ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES ® *taiarts.com*
RECOLETOS–22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Análisis Fílmico

GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA
Curso 2025/2026

Identificación de la asignatura

Periodo de impartición	Anual
Créditos	6 ECTS
Modalidad	Presencial
Idioma en el que se imparte	Castellano
Facultad	Facultad de Cine
Docente	Miguel Juan Payán

Presentación de la asignatura

Análisis interpretativo e instrumental, interpretaciones estéticas y mecanismos formales. Estudio de secuencias, de la composición del encuadre, el tipo de escenas, las categorías del tiempo cinematográfico, los espacios y movimientos de cámara, significantes visuales y sonoros, análisis de personajes y criterios de presentación. Aplicación del juicio crítico.

Competencias

CG01	Utilizar diversas fuentes históricas, sociológicas, culturales y/o artísticas para la creación de proyectos audiovisuales.
CG03	Conocer los códigos éticos y deontológicos propios de la industria audiovisual.
CG05	Comprender, desde una perspectiva artística y técnica, los conceptos de la fotografía, la creación de la imagen cinematográfica y el lenguaje audiovisual.
CG06	Comunicar de forma verbal o escrita los objetivos y características de una obra audiovisual, tanto en español como en otra lengua extranjera (nivel B2 MCERL).
CG07	Conocer diferentes metodologías de estudio e investigación que capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad dentro de las industrias audiovisuales.
CG08	Desarrollar discursos críticos en el ámbito de la creación audiovisual atendiendo a los cambios culturales, sociales y artísticos.
CE01	Comprender la historia, la evolución y la aportación de la cinematografía desde los puntos de vista estético, social y ético.
CE02	Comprender las claves y especificidades de un proyecto audiovisual en sus diferentes formatos, géneros y tipologías.

CE04	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.
CE05	Comprender la cinematografía con relación al panorama artístico y cultural contemporáneo.
CE17	Comprender las posibilidades de la tecnología de filmación y los recursos luminotécnicos para la creación de ambientes y atmósferas específicas.

Resultados de aprendizaje

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

1. Explorar y analizar el lenguaje fílmico según los códigos de análisis que se le han ido explicando durante las clases a través de ejercicios y análisis prácticos de exposición y escritos realizados a lo largo del curso individualmente y en grupo.
2. Analizar y sacar el máximo partido formativo a los trabajos de otros cineastas de referencia que sirven como ejemplo y escuela del lenguaje audiovisual.
3. Asimilar y comprender los códigos de lenguaje y la toma de decisiones aplicadas en las películas y series analizadas en clase como ejemplos de referencia del trabajo en el medio audiovisual.
4. Manejar y comprender el lenguaje audiovisual en sus propios trabajos de análisis y creación en el medio.
5. Elaborar sus propios trabajos audiovisuales y sus mensajes teniendo en cuenta el papel del espectador como receptor.
6. Diferenciación de análisis contextual y análisis aislacionista de las creaciones audiovisuales.
7. Adquirir conocimientos sobre la evolución del lenguaje audiovisual a través de la historia del medio, así como su encaje en distintos momentos históricos.
8. Construir una visión propia del lenguaje audiovisual y cómo sirve a su propia visión del mundo, así como adquirir responsabilidad sobre la emisión de sus propios mensajes en sus obras audiovisuales.

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

Temario	Descomposición y deconstrucción de la obra cinematográfica en sus elementos constituyentes -de forma selectiva y/o científica, y respetando el precepto de "descripción"-; posteriormente, el estudio de los vínculos que surgen entre dichos elementos aislados, contrastándolos con las fuentes y los textos de interés; finalmente, la reconstrucción de la obra mediante la "interpretación", extrayendo un significante total o parcial de la misma. 1. El análisis de la imagen. Tipologías de análisis. 2. Iconografía e iconología. 3. El trabajo de deconstrucción (descripción) y reconstrucción (interpretación). 4. Herramientas de narratología cinematográfica. Arquetipos y tramas del cine clásico y moderno. 5. La semiótica del cine. Los signos. Metáfora y metonimia. Denotación y connotación. 6. El sistema de significación de Roland Barthes. El código hermenéutico. El código semántico. El código pre-airético. El código simbólico. El código cultural. 7. Elementos diferenciadores de las corrientes cinematográficas (1895-1975).

Actividades formativas

AF1	Clases teóricas y teórico-prácticas.	33 horas
AF2	Ejercicios y prácticas en el aula/laboratorio.	3 horas
AF3	Diseño y ejecución de proyectos de creación artística (individuales o grupales).	3 horas
AF4	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	12 horas
AF5	Búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	60 horas
AF6	Tutorías académicas.	3 horas
AF7	Evaluación.	6 horas
AF8	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	60 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

ASISTENCIA

Las clases son de carácter presencial y su asistencia es obligatoria, siendo esta determinante en el sistema de evaluación continua, y en la actitud y la participación en clase. No obstante, por situaciones

excepcionales de salud o de conciliación familiar, el alumnado podrá solicitar el acceso online por adaptación metodológica (para más información contactar con el departamento de estudiantes).

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

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.

Los trabajos que no se entreguen/presenten en los plazos establecidos por el equipo docente serán calificados con una nota de 0.

Pruebas (*)	*Reevaluable/no reevaluable*	*Nota mínima si/no*	*Ponderación en %*
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	Reevaluable	Sí	50%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales, informes periódicos, resolución de problemas.	No reevaluable	No	40%
SE5 Actitud y participación.	No reevaluable	No	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 RECOMENDADA

RAJAS, M. et al. (2015). *Análisis de secuencias 2: técnicas de realización*. Icono-14.
RAJAS, M. et al. (2013) *Tecnologías audiovisuales en la era digital*. Fragua.
ALTMAN, R, (2000), *Los géneros cinematográficos*. Paidós Ibérica.
AUMONT, J. et al. (1989). *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Paidós Comunicación.
BLÁZQUEZ MATEOS, E. (2002). *Paisajes en literatura y cine*. Asociación Hidalgos A Fuero de España.
BORDWELL, D. (1995): *El arte cinematográfico.* Paidós Ibérica.
CAMPBELL, J. (1997), *El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito*. Fondo de Cultura Económica.
GONZÁLEZ REQUENA, et al. (2009). *El análisis cinematográfico*. Editorial Complutense.
HUNTER, A. (2001), *Los Clásicos del cine*. Alianza Editorial
JUAN PAYÁN, M. et al. (2002), *Las mejores escenas de la Historia del Cine*, Madrid: Cacitel S.L.
MURCH, W. et al. (2007). *El arte del montaje. Una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje.* PLOT EDITORIAL
STEPHENSON, R. (1965). *The Cinema as Art.* Penguin Books.
TORRES, A.M. (2006). *Películas del cine mundial de la A a la Z*. Espasa.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Dada su extensión, el profesorado incluirá un listado con la filmografía.

SITIOS WEB DE INTERÉS

La/el estudiante puede encontrar un foro de opinión y colaboración con sus propias impresiones y reflexiones en la revista del Cineforum de TAI: CÁMARA GRABA.
https://camaragrabatai.wordpress.com/
UNA FUENTE DE DATOS MODO FICHERO
http://www.imdb.com/

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Ordenador, cámara que permita grabar vídeos, programa de edición.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

TAI organiza unas sesiones mensuales de Cineforum para proyección y debate posterior en las instalaciones del centro con títulos elegidos y presentados por los/las estudiantes y el profesorado. El calendario de las sesiones de Cineforum estará disponible en la agenda de actividades de la página web de TAI.