DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

ASIGNATURA: Cinefórum: Análisis y Crítica de Textos Fílmicos
PLAN DE ESTUDIOS: Grado en Comunicación Audiovisual (PGR-COMUNICA)
GRUPO: 2526-M1
CENTRO: Facultad de Ciencias Sociales
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Optativa (OP)
ECTS: 6,0
CURSO: 3º
TEMPORALIDAD: 1º Semestre
IDIOMA EN QUE SE IMPARTE:
Castellano, excepto las asignaturas de idiomas que se impartirán en el idioma correspondiente

DATOS DEL DOCENTE

NOMBRE Y APELLIDOS: PEDRO ALBERTO DEL RÍO RODRÍGUEZ
EMAIL: prio@uemc.es
TELÉFONO: 983 00 10 00
HORARIO DE TUTORÍAS: Martes a las 09:00 horas

CV DOCENTE:

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid (UVA)
Dos años de Dirección Cinematográfica en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM)
Profesor de la asignatura Cineforum: análisis y crítica de textos fílmicos en la Universidad Miguel de Cervantesdesde el curso 2015-16.
Profesor en la Escuela de Cinematografía y de Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), dentro del máster de Filmmakers desde 2021.
Profesor de cine del Programa de Innovación Docente de la Universidad de Valladolid. 2018-19
Profesor de dirección en el Máster en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual de la Universidad de Valladolid (UVA) (2022-24)
Coordinación y docencia de los cursos "Seminci Campus" (2014-2022)
Profesor de la asignatura "Artes cinematográficas" en la Universidad de Valladolid (2010)

CV PROFESIONAL:

Socio fundador, productor y realizador en la productora audiovisual Plan Secreto.
Dirección de los cortometrajes “Jueves”, “Sobre todo amargo”, “Mudanza”, “Cerraduras” y "Polvo de estrellas"
Dirección de videoclips, spots publicitarios y videos corporativos.
Productor de los largometrajes documentales “El viejo Rock” (2013), “ Folk! Una mirada a la música tradicional” (2018) y "Comuneros" (2022)
Miembro del Comité de Selección de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), desde 2013 a 2022, y responsable de actividades externas en el mismo festival desde 2023.
Coordinación de festivales (Notodofilmfest, Rueda con Rueda, CIBRA).

CV INVESTIGACIÓN:

Responsable de la sección de cine de la revista "Art.es" de 2015 a 2018
Artículos publicados para "Caimán. Cuadernos de Cine", "Cine divergente" y "La encuadre"

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA:

El alumno aprenderá a analizar películas a través de sus componentes formales y temáticos, prestando una especial atención al marco histórico y sociológico en el que fueron creadas.
Se relacionará el contexto estético, cultural e ideológico de cada obra con las elecciones creativas y temáticas que forman parte de la misma, generando un debate sobre las problemáticas del mundo actual y cómo un contexto histórico y sociológico distinto puede marcar una lectura diferente de los textos fílmicos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

1. **Estrategias de análisis fílmico** : Estudio de modelos de análisis fílmico
    1. Teorías del cine
    2. Aspectos históricos y contexto sociocultural
    3. Aspectos formales y temáticos del análisis fílmico
2. **Aplicación de estrategias de análisis fílmico** : Puesta en práctica del modelo de análisis fílmico previamente aprendido
    1. Análisis de películas y secuencias concretas
    2. Análisis y contextualización de problemáticas socioculturales, ideológicas, estéticas y políticas

RECURSOS DE APRENDIZAJE:

- El profesor precisará de ordenador, cañón en el aula y conexión a Internet.
- Biblioteca
- Videoteca
- Tutorías

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE A ADQUIRIR POR EL ALUMNO

COMPETENCIAS BÁSICAS:

- 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:

- CG01. Capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico
- CG04. Capacidad para resolver problemas y tomar decisiones
- CG05. Capacidad para desarrollar el pensamiento creativo
- CG10. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica
- CG11. Capacidad para desarrollar un perfil investigador

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

- CE34. Capacidad para analizar e interpretar críticamente textos audiovisuales
- CE35. Capacidad para conocer, identificar y aplicar recursos, métodos, modalidades y técnicas de los procesos de análisis y construcción de los textos audiovisuales
- CE36. Capacidad para enmarcar el arte y la cultura audiovisual desde un punto de vista socio-antropológico

- CE75. Capacidad para conocer los procesos psicológicos básicos en la comunicación, en el consumidor y los modelos psicológicos específicos desarrollados para la comunicación y la persuasión

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

El alumno será capaz de:

- Conocer el significado, la estructura y los desarrollos de la noción de cultura.
- Analizar, explicar y comprender las problemáticas socioculturales y artísticas más significativas de la comunicación audiovisual: simulacro e hiperrealidad, licuefacción, corporalidad, cibercultura, etc.
- Conocer las raíces antropológicas de los lenguajes audiovisuales con especial atención a la imagen, al sonido y a la mirada.
- Analizar y comprender críticamente los fenómenos de cultura de masas, de industria cultural y de consumo audiovisual.
- Diferenciar críticamente las transformaciones y derivaciones de la representación en la cultura contemporánea desde la fotografía, el cine, la televisión y la virtualidad.
- Conocer la implicación de la cultura audiovisual en el arte contemporáneo.
- Conocer las distintas perspectivas de explicación, comprensión e interpretación de textos fílmicos.
- Profundizar en el conocimiento de la realidad cultural, política, económica, histórica, artística, sociológica, etc. del mundo contemporáneo a través del visionado y puesta en común de películas.
- Elaborar una crítica razonada de un texto fílmico teniendo en cuenta los diversos presupuestos de emisión, del propio mensaje y, especialmente, del marco sociocultural de la recepción.
- Exponer públicamente con claridad las ideas y puntos de vista. sugeridos por el trabajo con películas de temáticas diversas y debatirlo críticamente en la puesta en común.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- Aumont, Jacques y Marie, Michel (2002): Análisis de Film. Paidós. ISBN: 8475096204
- Aumont, Jacques (2002): Estética del cine: espacio fílmico, narración y lenguaje. Paidós. ISBN: 8475093302
- Fernández Díez, Federico y Martínez Abadía, José (1998): Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Paidós. ISBN: 8449306043
- Lumet, Sidney (1999): Así se hacen las películas. Rialp. ISBN: 9788432132605
- Sánchez Noriega, José Luis (2002): Historia del Cine: Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Alianza. ISBN: 9788420657929
- Gubern, Román (2016): Historia del Cine. Anagrama. ISBN: 9788433977991

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Carmona, Ramón (2006): Cómo se comenta un texto fílmico. Cátedra. ISBN: 9788437609638
- Casas, Quim (2006): Análisis y crítica audiovisual. UOC. ISBN: 9788497884846
- Casetti, Francesco y Di Chio, Federico (2007): Cómo analizar un film. Paidós. ISBN: 9788449320200
- Esteban Ortega, Joaquín (Ed.) (2013): El imaginario cinematográfico y la sociedad hipermoderna. Universidad Europea Miguel de Cervantes. ISBN: 9788493972981
- González Requena, Jesús (1995): El análisis cinematográfico: teoría y práctica del análisis de la secuencia. Editorial Complutense. ISBN: 8489365024
- Imbert, Gerard (2010): Cine e imaginarios sociales: el cine posmoderno como experiencia de los límites (1990-2010). Cátedra. ISBN: 8437626897
- Truffaut, F. (2010): El cine según Hitchcock. Alianza. ISBN: 9788420674278
- Gómez, Carlos y Urbizu, Enrique (2021): La caja de madera: estudios sobre puesta en escena. ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid). ISBN: 9788409332618
- Tarantino, Quentin (2023): Meditaciones de cine. Penguin Random House Grupo Editorial. ISBN: 9788418897801

WEBS DE REFERENCIA:

Web / Descripcion
IMDB(https://www.imdb.com/es-es/) Base de datos
Filmaffinity(https://www.filmaffinity.com/es/main.html) Base de datos
Indiewire(https://www.indiewire.com/) Artículos especializados
Hollywood Reporter(https://www.hollywoodreporter.com/) Artículos especializados
Miradas de Cine(https://miradasdecine.es/) Artículos especializados
Cine Divergente(https://cinedivergente.com/) Artículos especializados
El antepenúltimo mohicano(https://www.elantepenultimomohicano.com/) Artículos especializados
Espinof(https://www.espinof.com/) Artículos especializados

OTRAS FUENTES DE REFERENCIA:

Revistas: Dirigido por, Caimán Cuadernos de Cine

PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

METODOLOGÍAS:

MÉTODO DIDÁCTICO:

Dentro del método didáctico, se expondrán los contenidos que permitan al alumno tener una metodología que aplicar al análisis fílmico.

MÉTODO DIALÉCTICO:

Dentro de los análisis de películas concretas se potenciará la intervención de los alumnos y la generación de debate, que se enmarca en el método dialéctico.

MÉTODO HEURÍSTICO:

El método heurístico se usará mediante la realización de trabajos prácticos de análisis fílmico que realizarán los alumnos en base a temas propuestos por el profesor.

CONSIDERACIONES DE LA PLANIFICACIÓN:

PLANIFICACIÓN ESTIMADA DE LA ASIGNATURA
SEMANA 1
Teorías del cine. Introducción al Análisis Fílmico. Metodología de análisis.
SEMANAS 2-6
Aspectos formales y temáticos aplicados al análisis fílmico.
SEMANAS 7-9
Análisis cinematográfico de películas completas.
Fecha de entrega aproximada del trabajo sobre Seminci: Semana 8.
SEMANAS 10-15
Problemáticas socioculturales del mundo actual y su reflejo en las obras audiovisuales.
Evolución y adaptación de los textos audiovisuales ante los cambios estéticos e ideológicos.
Fecha de entrega aproximada del trabajo de Análisis 1: Semana 11.
Fecha de entrega aproximada del trabajo de Análisis 2: Semana 14.

SEMANA 16
Seminarios tutoriales
Evaluación: Semana 17-18.

a. Esta(s) actividad(es) es(son) susceptible(s) de utilizar herramientas de inteligencia artificial de manera ética y responsable, lo que supone que su uso está destinado para conseguir más información, contrastar y ayudar de manera efectiva a fomentar la creatividad y enriquecer el aprendizaje activo. Así se entiende que la aplicación inapropiada como el traslado de la reproducción de las herramientas sin aportación y trabajo propio, representa un comportamiento inadecuado, que no cumple con los objetivos de la(s) actividad(es) y así se verá reflejado en su calificación.
b. El profesor podrá incorporar medidas de carácter aleatorio o fijo (sustentación oral del resultado, incluir variaciones en los enunciados, aplicaciones de los resultados a otros contextos, etc.), antes, durante o al finalizar cada actividad formativa, con el propósito de confirmar el uso apropiado de la herramienta de inteligencia artificial.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVALUACIONES:

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	¿Se evalúa?	CO	CE
INFORME PRÁCTICAS								X								X	X	
PRUEBAS DE RESPUESTA LARGA											X					X	X	
TRABAJOS Y PROYECTOS														X		X	X	

CONSIDERACIONES DE LA EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA:

La asignatura se compone de clases teóricas con participación del alumno, al dedicar gran parte del tiempo al análisis en clase de fragmentos de películas.
Para la evaluación, habrá que presentar tres trabajos a lo largo de los meses que comprenden la asignatura.
TRABAJOS (60%)
- Informe de prácticas. Primer trabajo sobre una película relacionada con la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) (10%)
- Prueba de respuesta larga. Análisis aplicando los conocimientos adquiridos en clase sobre un largometraje a elegir de una lista propuesta por el profesor. (25%)
- Trabajo de análisis comparativo entre dos largometrajes elegidos por los alumnos. (25%)
EVALUACIÓN FINAL (40%)
La evaluación final constará de una prueba de respuestas cortas, que contará un 40% de la nota final.
- La acumulación de tres o más errores ortográficos supondrá el suspenso de la prueba.
- El plagio total o parcial de cualquier texto se penalizará con el suspenso automático de la asignatura.
- No se admitirán trabajos entregados con retraso respecto a la fecha límite señalada.
En el caso de alumnos con las pruebas de evaluación aprobadas en el transcurso de la asignatura, pero con la prueba final ordinaria o extraordinaria suspensa, la calificación que aparecerá en las actas será la obtenida en la prueba final.
El uso inapropiado de herramientas de inteligencia artificial, tendrán una calificación de cero (0). Asimismo, si se comprueba que este comportamiento irresponsable es generalizado o habitual por parte del estudiante, además de reflejarlo en su evaluación continua y final, puede acarrear la apertura de un expediente disciplinario.

CONSIDERACIONES DE LA EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

El alumno que no supere la convocatoria ordinaria deberá presentarse a una prueba de respuesta corta que evaluará los contenidos teóricos y prácticos que se han desarrollado en las clases (40% de la calificación final) y presentar vía mail o en papel los trabajos correspondientes que no haya superado: el informe de prácticas (10% de la calificación final), prueba de respuesta larga (25% de la calificación final) o el trabajo comparativo entre dos películas (25% de la calificación final).
En el caso de alumnos con las pruebas de evaluación aprobadas en el transcurso de la asignatura, pero con la prueba final ordinaria o extraordinaria suspensa, la calificación que aparecerá en las actas será la obtenida en la prueba final.

El uso inapropiado de herramientas de inteligencia artificial, tendrán una calificación de cero (0). Asimismo, si se comprueba que este comportamiento irresponsable es generalizado o habitual por parte del estudiante, además de reflejarlo en su evaluación continua y final, puede acarrear la apertura de un expediente disciplinario.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN:

SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE (%)
Pruebas de respuesta corta	40%
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo	25%
Trabajos y proyectos	25%
Informes de prácticas	10%