986.
- AUMONT, J. y MARIE, M.: *Análisi del film*. Barcelona: Paidós, 1990.
- AUMONT, J.; BERGALA, A.; MARIE, M.; VERNET, M.: *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Barcelona: Paidós Comunicación, 1985.
- BALÁSZ, B.: *El film. Evolución y esencia de un arte nuevo*. Barcelona, Gustavo Gili, 1978.
- BAZIN, A.: *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp, 1960.
- BENET, V. J.: *La cultura del cine: introducción a la historia y estética del cine*. Barcelona: Paidós Ibérica, 2004.
- BORDWELL, D. y THOMPSON, K.: *El arte cinematográfico: una introducción*. Barcelona, Paidós, 1995.
- BURCH, N.: *Praxis del cine*. Madrid, Fundamentos, 1979.
- CAMPORESI, V.: *Pensar la historia del cine*. Madrid: Cátedra, 2014.
- CARMONA, R.: *Cómo se comenta un texto fílmico*. Madrid: Cátedra, 1989.
- CASSETTI, F.: *El film y su espectador*. Madrid: Cátedra, 1989.
- CASSETTI, F.: *Teorías del cine. 1956-1990*. Madrid: Cátedra, 1994.
- CASSETTI, F.: *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós, 2009.
- CASTÁN, L.; PÉREZ DE CASTRO, R.; FIZ FUERTES, I. R. (coords.): *Estudios de historia y estética de cine: 50º aniversario de la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid*. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2015.
- CHÂTEAU, D.: *Estética del cine*. Buenos Aires: La Marca Editora, 2010.
- COSTA, A.: *Saber ver el cine*. Barcelona: Paidós, 1988.
- DELEUZE, G.: *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*. Barcelona: Paidós, 1984.
- DELEUZE, G.: *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*. Barcelona: Paidós, 1987.
- DUDLEY ANDREW, J.: *Las principales teorías cinematográficas*. Madrid: Rialp, 1993.
- EISENSTEIN, S. M.: *Teoría y técnica cinematográficas*. Madrid: Rialp, 1989.
- GÓNZALEZ REQUENA, J. (ed.): *El análisis cinematográfico: teoría y práctica del análisis de la secuencia*. Madrid: Editorial Complutense, 1995.
- HAGENER, M.; ELSAESSER, Th.; CAMPORESI, V.: *Introducción a la teoría del cine*. Madrid: Editorial Universidad Autónoma de Madrid, 2012.
- JARVIE, I. Ch.: *Filosofía del cine: epistemología, ontología y estética*. Madrid: Síntesis, D. L., 2011.
- MARTIN, M.: *El lenguaje del cine*. Barcelona: Gedisa, 1990.
- MARTÍN ARIAS, L.: *El cine como experiencia estética*. Valladolid: Caja España, 1997.
- MIGUEL BORRÁS, M. (ed.): *¿Qué es el cine? IX Congreso Internacional de Análisis Textual*. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2018.
- MITRY, J.: *Estética y psicología del cine* [2 vols]. Madrid: Siglo XXI, 1978.
- PEZZELLA, M.: *Estética del cine*. Boadilla del Monte (Madrid): A. Machado Libros, 2004.
- RAMÍREZ, J. A.: *Medios de masas e historia del arte*. Madrid: Cátedra, 1981.
- ROMAGUERA I RAMIÓ, J. y ALSINA THEVENET, H. (eds): *Textos y manifiestos del cine: estética, escuelas, movimientos, disciplinas, innovaciones*. Madrid: Cátedra, 1998.
- RUSSO, E. Á.: *Diccionario de cine: estética, crítica, técnica e historia*. Barcelona, Paidós, 1998.
- SÁNCHEZ NORIEGA, J. L.: *Historia del cine: teorías, estéticas, géneros*. Madrid: Alianza, 2018.
- SANGRO COLÓN, P.: *La práctica del visionado cinematográfico*. Madrid: Síntesis, 2011.
- STAM, R.: *Teorías del cine. Una introducción*. Barcelona: Paidós, 2001.
- TARKOVSKII, A. A.: *Esculpir en el tiempo: reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine*. Madrid: Rialp, 1996.
- ZUNZUNEGUI, S.: *Pensar la imagen*. Madrid: Cátedra, 1989.

g.2 Bibliografía complementaria

Ha sido ya incluida en el apartado g.1

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

Aula equipada con cañón de proyección y acceso a Internet, así como al campus virtual UVa.

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
4	2º cuatrimestre (marzo-mayo)

5. Métodos docentes y principios metodológicos

Clase magistral participativa apoyada en presentaciones con imágenes, proyecciones de fragmentos de películas, visionados de videos, 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).

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas	30	Estudio y trabajo autónomo en individual	60
Actividades prácticas	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
Trabajos escritos	60%*	Obligatorio(s)
Exposición oral de los mismos	40%*	Obligatoria

*Porcentajes de carácter orientativo que podrían sufrir alguna modificación durante la impartición de la asignatura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:**
 - Aquellos alumnos que no asistan a 3 o más sesiones de clase (más del 20%) deberán realizar alguna prueba adicional para demostrar la asimilación de los contenidos de la asignatura.
 - Los trabajos que no sigan las pautas académicas en el tratamiento de las citas bibliográficas se devolverán al alumno y no serán evaluados.
 - En caso de detectarse plagio en los trabajos, tal hecho determinará la calificación de 0.
 - Se valorará positivamente la participación del alumno en las clases.
 - Se penalizará tanto en la parte teórica como en la práctica por faltas de ortografía (-0,25).
- **Convocatoria extraordinaria:**
 - Lo anteriormente dicho es de aplicación para la convocatoria extraordinaria.

8. Consideraciones finales

- Los aspectos especificados en la presente guía docente serán tenidos en cuenta como referencia fundamental para el curso 2021-2022, si bien durante el desarrollo de este se pueden complementar (o modificar, en su caso) algunos de los aspectos en ella contenidos.

- Para culminar de forma satisfactoria la asignatura, se recomienda:
 - a) El uso de las tutorías, cuyos horarios se comunicarán al comienzo del curso académico. No obstante, será necesario solicitar cita previa por correo electrónico utilizando el alumno su correo institucional de la UVa.
 - b) La participación activa en las clases, introduciendo aspectos de debate y reflexión.
 - c) El uso de las bibliotecas.
 - d) El uso de los recursos tecnológicos.

