

Guía Docente

Análisis Fílmico y Crítica

Grado en Cine

MODALIDAD PRESENCIAL

Curso Académico | 2024-2025 |

Índice

RESUMEN

DATOS DEL PROFESORADO

REQUISITOS PREVIOS

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

CRONOGRAMA ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES FORMATIVAS

EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

RESUMEN

Centro	Universidad del Atlántico Medio
Titulación	Cine
Asignatura	Análisis Fílmico y Crítica
Materia	Dirección
Carácter	Formación Obligatoria
Curso	3º
Semestre	2
Créditos ECTS	6
Lengua de impartición	Castellano
Curso académico	2024-2025

DATOS DEL PROFESORADO

Responsable de Asignatura	Luis Miranda Mendoza
Correo Electrónico	Luis.miranda@pdi.atlanticomedio.es
Tutorías	De lunes a viernes bajo cita previa

REQUISITOS PREVIOS

Ninguno

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Competencias básicas

CB1

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.

CB2

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.

CB3

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.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias generales

CG1

Comprender la narrativa cinematográfica atendiendo a los parámetros básicos del análisis y los modelos teóricos existentes

CG3

Capacidad para expresar y relacionar ideas mediante el lenguaje cinematográfico.

CG6

Capacidad para comunicarse con claridad y coherencia en español, de forma oral y escrita en general, y su adaptación profesional al sector cinematográfico.

Competencias transversales

No existen datos

Competencias específicas

CE6

Conocer la terminología propia del cine, así como las normas y conceptos del lenguaje audiovisual.

CE8

Capacidad y habilidad para utilizar los programas y equipos técnicos empleados en la dirección y la producción cinematográficas.

CE10

Conocer los elementos que inciden en la configuración del pensamiento cinematográfico y en el comportamiento de la audiencia.

CE11

Comunicar ideas artísticas sobre el hecho cinematográfico en base al pensamiento crítico.

Cuando el estudiante supere esta asignatura será capaz de:

- Mostrar planteamientos artísticos y emitir juicios cinematográficos con base en el pensamiento crítico.
- Compaginar las diferentes posibilidades que inciden en el pensamiento cinematográfico.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Secuencia, plano, toma

Composición y encuadre

El eje y la regla de los 180 grados

La escena: tipos

El plano master

El racord

Fundamentos de la crítica: cómo leer una película

Estrategias para escribir una crítica al modo clásico

El ensayo visual

Estos contenidos se desarrollarán por medio del siguiente programa:

TEMA 1. Breve historia de la crítica de cine. ¿A quién representa?

- 1.1. Mediación entre industria y espectador
- 1.2. Autonomía de la crítica y génesis de la 'cinefilia'
- 1.3. La crítica como producción de un "secreto"
- 1.4. La crítica como producción de un legado
- 1.5. Terreno común: la escritura

TEMA 2. Breve historia de la crítica de cine. Invención del autor

- 2.1. De la noción de artista a la noción de autor
- 2.2. De la noción de autor a la 'política los autores'

TEMA 3. Breve historia de la crítica de cine. Sutileza e ideología

- 3.1. Crítica vs. "sentido común"
- 3.2. Método y comparación
- 3.2. La crítica como cuestionamiento del "gusto"
- 3.3. La crítica como descubrimiento de los márgenes
- 3.4. Las ideologías de la sospecha
- 3.5. La crítica radical del dispositivo

TEMA 4. Intermedio para el ensayo audiovisual

- 4.1. De la crítica como ensayo al cine-ensayo como crítica
- 4.2. Una historia diagramática del cine

TEMA 5. De la crítica a las aulas. Propósito y métodos del análisis fílmico

- 5.1. ¿Mala conciencia cinéfila? Un saber más allá del placer
- 5.2. Preeminencia del método. Ventajas e inconvenientes
- 5.3. Comparar, nombrar, definir, clasificar
- 5.4. Textualismo sin lingüística
- 5.5. El sentido de las formas y las formas del sentido

TEMA 6. Formalismo radical: Noël Burch y Praxis del cine

- 6.1. La noción de parámetro fílmico
- 6.2. La propuesta de un cine dialéctico
- 6.3. Limitaciones del formalismo radical

TEMA 7. Narratología y procesos cognitivos: David Bordwell y los modos narrativos

- 7.1. El relato fílmico como sistema de inferencias
- 7.2. Ejemplo a: el 'modo clásico de narración'
- 7.3. Ejemplo b: el 'modo de narración de 'arte y ensayo''
- 7.4. Ejemplo b: el 'modo paramétrico de narración'

TEMA 8. Estética vs estudios culturales

- 8.1. La cuestión de las identidades y las comunidades
- 8.2. La cuestión de los géneros fílmicos y los géneros sexuales
- 8.3. La cuestión de las identidades y las comunidades
- 8.4. La cuestión de los usos del cine

TEMA 9. El cineasta como espectador y viceversa

9.1. Un problema crítico actual: nuevas sensibilidades e ironía

9.2. Saberes y deberes del crítico: el “pasador” de cine

9.3. Saberes y deberes del crítico: arte, cultura, historicidad

9.4. Cinefilia e historia del cine. CONCLUSIONES |

CRONOGRAMA ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA

Unidad 1.

Semanas 1-2.

Unidad 2.

Semanas 3-4.

Unidad 3.

Semanas 5-6.

Unidad 4.

Semanas 7-8.

Unidad 5.

Semanas 9-10.

Unidad 6.

Semanas 11-12.

Unidad 7.

Semanas 13-14.

Unidad 8.

Semanas 15.

Unidad 9.

Semanas 16.

Nota: La distribución expuesta tiene un carácter general y orientativo, ajustándose a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

METODOLOGÍA

Método expositivo. Lección magistral

Resolución de problemas

Metodología por proyectos

Tutoría presencial (individual y/o grupal)

Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA	HORAS	PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
Sesión presencial	30	100%
Proyectos y trabajos	24	100%
Tutoría	6	100%
Trabajo autónomo del alumno	90	0%

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE CALIFICACIÓN FINAL
Asistencia y participación activa	10%
Realización de trabajos y prácticas	40%
Pruebas de evaluación teórico-prácticas	50%

Sistemas de evaluación

El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será:

0 – 4,9 Suspenso (SS)

5,0 – 6,9 Aprobado (AP)

7,0 – 8,9 Notable (NT)

9,0 – 10 Sobresaliente (SB)

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una matrícula por cada 20 alumnos o fracción.

Se evaluará la prueba teórica mediante un examen tipo test y/o desarrollo. El trabajo, por otro lado, se desarrollará por escrito y tendrá que cumplir con los requisitos subidos al campus virtual.

Criterios de Calificación

Se aplicará el sistema de evaluación continua, donde se valorará de forma integral los resultados obtenidos por el estudiante, mediante los criterios de evaluación indicados, siempre que, el alumno haya asistido, como mínimo, **al 80% de las clases.**

En el caso de que los alumnos asistan a clase en un porcentaje inferior al 80%, el alumno no podrá presentarse a la convocatoria ordinaria.

Si el alumno no se presenta al examen en convocatoria oficial, figurará como “No Presentado” en actas.

Si el alumno no aprueba el examen de la asignatura, en actas aparecerá el porcentaje correspondiente a la calificación obtenida en la prueba.

Los alumnos podrán examinarse en convocatoria extraordinaria atendiendo al mismo sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.

Tanto la nota aprobada de los trabajos como la del examen, dentro de la convocatoria ordinaria, se respetará en la convocatoria extraordinaria, por lo que el alumno solo tendrá que presentarse a aquella parte que tenga suspenso.

BIBLIOGRAFÍA

Básica

- BURCH, Noël: Praxis del cine, Ed. Fundamentos, Madrid, 2008 (1970).
- BORDWELL, David: La narración en el cine de ficción, Paidós, Barcelona, 1996 (1985).
- JULLIER, Laurent & LEVERATTO, Jean-Marc: Cinéfilos y cinefilias, La Marca Editora, Buenos Aires, 2012.
- ZUNZUNEGUI, Santos: Microanálisis, fílmico. La mirada cercana, Paidós, Barcelona, 1996.

Complementaria

- DANEY, Serge: “El travelling de Kapo”, Perseverancia, Ed. Shangrila, 2015.
- DE BAECQUE, Antoine: La política de los autores. Manifiestos de una generación de cinéfilos, Paidós, Barcelona, 2003.
- PAGLIA, Camille: Los pájaros, Edisa, Barcelona, 2006.
- ROSENBAUM, Jonathan & MARTIN, Adrian: Mutaciones del cine contemporáneo, Errata Naturae, Madrid, 2010 (2003).
- SARRIS, Andrew: Grandes directores del cine norteamericano, Cult Books, 2020.
- SONTAG, Susan: Contra la interpretación y otros ensayos, Debolsillo, 2018.
- TRUFFAUT, François: El cine según Hitchcock, Alianza, Madrid, 2010 (1962).