

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @ taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Estética cinematográfica

GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA
Curso 2024/2025

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Visuales y Creación Digital

Presentación de la asignatura

Estudios y análisis de diferentes prácticas y corrientes estéticas audiovisuales, desarrolladas desde los 70/80 del pasado siglo hasta la actualidad. Desarrollo de una praxis analítica y crítica de la cultura visual contemporánea y adquisición de herramientas conceptuales para realizar investigaciones teóricas y diseñar proyectos audiovisuales fundamentados desde el punto de vista estético y teórico.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG01	Gestionar información procedente de diversas fuentes y aplicarla al ámbito de la creación audiovisual.
CG04	Conocer los recursos tecnológicos propios de la disciplina y sus aplicaciones en la creación audiovisual, asimilando las innovaciones que se produzcan
CG05	Solucionar problemas y generar dinámicas de trabajo en entornos multidisciplinares.
CG07	Comprender la propia actividad profesional como una herramienta de sensibilización sobre la importancia de la creación artística y su incidencia en el desarrollo de valores socioculturales.
CG08	Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional tanto a un público profesional como especializado, haciendo un uso adecuado de los vocabularios técnico y general, tanto en castellano como en otra lengua extranjera.
CG09	Conocer diferentes metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad dentro de las industrias audiovisuales.
CG010	Desarrollar discursos críticos hacia la actividad personal e interpersonal adaptándose a los cambios culturales, sociales, artísticos y profesionales.
CE01	Entender la historia, la evolución y la aportación de las artes audiovisuales desde los puntos de vista estético, social y ético.
CE03	Comprender la cinematografía de una manera abierta y multidireccional, desde las formas y formatos intrínsecamente relacionados con la industria del entretenimiento hasta aquellas manifestaciones expresivas que exploran estéticas de vanguardia y/o filosofías autorales.
CE06	Elaborar un discurso que comunique y explique –de forma hablada o escrita– los conceptos empleados en el desarrollo de una obra audiovisual

CE07	Comprender la cinematografía en relación con una visión global del arte y a un diálogo intertextual con todas las señales y manifestaciones de la cultura.
CE08	Estimular la curiosidad y potenciar la sensibilidad ante propuestas audiovisuales innovadoras que propongan nuevas formas expresivas, modelos alternativos de negocio audiovisual o nuevas profesiones asociadas a la cinematografía.
CE09	Desarrollar la capacidad y la inquietud investigadora que promueva el análisis, la reflexión, la sinergia y el diálogo intermedial.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

01. Adquirir un bagaje cultural amplio que no se limite a lo estrictamente cinematográfico, estableciendo relaciones entre la estética y el contexto social y artístico.
02. Comprender la influencia de los efectos políticos y económicos en la ideología cinematográfica.
03. Definir las teorías filmicas contemporáneas más relevantes e identificar sus relaciones con otras perspectivas teóricas procedentes de ámbitos artísticos colindantes.
04. Reconocer y explicar los valores estéticos e ideológicos presentes en la creación cinematográfica contemporánea y en prácticas artísticas colindantes, como el videoarte, la fotografía o la pintura.
05. Interpretar textos teóricos, extrayendo la información más relevante y emplearla de manera coherente en un discurso propio.
06. Aplicar conceptos teóricos y categorías estéticas al análisis de una obra audiovisual determinada y defender el análisis empleando elementos del discurso estético.
07. Aplicar conceptos teóricos y categorías estéticas al diseño y creación de una obra audiovisual original y defender la obra empleando elementos del discurso estético que permitan apreciar una sensibilidad estética hacia las diferentes expresiones audiovisuales contemporáneas.
08. Manifestar sensibilidad hacia las distintas manifestaciones, expresiones y realidades estéticas y culturales de la creación audiovisual contemporánea a través del visionado y comentario en el aula de una amplia tipología de filmes y modos y contextos de producción.

Metodología docente

MD1	Lección magistral participativa.
MD2	Estudio de casos y debate.
MD3	Resolución de problemas y discusión de resultados.
MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
MD6	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

<i>Temario</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La cultura audiovisual en la posmodernidad y el entorno digital. Principios culturales de la posmodernidad. Características del cine posmoderno y otras prácticas en el ámbito audiovisual. Nuevas formas de cine basado en la imagen digital. 2. La estética crítica. Los cánones estéticos y las categorías estéticas alternativas: lo grotesco, lo abyecto, kitsch, camp y kawaii. 3. Multiculturalismo y cines periféricos. La percepción y la construcción del Otro. Del eurocentrismo al multiculturalismo. Las estéticas de la resistencia en las prácticas cinematográficas "periféricas". 4. Las teorías del género. El género como construcción cultural y el cine como tecnología de género. Principales aportaciones de la teoría fílmica feminista.
----------------	--

Actividades formativas

<i>AF1</i>	Clases teóricas y teórico-prácticas.	33 horas
<i>AF2</i>	Ejercicios y prácticas en el aula/laboratorio.	3 horas
<i>AF3</i>	Diseño y ejecución de proyectos de creación artística (individuales o grupales).	3 horas
<i>AF4</i>	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	12 horas
<i>AF5</i>	Actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	50 horas
<i>AF6</i>	Tutorías académicas.	3 horas
<i>AF7</i>	Evaluación.	6 horas
<i>AF8</i>	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	70 horas

* La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. SÍ NO

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5. Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación en los plazos establecidos por el equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Examen escrito de los contenidos impartidos en la asignatura (incluye la interpretación de un texto teórico).	40%
SE3 Evaluación continua.	<ul style="list-style-type: none"> - Realización de una obra audiovisual por equipos y presentación en el aula. - Presentación en grupo: investigación teórica y análisis del contenido temática y exposición oral en el aula. - Análisis individual de textos teóricos y contenido temático: entrega del informe. 	<ul style="list-style-type: none"> - 20% - 10% - 20%
SE5 Actitud y participación.		10%
		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones...)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Fisher, M. (2016) *Lo raro y lo espeluznante*. Alpha Decay
 Imbert, G. (2019). *Crisis de valores en el cine posmoderno*.
 Cátedra. Lipovetsky G. (1983) *La era del vacío*. Anagrama
 May, S. (2019). *El poder de lo cuqui*. Alpha Decay
 Paszkiewicz, K. (2017). *Rehacer los géneros. Mujeres cineastas dentro y fuera de Hollywood*. Icaria.
 Rimbau, E. (2011). *Hollywood en la era digital: de Jurassic Park a Avatar*. Cátedra

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Bulter, A. (2002). *Women's cinema. The contested screen*. Londres: Wallflower.
 Cousins, M (2018) *Historia y arte de la mirada*. Barcelona: Editorial Pasado y Presente.
 Danto, A. (2005). *El abuso de la belleza. La estética y el concepto del arte*. Barcelona: Paidós.
 Darley, A. (2003). *Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación*. Barcelona: Paidós, 2003.
 De Lauretis, T. (1987). *Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction*.
 Minnessotta: Indiana University Press.
 Elsaesser T. y Malte H. (2016). *Introducción a la teoría del cine*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
 Fannon, F. (1952) *Piel negra, máscaras blancas*. Madrd: Akal.
 Guardiola, I (2019). *El ojo y la navaja. Un ensayo sobre el mundo como interfaz*. Barcelona: Arcadia.
 Jenkins, H. (2008). *Convergence culture: La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Barcelona: Paidós.
 Mulvey, L. (1975). Visual pleasure and narrative cinema. *Screen* 16(3), pp. 6-18 Traducción al castellano: Placer visual y cine narrativo. *Eutopías*, 2a época, 1, 1988.
 Richie, D. (2005) *Cien años de cine japonés*. Madrid: Ediciones Jaguar
 Shohat, E. y Stam. R. (2002). *Multiculturalismo, cine y medios de comunicación*. Barcelona: Paidós.
 Sontag, S. (1984). Notas sobre lo camp. En *Contra la interpretación y otros ensayos* Barcelona: Seix Barral.
 Stam, R. (2001). *Teorías del cine. Una introducción*. Barcelona: Paidós.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

- Ackerman, C. (director). (1975). *Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles*.
 Bélgica: Paradise Films / Unité Trois.
 Almodóvar, P. (director). (1987). *La ley del deseo*. España: El Deseo / Lauren Film
 Biller, A. (directora) (2016). *The Love Witch*. Estados Unidos: Anna Biller Productions
 Borden, L. (directora) (1983). *Born in flames*. Estados Unidos: First Run Features / DEC Films
 Buñuel, L. (director) (1933). *Las Hurdes. Tierra sin pan*. España: Ramón Acín.
 Cousins, M. (director). *The Story of Film* (Episodio 14). Reino Unido: BIM / Hopscotch Films
 Cronenberg, D. (director) (1983). *Videodrome*. Canadá: Universal Pictures / CFDC / Famous Players / Filmplan
 Cronenberg, D. (director) (1986). *The Fly*. Estados Unidos: 20th Century Fox / Brookfilms
 Egoyan, A (director) (1993). *Calendar*. Armenia-Francia-Canadá: Ego Film Arts / ZDF Television / The Armenian National Cinematheque
 Folman, A. (director) (2013). *The Congress*. Israel: Liverpool / Paul Thiltges Distributions / Pandora Filmproduktion

Glazer, J. (director) (2013). *Under the skin*. Estados Unidos: Film4 / Nick Wechsler Productions
 Jackson, P. (director) (1995). *Forgotten Silver*. Nueva Zelanda: WingNut Films / New Zealand Film Commission
 Karel, W. (director). (2002). *Operación luna*. Francia : Arte France / Point du Jour
 Maddin, G. (director). (2017). *The Green Fog*. Estados Unidos: Extra Large Productions
 Murakami, T. (director) (2012) *Jellyfish Eyes* Japón: Kasahara Chiaki
 Murugados, A.R. (director) (2008) *Ghajini* India: Geetha Arts.
 Nnaji, G. (directora) (2018) *Lionheart* Nigeria: The Entertainment Network.
 O'Rourke, D. (director) (1988). *Cannibal Tours*. Australia: Institute of Papua New Guinea Studios
 Ospina, L. y Mayolo, J.C (directores). (1977). *Agarrando pueblo. Los vampiros de la miseria*. Colombia: Satuple.
 Ollman, D. y Price S. (directores) (2003). *The Yes Men*. Estados Unidos: Yes Men Films LLC
 Pons, V. (director) (1978). *Ocaña, retrato intermitente*. España: Prozesa
 Solanas, F. y Getino, O. (1968). *La hora de los hornos*. Argentina: Grupo Cine Liberación.
 Varda, A. (directora) (1962). *Cléo de 5 à 7*. Francia : Ciné-Tamaris
 Weir, P. (director) (1998). *El show de Truman*. USA: Paramount Pictures / Scott Rudin Productions.

SITIOS WEB DE INTERÉS

Everything is a Remix. (2018). Disponible en: <https://www.everythingisaremix.info/>
 Guardiola, I. y Sureda, M. (2018). La dimensió poc coneguda. Pioneres del cinema. Disponible en <http://www.pioneresdelcinema.cat/>
 Hight, C. (2018). Mockumentary: reflexivity, satire and a call to play. [online] Waikato.ac.nz. Disponible en:
<http://www.waikato.ac.nz/fass/mock-doc/>
 Japanese Animated Film Classics (2017) National Film Archive of Japan. Disponible en:
<https://animation.filmarchives.jp/en/index.html>
 Jenkins, H. (2018). Confessions of an Aca-Fan. Henry Jenkins. Disponible en: <http://henryjenkins.org/>
 Power to the Pixel (2018). Disponible en: <http://powertothepixel.com/>
 Scolari, C. (2018). Hipermediaciones. Disponible en: <https://hipermediaciones.com/>
 TEDx Transmedia (2018). Home [online]. Disponible en:
<http://www.tedxtransmedia.com/>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES