

FICHA IDENTIFICATIVA**Datos de la Asignatura**

Código	36560
Nombre	Modos de representación del cine contemporáneo
Ciclo	Grado
Créditos ECTS	6.0
Curso académico	2023 - 2024

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
1333 - Grado en Comunicación Audiovisual	Facultad de Filología, Traducción y Comunicación	2	Segundo cuatrimestre

Materias

Titulación	Materia	Carácter
1333 - Grado en Comunicación Audiovisual	4 - Teoría e historia de los medios audiovisuales y nuevos soportes multimedia	Obligatoria

Coordinación

Nombre	Departamento
VERES CORTES, LUIS ENRIQUE	340 - Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación

RESUMEN

La asignatura consiste en un recorrido metodológico que parte de los orígenes de la imagen fragmentaria en las artes plásticas y sus consecuencias perceptivas en el modo de representación institucional. Se expande así por los principales autores de la historia del cine y de las teorías cinematográficas. La materia se divide en dos partes: una que atiende a los contenidos teóricos e históricos, y una segunda que responde a su aplicación analítica a distintos ejemplos fílmicos.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

Otros tipos de requisitos

No se necesitan conocimientos previos

COMPETENCIAS

1333 - Grado en Comunicación Audiovisual

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes sean capaces de trabajar en equipo, de comunicar las propias ideas y de integrarse en proyectos comunes destinados a la obtención de resultados.
- Que los estudiantes tengan la capacidad y la creatividad necesarias para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la producción comunicativa, aplicando soluciones y puntos de vista fundados en el desarrollo de los proyectos.
- Que los estudiantes sean capaces de obtener y seleccionar la información y las fuentes relevantes para la solución de problemas y la elaboración de estrategias.
- Que los estudiantes manifiesten respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.
- Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en las lenguas propias de manera oral y escrita, así como en una tercera lengua (preferentemente el inglés) sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.

- Capacidad para buscar, seleccionar, leer, interpretar y analizar textos y documentos tanto escritos como audiovisuales (capacidad analítica, sintética y crítica).
- Conocer los aspectos sociales, históricos, económicos y culturales de los contextos propios y ajenos relevantes.
- Capacidad para actuar defendiendo una cultura de la paz y respetando los derechos fundamentales en los procesos de la comunicación, en concreto la igualdad entre mujeres y hombres en todos los tratamientos informativos, interpretativos, sígnicos, dialógicos y opinativos de la comunicación.
- Conocimiento de los diversos lenguajes, códigos y modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales: fotografía, cine, radio, televisión, vídeo e imagen electrónica, internet, etc. a través de sus propuestas estéticas e industriales, además de su relevancia social y cultural y su evolución a lo largo del tiempo, que deberá generar la capacidad para analizar relatos y obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.
- Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de producción y difusión audiovisuales en sus diversas fases, desde la concepción de un proyecto hasta su comercialización. Dicho conocimiento dará lugar al desarrollo de la capacidad y habilidad para planificar y gestionar los recursos humanos, presupuestarios y medios técnicos, incluyendo todos los procesos implicados en la dirección y gestión de empresas audiovisuales en sus diferentes ámbitos.
- Conocimiento teórico-práctico de las estructuras organizativas en el campo de la comunicación visual y sonora, así como su evolución y gestión a lo largo del tiempo, incluyendo la tributación audiovisual. También comprende el conocimiento y la investigación de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación audiovisual: autores, instituciones, empresas, medios, soportes y receptores.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- 1- Conocer los códigos y modos de representación propios de la comunicación audiovisual.
- 2- Identificar la relevancia social cultural e histórica de las propuestas estéticas de las industrias audiovisuales.
- 3- Llevar a cabo análisis de relatos y obras audiovisuales.
- 4 Conocer la interrelación entre los sujetos de la comunicación audiovisual: autores, instituciones, empresas, medios, soportes y receptores.
- 5- Desarrollar un trabajo creativo o de investigación.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. El cine: un problema del siglo XIX solucionado en el siglo XX

El cine: un problema del siglo XIX solucionado en el S.XX. La sensibilidad contemporánea. El cine un problema del montaje: un problema del siglo XIX solucionado en el S.XX. Del Modo de Representación Primitivo al Modo de Representación Institucional.

2. Cine y montaje

El cine un problema del montaje. Teorías formativas. Historia del montaje en el cine. Tipología del montaje. Los cinco tipos de montaje. El montaje sonoro. Elementos del montaje cinematográfico. Terminología y planos. El montaje y los seis elementos del montaje: motivación, información, composición, sonido, ángulo de cámara y raccord. El corte y lo seis elementos del corte. El encadenado. El fundido. Espacio y tiempo en el film.

3. La irrupción de la realidad y el cine

La irrupción de la realidad: Flaherty y Grierson: la polémica documental. Realismo y neorrealismo.: De Sica, Rossellini, Pasolini.

4. Innovaciones cinematográficas de medio siglo.

El cine francés. La Nouvelle Vague. Godard y Truffaut, Agnes Varda, Alain Resnais Eric Rohmer y Louis Malle. El Cinema Verité y el Free Cinema, el regreso al realismo documental.

5. Propuestas renovadoras en Europa.

Propuestas renovadoras en Europa: el cine de Ingmar Bergman. El cine italiano: Michelangelo Antonioni, Visconti y Fellini. Propuestas del cine oriental.

6. El cine de los años setenta.

El cine de los años setenta: la superación del cine negro y el triller de los años setenta. El nuevo Hollywood: De Peckinpah a Kubrick y Scorsese y Steven Spielberg. Clint Eastwood y el retorno al clasicismo.

7. El cuestionamiento de la realidad: cine de compilación y las fronteras de la ficción. El falso documental.

El cuestionamiento de la realidad: cine de compilación y las fronteras de la ficción. El falso documental.

8. El cine en América Latina

Multiculturalismo y cine. Teoría fílmica y cine del Tercer Mundo. Cine e indigenismo.

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	Horas	% Presencial
Clases de teoría	60,00	100
Elaboración de trabajos individuales	20,00	0
Estudio y trabajo autónomo	20,00	0
Lecturas de material complementario	30,00	0
Preparación de actividades de evaluación	20,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGÍA DOCENTE

Las clases serán de carácter presencial que se impartirán en un aula con las herramientas necesarias para el desarrollo teórico. El trabajo que los estudiantes deberán realizar en este módulo estará basado en sesiones teóricas, analíticas y de discusión que capaciten al estudiante para una mejor comprensión del lenguaje y de la historia del cine.

EVALUACIÓN

La evaluación se basa en un 80% a partir de un examen en el que se desarrollarán una serie de preguntas de carácter teórico. En la evaluación del examen se tendrá en cuenta varios aspectos: condiciones de perfecta legibilidad del examen, redacción y corrección idiomática, el uso de las fuentes bibliográficas recomendadas, estructuración y desarrollo del tema tratado.

Los problemas de ortografía, sintaxis y/o expresión escrita puntuarán negativamente pudiendo conllevar el suspenso de la prueba. En el caso de comprobarse plagio en un trabajo de evaluación de un estudiante, éste se podrá puntuar con la calificación numérica de cero, con independencia del procedimiento disciplinario que se pueda incoar y, en su caso, de la sanción que sea procedente de acuerdo con la legislación vigente.

Como manual de referencia se recomienda el libro *Cine, montaje y representación*, Valencia, Tirant lo Blanc, 2023, de Luis Veres. El 20 % restante se obtendrá de la elaboración de un trabajo de análisis narratológico sobre una película del panorama internacional y del periodo recogido en el temario, previo acuerdo con el profesor. En la evaluación de dicho trabajo se tendrán en cuenta varios aspectos: condiciones de perfecta legibilidad del trabajo, así como su presentación, redacción y corrección idiomática; el uso de las fuentes bibliográficas recomendadas de carácter libresco, desmereciendo el uso de fuentes secundarias y de páginas web ajenas a revistas indexadas y referentes de la materia; estructuración, contenido y desarrollo del tema tratado. Por tanto, el trabajo constará de bibliografía, citas y notas al pie siguiendo los parámetros de un trabajo académico serio. El trabajo deberá ser entregado por aula virtual y en formato papel teniendo como fecha límite la fecha asignada para la prueba escrita.

Obviamente ambas partes -examen y trabajo- deberán estar aprobadas para la posibilidad de realizar la media, lo cual dará lugar, finalmente a una nota global realizada sobre una calificación máxima de 10 puntos.

La honestidad intelectual es vital en las comunidades académicas, y para la justa evaluación del trabajo del estudiantado. Todos los trabajos presentados en este curso han de ser de autoría original. No se admitirán trabajos en los que se haga uso de colaboración fraudulenta o la composición con la ayuda de inteligencia artificial (ChatGPT u otros).

En el caso de comprobarse plagio en un trabajo de evaluación de un estudiante, este se podrá puntuar con la calificación numérica de cero, con independencia del procedimiento disciplinario que se pueda incoar y, si procede, de la sanción que sea procedente de acuerdo con la legislación vigente.

El sistema de calificaciones seguirá el sistema general de calificaciones de la Universidad de Valencia, aprobado por el Consell de Govern del día 30 de mayo de 2017. ACGUV 108/2017.

REFERENCIAS

Básicas

- Murch, Walter, En el momento del parpadeo. Un punto de vista sobre el montaje cinematográfico, Madrid, Ocho y Medio, 2003.
- Pinel, Vincent, El montaje. El espacio y el tiempo en el film, Madrid, Paidós, 2007.
- Thomson, Roy, Manual de montaje, Gramática del montaje cinematográfico, Madrid, Plot, 1995.
- Villain, Dominique, El montaje, Madrid, Cátedra, 1999.
- Veres, Luis, Cine, montaje y representación. Valencia, Tirant lo Blanc, 2023.

Complementarias

- Burch, Noel, El tragaluz del infinito, Madrid, Cátedra, 1987
- Heredero, Carlos y Torreiro, Casimiro, Historia General del Cine. Estados Unidos (1955-1975), Madrid, Cátedra, 1996, vol.X.
- Monterde, José Enrique y Riambau, Esteve, Historia General del Cine. Nuevos cines. Años 60, Madrid, Cátedra, 1995, vol.XI.