

Universidad
de Alcalá

GUÍA DOCENTE

CULTURA AUDIOVISUAL Y CINE

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

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2021-2022

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.

Los alumnos internacionales habrán de acreditar un nivel B2 de español.

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. ETCS

La época digital

1.5 cr. ETCS

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

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	<p>Clases teóricas o teórico-prácticas en grupos grandes.</p> <p>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.</p>
--------------------------	--

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 calificación

Procedimientos de evaluación:

Se seguirá un sistema de evaluación continua. No obstante, y en cumplimiento con la normativa en vigor sobre evaluación en los estudios de grado, los alumnos que no puedan seguir el sistema de evaluación continua por razones justificadas, tendrán que solicitar por escrito a la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras la opción de evaluación final, lo que habrán de hacer durante las dos primeras semanas de inicio de las clases. Si se acepta su solicitud, el estudiante deberá ponerse en contacto lo antes posible con el profesores/as responsables de la asignatura.

En el caso de la **evaluación continua**, se valorarán tanto aspectos procesuales como los resultados obtenidos. En este sentido, se tendrá en cuenta el trabajo del alumno a lo largo de todo el curso, su progreso, su implicación en el proceso de aprendizaje, así como el logro de las competencias señaladas. Se pretende, igualmente, que la evaluación sea formativa, esto es, integrada y orientada a la mejora del aprendizaje. Será por ello necesario contar con la participación de los alumnos en los

procesos de evaluación. La asistencia a clase y a las tutorías será obligatoria (80% del total de horas presenciales); es un requisito para poder optar a una evaluación continua.

Evaluación final

- Selección, organización e interrelación de la información.
- Conocimiento de los contenidos de la asignatura, reflejado, por un lado, en la capacidad para el análisis crítico reflexivo y para la aplicación de dichos contenidos, y por otra, en la capacidad para exponer, ejemplificar y argumentar a partir de conceptos, ideas y fundamentos teóricos.
 - Conocimiento de los recursos bibliográficos.

En cuanto al sistema de **evaluación final**, los alumnos habrán de realizar un examen final en el que tendrán que demostrar que poseen los conocimientos fundamentales de la asignatura, así como que han alcanzado las competencias previstas en la guía.

Criterios de evaluación

Se valorarán los siguientes aspectos:

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:

Originalidad, aportes.

Rigor en la presentación.

Claridad y fundamentación.

Integración teórico-práctica.

Procedimientos de evaluación

A principios de curso se le explicará al alumnado 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*, 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.

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