

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	Poética del cine		
Materia	Materia 7: La letra en el cine		
Módulo	Módulo III: Pensar el cine		
Titulación	Master en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual		
Plan	640	Código	54963
Periodo de impartición		Tipo/Carácter	Optativa
Nivel/Ciclo	Posgrado	Curso	
Créditos ECTS	4 cr ECTS		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesor/es responsable/s	Mercedes Miguel Borrás; Susana Gil Albarellos Pérez Pedreño		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	mermiborras@gmail.com ; susana.gil-albarellos@uva.es		
Departamento			

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

El arte, expresión de un contenido interno, es un hecho del lenguaje (sistema articulado de signos inmerso en una estructura determinada), una manifestación del discurso, pero no marcado, abierto hacia la multiplicidad de sentidos; por tanto, capaz de interrelacionar lenguajes de distinta procedencia. *No hay imagen puramente icónica*, afirma Guy Gauthier (1996), para ser comprendida necesita del lenguaje escrito o las palabras; pero igualmente las palabras y las ideas están asociadas a una imagen. Un texto escrito tiene múltiples referencias visuales. ¿Qué sería de las viñetas de “El Roto” sin las frases que acompañan a su representación icónica? Letra e imagen caminan entrelazadas en una comunión perfecta, sin perder su esencia referencial, donde la palabra es poesía en imagen, la imagen poesía que se hace literatura.

Esta asignatura, tiene como objetivo penetrar en la expresividad del lenguaje cinematográfico, allí donde radica su carácter poético. Abordamos el tema desde diferentes niveles textuales: la poética presente en la propia naturaleza del discurso cinematográfico; y las adaptaciones de textos literarios al cine.

Con este propósito serán objeto de estudio y análisis filmes de referencia en la historia del cine. ¿En qué reside la fuerza expresiva y de un filme? Ese *exceso* (Jakobson, 1985) que expresa la poética de un filme, lo hallaremos en la *construcción imaginaria del universo ficticio* (diégesis), sus códigos y símbolos; ya sea en el interior de un plano, como en los sentidos producidos en su interrelación, su carácter secuencial.

Asimismo, la asignatura, siguiendo con los objetivos generales del Máster consistentes en acercar el alumnado a la profesión, tiene previsto un Seminario impartido por profesionales del cine expertos en la materia, dentro del Seminario que, bajo el título **Procesos creativos e industriales del cine**, se ofrece durante el curso académico, como parte de las Actividades Formativas presenciales de las asignaturas.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura pertenece al módulo III Pensar el cine, y las materias incluidas en él: Escribir sobre el cine; La letra en el cine; Cine en el contexto digital. Y directamente relacionada con Análisis de textos fílmicos y Periodismo cinematográfico (Escribir sobre el cine) y Estética del cine, asignatura con la que comparte Materia, la Letra en el cine.

Asimismo, las asignaturas del primer Módulo: Ontología del cine, Teorías cinematográficas y Narración y Puesta en escena.

1.3 Prerrequisitos

2. Competencias

2.1 Generales

Competencias Básicas

- 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
- 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

3. Objetivos

- Entender y atender la palabra, la imagen y el sonido, como flujos de significación. La letra en el cine.
- Diferenciar las sustancias expresivas que interviene en un texto escrito y un texto visual, para atender a su poética.
- Ser capaz de distinguir la estructura del relato y los mecanismos que intervienen en su construcción.
- Estudiar la poética presente en la naturaleza del discurso cinematográfico.
- Escuchar las diferentes voces -imágenes, palabras, sonidos, silencios...para hallar su expresividad.
- Interrelacionar los componentes narrativos y escenográficos que dan carta de naturaleza al lenguaje del cine.
- Entender y atender los mecanismos retóricos –narrativos y escenográficos- que intervienen en el proceso de adaptación.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

Bloques I- LA IMAGEN LITERARIA; VOCES NARRATIVAS; ESTRUCTURA DEL RELATO
II- PROBLEMA DE LA ADAPTACIÓN

Carga de trabajo en créditos ECTS:

Bloque I:
2cr.
Bloque II: 2 cr.

a. Contextualización y justificación

Ya expuesto en Contextualización

b. Objetivos de aprendizaje

Ya expuestos en Objetivos

c. Contenidos

BLOQUE I

1.1. La imagen literaria.

¿Cómo plantear el valor de un texto? **Palabra e imagen. Texto literario-Texto filmico.** ¿Cuál es ese exceso de material significante que expresa la poética del lenguaje?.

Trasladar un texto escrito a imágenes. Poema: *A un olmo seco* (A. Machado).

Texto literario: *Continuidad en los parques* (J. Cortazar). Texto filmico: *Expres* (Sánchez Arévalo).

1.2. La poética del cine.

-**De la realidad a la representación.** Escritura y Transferencia: *Alumbramiento* V. Erice, 2013. *El efecto de realidad.* Escenas: *El niño de la bicicleta* (Hermanos Dardenne, 2011); *Europa 51*, R. Rossellini, 1951)

-**Texto, Transtexto:** el universo expresivo del artista, su poética. Escenas: *El espíritu de la colmena* (V. Erice, 1973); *Viridiana* (L. Buñuel, 1961).

1.3. Estructura del relato cinematográfico

Narración: Personaje. Punto de Vista. Estructura dramática. **Representación:** Puesta en escena. Puesta en serie (el tiempo). Película: *Lolita* (S. Kubrick, 1962). Novela: *Lolita* (V. Nabokov). Película: *Rashomon* (A. Kurosawa, 1950), *El Ángel Azul* (J. V. Sternberg).

Escritura: el Guion Estructura narrativa. Película: *El apartamento* (B. Wilder, 1960) Guion: *El apartamento* (B. Wilder; L. A. Diamond). *Apocalypse Now* (F. F. Coppola, 1979) adaptación libre de *El corazón de las tinieblas* (J. Conrad).

BLOQUE II El problema de la adaptación

2.1. Del relato al cine: Película: *Dublineses* (John Huston, 1987). Basada en "Los muertos" (James Joyce, *Dublineses*, 1914).

2.2. Del teatro al cine: Película: *La novia* (Paula Ortiz, 2015) Teatro: *Bodas de sangre* (Federico García Lorca, 1933).

2.3. Adaptación fiel: Película: *Muerte en Venecia* (Luchino Visconti, 1971). Novela: *La muerte en Venecia* (Thomas Mann, 1912).

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

- AUMONT, Jacques (1992) *La significación de la imagen*. Paidós Comunicación. (Capítulo IV: La imagen y el sentido).
- AUMONT, J; BERGALA, A; MARIE, M.; VERNET, M. (1996): *Estética del cine. (Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje)*. Paidós Comunicación.
- BAECQUE, Antoine. *Teoría y crítica de cine. Avatares de una cinefilia*. Pequeña antología de Cahiers du cinema, Madrid, Paidós Comunicación, 2005.
- BARTHES, Roland. Introducción al análisis estructural del relato. En *Análisis estructural del relato*. Siglo XXI Editores.
- BARTHES, Roland. *El placer del texto*, Madrid, Siglo XXI Editores, [1973], 1980.
- BARTHÉS, [1968], *El efecto de realidad. El susurro del lenguaje*. Paidós, 1987
- BAZIN, André [1959-62] *¿Qué es el cine?* Ediciones Rialp. (1990).
- BENJAMIN, Walter [1936] *El arte en la era de la reproductibilidad técnica*. Amorrutu edit, 2013
- BRENTA, Mario (2018). *Orfeo, Euridice y el arpa mágica*. En: *Qué es el cine*, Ed Universidad de Valladolid.
- COMPANY, Juan Miguel (1986) *La realidad como sospecha*. Ed. Hiperión.
- COMPANY, Juan Miguel (1987). *El trazo de la letra en la imagen (Texto literario y Texto fílmico)*. Cátedra. Signo e imagen.
- GARCÍA BERRIO, Antonio (1994). *Teoría de la literatura (La construcción del significado poético)*. Cátedra ediciones. (Introducción. 1 Sobre el estatuto científico de la teoría literaria)
- GAUDREOT, A. JOST, F. (1995) *El relato cinematográfico (cine y narratología)*. Paidós, 1995.
- MIGUEL BORRÁS, Mercedes (2008). *La poética del cine*. En: *Siete miradas, una misma luz*. Ediciones de la Universidad de Valladolid, 2008
- MIGUEL BORRÁS, Mercedes (2018). *El arte de lo indecible*, En: *Qué es el cine*. Ediciones Universidad de Valladolid, pp. 239-256.
- SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. 2000. *De la literatura al cine: Teoría y análisis de la adaptación*. Paidós Ibérica Ediciones.
- TACCA, Oscar (1989). *Las voces de la novela*. Editorial Gredos.

g.2 Bibliografía complementaria

- BARTHES, Roland (1973) *El grado cero de la escritura*. Siglo XXI.
- BORDWELL, David (1996). *La narración en el cine de ficción*. Ediciones Paidós.
- GARCÍA ARANCE, Rosario (1983). *La imagen literaria*. Universidad de Valladolid
- GAUTHIER, Guy (1996). *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*. Cátedra. Signo e Imagen.

- GIL-ALBARELLOS PÉREZ- PEDRERO, Susana (2005) Literatura y cine: el caso de Julio Llamazares. En *Literatura actual en Castilla y León*, Burgos: Fundación Instituto castellano leonés de la lengua y Ámbito Ediciones, 157-164.
- GIL-ALBARELLOS PÉREZ- PEDRERO, Susana (2008) Tiempo de silencio: una imagen de España a través de la renovación en la literatura y en el cine. En *Extravío. Revista electrónica de literatura comparada*.
- GIL-ALBARELLOS PÉREZ- PEDRERO, Susana (2018) Bodas de sangre y La novia: de Federico García Lorca a Paula Ortiz. En *Tonos Digital*, Nº35.
- GIL-ALBARELLOS PÉREZ- PEDRERO, Susana (2020) Teorías sobre el cine de Miguel Delibes. En *Actio Nova*, UAM Ediciones. Monográfico 4: *Palabra y atrezzo. Relaciones, hibridación y transferencias entre literatura, audiovisual y escena*, 1-21.
- JACKOBSON, Roman (1985) *Ensayos de lingüística general*. Planeta Agostini (cap. 14. Lingüística y poética).
- MIGUEL BORRÁS, Mercedes (2015). El cine como escritura: un acercamiento a la obra de Buñuel y Truffaut a través de *Viridiana* y *Los cuatrocientos golpes*. En: *aportaciones a la historia y estética del cine. Conmemoración 50º aniversario de la Cátedra de cine*. Universidad de Valladolid.
- MIGUEL BORRÁS, Mercedes (2015) *El realismo poético en el cine según Mario Brenta* Revista Opción. Universidad del Zulia. Venezuela. Año 3.
- ZUNZUNEGUI, Santos (1992). *Pensar la imagen*. Cátedra/ Universidad del País Vasco.
- TODOROV, Tzvetan (1975) *La poética*. Buenos Aires, Losada.

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

h. Recursos necesarios

i. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
BLOQUE I 1'75cr	2 SEMANAS 16 HORAS
BLOQUE II 1'75 cr.	2 SEMANAS 16 HORAS
SEMINARIO 0,5 cr	1 SEMANA 8 HORAS
	TOTAL: 5 SEMANAS

5. Métodos docentes y principios metodológicos

- **Las clases son el punto de partida para el estudio, la reflexión y el análisis, de cada uno de los temas propuestos.** En las clases presenciales se explicarán los fundamentos teóricos de cada uno de los apartados. El estudio y análisis de films será imprescindible para la correcta comprensión y conocimiento de la asignatura.
- **Se señala, por tanto, imprescindible la asistencia y participación del alumno** en todas las actividades formativas en cada uno de los Módulos que constituyen la asignatura.

- **El procedimiento de Evaluación es continuo y progresivo.**

Entre los Métodos docentes se contempla un Seminario de 4 horas de duración enmarcado dentro de los SEMINARIOS PROCESOS CREATIVOS E INDUSTRIALES DEL CINE, impartidos por reconocidos profesionales de la industria del cine.

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
MAGISTRALES	16	Trabajo individual	25
		Trabajo grupal	35
SEMINARIOS	14		
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

Criterio: cuando al menos el 50% de los días lectivos del cuatrimestre transcurran en normalidad, se asumirán como criterios de evaluación los indicados en la guía docente. Se recomienda la evaluación continua ya que implica minimizar los cambios en la agenda.

- **El procedimiento de Evaluación es continuo y progresivo.**
- **La valoración consistirá en la aplicación de distintas pruebas para examinar las diferentes competencias:**
 - Análisis de supuestos prácticos (individuales y en grupo)
 - Seminarios en los que el alumno demuestre su destreza en las competencias de la materia.

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Análisis de casos o supuestos prácticos	Mínimo/ Máx 20% / 40%	
Pruebas de desarrollo oral o escrito	0% / 20%	
Realización de trabajos	40% / 60%	
Participación activa	20% / 30%	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

20%: Ejercicios de análisis a partir del visionado de un fragmento o una película. Trabajos individuales y grupales, sea en aula o a través de los foros y/o actividades creadas al efecto en Campus Virtual.

60%: Realización de un trabajo individual sobre un tema contenido en los dos bloques temáticos.

20% Foros, debates, realizados de manera individual durante las sesiones y que se entregarán, en su caso, al finalizar la clase en la que se encomiendan. Participación, la reflexión, la interacción en los debates propuestos y en general toda actitud proactiva demostrada durante las sesiones (tanto presenciales como online).

8. Consideraciones finales

En el Campus Virtual se irán indicando las especificaciones oportunas a lo largo del cuatrimestre.

