

Universidad
de Alcalá

GUÍA DOCENTE

CULTURA AUDIOVISUAL Y CINE

**Grado en Humanidades
Doble Grado en Humanidades / Magisterio E.
Primaria**

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2022-2023

3er curso – 2° Cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura: Cultura
Audiovisual y cine

Código:252023

Titulación en la que se imparte:
Grado en Humanidades;
Doble Grado en Humanidades /
Magisterio E. Primaria

Departamento y Área de
Conocimiento: Departamento de
Filología. Literatura Española.

Carácter: Obligatoria

Créditos ECTS:6

Curso y Cuatrimestre: 3º curso,
segundo cuatrimestre

Profesorado: Paul Patrick Quinn

Horario de Tutoría:

Idioma en el que se imparte: Español

1. PRESENTACIÓN

El objetivo principal del curso radica en ayudar a los alumnos a entender el séptimo arte, apreciarlo en toda su belleza y no dejarse dominar acríticamente por sus poderosos mecanismos orales, visuales y sonoros. Asimismo, responde a la necesidad de que los alumnos conozcan las cualidades y limitaciones del cine como medio de información, formación y entretenimiento así como las características específicas de su lenguaje y su antropología. En este sentido habría que destacar el enorme poder fascinador del cine, insistir en los efectos de su carácter más emocional que intelectual y reflexionar de nuevo sobre las grandes cuestiones de la estética: forma y fondo, ética y arte, libertad y responsabilidad de expresión. Al fin y al cabo, el cine es también espejo del ser humano y de la sociedad, instrumento de lucha y de búsqueda, forjador de conciencias y manifestación cultural decisiva.

A lo largo de la asignatura, se considerará el mundo audiovisual desde el punto diacrónico -su evolución estética,

tecnológica, y socio-histórica-, y sincrónico -el lenguaje cinematográfico.

Course Description

The course aims to introduce students to the art of cinema from a critical perspective. Thus while considering the aesthetic dimension of film, students will avoid being overcome by cinema's powerful audiovisual mechanisms. Instead, students will analyze the qualities and limitations of film as a source of information and knowledge and as an entertainment industry, together with the specific characteristics of its language and anthropology. In this sense, a strong emphasis will be placed on cinema's enormous power of fascination on both an emotional and intellectual level. This in turn will produce a reflection on the great questions of aesthetics: form and content, art and ethics. In the final instance, through film the screen acts as a mirror to the individual and to society, an instrument for ideological struggle and a decisive cultural expression.

During the course, students will study film from a diachronic and synchronic perspective: film history and film language.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Un buen conocimiento de la Historia General y de la Historia Cultural, especialmente en los ámbitos del arte y la literatura, que permita situar los hechos estudiados en su contexto

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas:

En general, las contenidas en el R. D. 1393/2007, con especial énfasis en los puntos 1, 1.4, 2.3, 3.1, 4.1, 5.2 y 5.3 de dicho decreto.

1. Capacidad de lectura comprensiva de las películas de acuerdo con su contexto cultural, histórico y literario.

2. Aprendizaje de los métodos de análisis y uso de los instrumentos de trabajo fundamentales para el acercamiento a los textos y películas.

3. Desarrollo de habilidades para la búsqueda de información, selección de documentación en bases de datos y buscadores académicos relacionados con el cine, la literatura y la historia.

5. Conocimiento, manejo y búsqueda de la bibliografía básica de referencia, de historia y crítica sobre distintos temas, directores y obras.

6. Iniciación en la capacidad de argumentación con el apoyo de los libros de texto, manuales y otras referencias y fuentes de información proporcionadas en la asignatura.

7. Capacidad para comunicar ideas y expresarse de forma correcta oral y escrita.

8. Fortalecer la habilidad de aprendizaje autónomo y de trabajo en equipo.

Competencias específicas:

1. Conocimiento e interpretación de los movimientos y tendencias cinematográficas.

2. Capacidad de lectura y comprensión tanto en lo que se refiere a los libros de lectura obligatoria como a los textos y películas utilizados en clase.

3. Capacidad de interpretar y analizar críticamente, y dentro de una visión histórico-cultural más amplia, el cine.

4. Valoración del análisis del cine como actividad estética y fuente de enriquecimiento personal y cultural.

6. Poseer conocimientos sobre cine, literatura e historia.

7. Conocimiento de la bibliografía de la historia

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se considera necesario)	Total de clases, créditos u horas
Historia del cine	1,5 cr. ECTS
Lenguaje cinematográfico	1,5 cr. ECTS
Las vanguardias cinematográficas	1.5 cr. ECTS
La época digital	1.5 cr. ECTS

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

La metodología docente persigue lograr un aprendizaje activo y continuado de los estudiantes, estimulándoles en el estudio personal de cada uno de los temas, su participación en las clases, su capacidad de reflexión y de argumentación crítica y la adquisición de conocimientos prácticos sobre cine, literatura e historia

Clases teórico-prácticas y participativas: introducción socio-histórica a cada tema y comentarios de películas

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

NÚMERO DE HORAS TOTALES: 150 (para asignaturas de 6 créditos)

Número de horas totales:	
Número de horas de clase:	45 + 3 de examen: 48
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	102

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases teórico.prácticas	Clases teóricas o teórico-prácticas en grupos grandes. Clases prácticas en grupos grandes para el desarrollo, aplicación y profundización de conocimientos a través del visionado de películas y secuencias de películas y del comentario de textos.
Trabajo autónomo	Lecturas y visionados del curso. Realización de actividades: ejercicios de comentario de

películas y textos. Búsquedas de información.
Estudio del material para el examen final.

Materiales y recursos

Visionado y análisis de las películas.
Lectura y estudio obligatorio de los manuales y materiales recomendados.
Lectura dirigida de bibliografía específica y preparación de reseñas.
Consulta de bases de datos bibliográficas.
Aula con medios audiovisuales.
Textos de lectura fundamentales.
Utilización del "Centro de recursos" (L. I. R. A. H.) de la Facultad de Filosofía y Letras.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación¹

Criterios de evaluación.

Sobre los contenidos:

Conocimiento de las características principales del cine literario y cine histórico.
Comentario literario e histórico de las películas.
Elaboración coherente de ideas.
Capacidad de síntesis.
Relación del cine con otras manifestaciones artísticas y culturales.
Conocimiento de adaptaciones cinematográficas de obras fundamentales de la literatura y de periodos claves de la historia.

Sobre la capacidad de emitir juicios y fundamentar:

Capacidad de argumentación en las ideas.
Ejercicio del sentido crítico.
Capacidad de reflexión.

Sobre el trabajo o proyecto:

1

Originalidad, aportes.
Rigor en la presentación.
Claridad y fundamentación.
Integración teórico-práctica.

Criterios de calificación:

Se valorará los siguientes aspectos:

- Adquisición de conocimientos y comprensión de los mismos.
- Participación.
- Elaboración de ideas, aplicación, originalidad, etc., en los ejercicios y trabajos y examen

Procedimientos de evaluación:

A principios de curso se le explicará al alumno que puede optar por la evaluación continua o por la realización de examen final, a lo que se comprometerá por escrito.

Los procedimientos que se utilizarán para la evaluación continua serán:

- a) Participación activa (20%)
- b) Ejercicios, trabajos y presentación oral (40%)
- c) Prueba final (40%)

Posibilidad de un trabajo complementario (reseña y/o comentario de texto).

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

COUSINS, Mark: *Historia del cine*, Barcelona, Blume, 2005.
GUBERN, Román: *Historia del cine*. Barcelona. Lumen. 1999.
QUINN, P., *El viaje inmóvil. Técnicas narrativas en Buñuel*, Madrid, Dech, 2016.
QUINTANA, Ángel: *Después del cine. Imagen y realidad en la era digital*, Barcelona, Acantilado, 2001
SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis: *Historia del Cine (Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión)*, 2ª edición corregida y aumentada, Prólogo de Román Gubern, Alianza, Madrid, 2006
STAM, Robert: *Teorías del cine*. Barcelona. Paidós 2001

Bibliografía Complementaria

- ANDREW, Dudley: *Las principales teorías cinematográficas*, Barcelona, Paidós, 1978.
- AA.VV: *Historia del cine español*, Madrid, Cátedra, 2009.
- AA.VV: (NOWELL-SMITH, G. ed.): *The Oxford History of World Cinema*. Oxford. Oxford University Press. 1996
- BAZIN, André: *¿Qué es el cine?* Madrid. Rialp. 1966.
- BORDWELL, David y THOMPSON, K.: *Film Art. An Introduction*, Nueva York, McGraw-Hill, 2004.
- El arte cinematográfico: una introducción*, Barcelona, Paidós, 1995.
- BURCH, Noel: *El tragaluz del infinito*, Madrid, Cátedra, 1987.
- Praxis del cine*. Madrid. Fundamentos. 1995 (5ª ed.)
- CARMONA, Ramón: *Cómo se comenta un texto fílmico*, Madrid, Cátedra, 2000.
- CASSETI, Francesco: *Teorías del cine*. Madrid Cátedra. 1994
- CASSETI, F. & DI CHIO, F.: *Cómo analizar un film*, Paidos, Barcelona, 2000
- DE SANTIAGO, Pablo y ORTE, Jesús: *El cine en 7 películas. Guía básica del lenguaje cinematográfico*, Madrid, Cie Dossat, 2000.
- FERNANDEZ DIEZ, Federico & MARTÍNEZ ABADÍA, José: *Manual básico del lenguaje y narrativa audiovisual*, Paidós, Papeles de Comunicación 22, Barcelona - Buenos Aires - México, 1999.
- FERRO, Marc: *Historia contemporánea y cine*, Barcelona, Ariel, 1995
- MARTIN, Marcel: *El lenguaje del cine*. Barcelona. Gedisa. 1996
- MITRY, J: *Estética y psicología del cine*.(2 vol.) México. Siglo XXI. 1987.
- MONACO, James: *How to Read a Film: The World of Movies, Media, Multimedia: Language, History, Theory*, Nueva York, Oxford U.P.,m, 2009.
- NELMES, J.: *Introduction to Film Studies*, Routledge, Londres y N. York, 2007
- SADOUL, Georges: *Historia del cine mundial*. Mexico. Siglo XXI. 1994. (13ª ed.)
- TRUFFAUT, François: *El cine según Hitchcock*. Madrid. Alianza. 2004.

Medios audiovisuales

- COUSINS, Mark, *The Story of Film. Una odisea*, DVD, Cameo, 2016.

La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de enseñanza aprendizaje y evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.

Universidad
de Alcalá

STUDY GUIDE

AUDIOVISUAL CULTURE AND CINEMA

Degree in Humanities
Double Degree in Humanities / Primary
Teaching
Alcalá University

Academic Year 2022-2023

3er year – 2nd Term

GUÍA DOCENTE

Subject Audiovisual Culture and Cinema	
Code :252023	
Degree in: Humanities; Humanites / Primary Teaching	
Department and Area of Knowledge::	Departament of de Filology, Comunicacation and Documentación
Type; compulsory	
ECTS credits:6 c	
Course and term, 3rd year, second term.	
Professors: Paul Patrick Quinn	
Tutorials:	
Language:	Spanish

1. PRESENTATION

Course Description

The course aims to introduce students to the art of cinema from a critical perspective. Thus while considering the aesthetic dimension of film, students will avoid being overcome by cinema's powerful audiovisual mechanisms. Instead, students will analyze the qualities and limitations of film as a source of information and knowledge and as an entertainment industry, together with the specific characteristics of its language and anthropology. In this sense, a strong emphasis will be placed on cinema's enormous power of fascination on both an emotional and intelectual level. This is turn will produce a reflection on the great questions of aesthetics: form and content, art and ethics. In the final instance, through film the screen acts as a mirror to the individual and to society, an instrument for ideological struggle and a decisive cultural expression.

During the course, students will study film from a diachronic and synchronic perspective: film history and film language.

Prerequisites and Recommendations

A knowledge of General History and Cultural History, especially regards art and literature.

2. PROFICIENCIES

General Proficiencies

Contents included in the Royal Decree 1393/2007: points 1,4, 2.3, 4.1, 5.2, 5.3.

1. Close reading of filmic texts within their cultural, historical and literary contexts.
2. The learning of analytical methods of research.
3. The development of research tools related to approaching cinema..
4. Skills in bibliographic research.
5. Argumentation skills based on texts related to the subject.
6. Communication skills.
7. Individual learning and team work.:

Specific Proficiencies

1. Knowledge and interpretation of cinematografic movements and tendencies.
2. Close reading of required texts (written and filmic).
3. Critical interpretation and analysis of cinema within a wide historical and cultural context.
4. Evaluation of the analysis and pleasure of moves as an aesthetic activity and a source of personal and cultural enrichment.
5. Knowledge of cinema , literature an history.
6. Knowledge of the bibliography.

3. CONTENTS

	Total Credits
History of Film	1,5 cr. ECTS
Film Language	1,5 cr. ECTS
Avant-garde cinema	1.5 cr. ECTS
Digital culture	1.5 cr. ECTS

Teaching methods aim to ensure an active and continuous learning process, stimulating personal study, participation, critical argumentation and the acquisition of practical knowledge of .

Theoretical, practical and participative classes: historical introduction and textual analysis.

4.1. Credit Distribution

Class hours: 48	45 + 3 (exam): 48
Individual hours	Individual work : 102
Total hours	150

4.2. Methodology

Classes	Theoretical classes in large groups..Textual analysis of films.
Individual work	. Textual analysis. Research.

4.3. Resources

Analysis of films.
Consultation of handbooks.
Bibliographical research and resúms.

5. Asserssment Procedures:

Continuous assessment. However, in keeping with Faculty norms, those students who are unable to follow the continuous assessment procedure must apply for final assessment (to the Dean's Office) during the first two weeks of the course. If the University is in agreement, students must contact the Professor as soon as possible.

Regards continuous assessment, both the process and results will be considered. Thus, the following factors will be taken into account: the student's work rate during the course, their progress and attainment of requirements. Participation and attendance (80%).

. Regards **the final assessment**, students must sit a final exam, in which they will demonstrate that they possess a basic knowledge of the subject and have acquired the course requirements.

Assessment criteria.

Contents.

Knowledge of representative filmic texts.
Analysis.
Coherent development of ideas.
Synthesis.
Cinema in relation to other arts (music, painting, literature)

Capacity to defend ideas

Capacity to defend ideas
Critical focus
Reflection.

Research

Originality and input.
Solid presentation
Clarity and justification.
Theoretical and practical expression.

Criteria and assessment tools

The following elements will be assessed:

- Acquisition of knowledge and comprehension.
- Participation.
- Development of ideas, originality.
- Bibliographical research

.

:

- a) Oral presentations (20%)
- b) Essays (40%)
- c) Final exam (40%)

Final assessment

- Selection, organisation of information
- Knowledge of the content of the subject., reflected in analysis, and critical reflection.
- Capacity to express concepts, ideas and theories.
- Knowledge of bibliography.

Regards the **extraordinary final assessment**, students must sit a final exam, in which they will demonstrate that they possess a basic knowledge of the subject and have acquired the course requirements.

BIBLIOGRAPHY

COUSINS, Mark: *Historia del cine*, Barcelona, Blume, 2005.
GUBERN, Román: *Historia del cine*. Barcelona. Lumen. 1999.
QUINN, P., *El viaje inmóvil. Técnicas narrativas en Buñuel*, Madrid, Dech, 2016.

QUINTANA, Ángel: *Después del cine. Imagen y realidad en la era digital*, Barcelona, Acantilado, 2001
SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis: *Historia del Cine (Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión)*, 2ª edición corregida y aumentada, Prólogo de Román Gubern, Alianza, Madrid, 2006
STAM, Robert: *Teorías del cine*. Barcelona. Paidós 2001

Complementary bibliography

ANDREW, Dudley: *Las principales teorías cinematográficas*, Barcelona, Paidós, 1978.
AA.VV: *Historia del cine español*, Madrid, Cátedra, 2009.
AA.VV: (NOWELL-SMITH, G. ed.): *The Oxford History of World Cinema*. Oxford. Oxford University Press. 1996
BAZIN, André: *¿Qué es el cine?* Madrid. Rialp. 1966.
BORDWELL, David y THOMPSON, K.: *Film Art. An Introduction*, Nueva York, McGraw-Hill, 2004.
El arte cinematográfico: una introducción, Barcelona, Paidós, 1995.
BURCH, Noel: *El tragaluz del infinito*, Madrid, Cátedra, 1987.
Praxis del cine. Madrid. Fundamentos. 1995 (5ª ed.)
CARMONA, Ramón: *Cómo se comenta un texto fílmico*, Madrid, Cátedra, 2000.
CASSETI, Francesco: *Teorías del cine*. Madrid Cátedra. 1994
CASSETI, F. & DI CHIO, F.: *Cómo analizar un film*, Paidós, Barcelona, 2000
DE SANTIAGO, Pablo y ORTE, Jesús: *El cine en 7 películas. Guía básica del lenguaje cinematográfico*, Madrid, Cie Dossat, 2000.
FERNANDEZ DIEZ, Federico & MARTÍNEZ ABADÍA, José: *Manual básico del lenguaje y narrativa audiovisual*, Paidós, Papeles de Comunicación 22, Barcelona - Buenos Aires - México, 1999.
FERRO, Marc: *Historia contemporánea y cine*, Barcelona, Ariel, 1995
MARTIN, Marcel: *El lenguaje del cine*. Barcelona. Gedisa. 1996
MITRY, J: *Estética y psicología del cine*. (2 vol.) México. Siglo XXI. 1987.
MONACO, James: *How to Read a Film: The World of Movies, Media, Multimedia: Language, History, Theory*, Nueva York, Oxford U.P.,m, 2009.
NELMES, J.: *Introduction to Film Studies*, Routledge, Londres y N. York, 2007
SADOUL, Georges: *Historia del cine mundial*. Mexico. Siglo XXI. 1994. (13ª ed.)
TRUFFAUT, François: *El cine según Hitchcock*. Madrid. Alianza. 2004.

Audiovisual tools

COUSINS, Mark, The Story of Film. Una odisea, DVD, Cameo, 2016.

Alcalá University guarantees students that, if classes were suspended temporarily for sanitary motives, the course would continue online