

Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores

GUIA DOCENTE

Taller de Cine 2024-25

Especialidad: TODAS

Curso 2024/2025

→ 1. Datos de identificación → 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación → 3. Conocimientos recomendados → 4. Competencias de la asignatura → 5. Resultados de aprendizaje → 6. Contenidos → 7. Volumen de trabajo/ Metodología → 8. Recursos → 9. Evaluación → 10. Bibliografía

→ 1. Datos de identificación

DATOS DE LA ASIGNATURA

Centro	Escola d'Art i Superior de Disseny de València		
Título	Grado de Diseño		
Departamento	Medios Audiovisuales		
Mail del departamento	audiovisuals@easdvalencia.com		
Asignatura	Taller de cine		
Web	easdvalencia.com		
Horario			
Lugar impartición	Vivers	Horas semanales	4
Código		Créditos ECTS	6
Ciclo		Curso	4º
Duración	Semestral	Idioma	Castellano/Valenciano
Tipo de formación	Optativa	Tipo de asignatura	40% presencial 60% autónomo

DATOS DEL PROFESORADO

Docente/s responsable/s	Departamento de Medios Audiovisuales		
Correo electrónico	Consultar horario del profesorado responsable		
Horario tutorías	Consultar horario del profesorado responsable		
Lugar de tutorías	Consultar previamente por email		

→ 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación

La asignatura pretende explicar la historia del cine desde una perspectiva de innovación creativa. Lo que se propone es no sólo recorrer aspectos de la historia específica del séptimo arte, sino también conocer otros formatos audiovisuales. Se pretende ir más allá de la segmentación y secuenciación de los diferentes períodos artísticos y sus características, abordando las películas como hecho cultural y creativo, así como introduciendo la vertiente sociológica. Por eso, se estudiarán sobre todo aquellos documentos cinematográficos que han prevalecido por sus valores plásticos y sociales. Es decir, se centrará el trabajo en eso que se ha dado en llamar “cine de culto”, aquellas obras que han servido de catalizadoras de formas, emociones e ideas por encima de criterios cinematográficos más o menos puristas.

El cine es en nuestros días un lenguaje artístico de primer orden, el arte más original del pasado siglo XX y un medio de expresión que alcanza la naturaleza de “hecho cotidiano” generalmente relacionado con la industria del entretenimiento. El lenguaje audiovisual envuelve nuestra sociedad hasta el punto de ser el medio en el que se desarrollan la mayor parte de los mensajes. Sin embargo, su cercanía no se corresponde muchas veces con un entendimiento del medio. Por eso, otro de los objetivos es que su estudio convierta al alumnado en personas más analíticas y críticas ante dichos mensajes. Sólo a través del análisis y del conocimiento es posible consolidar un criterio personal y objetivo.

Finalmente, se pretende mostrar las áreas de trabajo donde tienen cabida las diferentes profesiones relacionadas con las especialidades de los grados de diseño (director/a artístico, de vestuario, de fotografía...), así como las funciones y tareas que desempeñan estos profesionales. El alumnado conocerá sus flujos de trabajo, la relación entre ellos, así como su importancia en la construcción de la historia.

La asignatura se configura como teórico-práctica. La metodología utilizada para alcanzar los resultados de aprendizaje se basará en la realización de actividades y trabajos prácticos a la hora de aplicar los conocimientos adquiridos. La asistencia a las clases y la participación activa en los debates, análisis y actividades será el factor clave para alcanzar estos objetivos.

→ 3. Conocimientos previos recomendados

Se recomienda haber aprobado la asignatura de Fotografía y Medios Audiovisuales de primero, así como tener conocimientos básicos sobre Historia General del Arte y el Diseño en cualquiera de las especialidades.

→ 4. Competencias de la asignatura

Se presentan a continuación las competencias a cuyo logro contribuye la asignatura de Taller de cine.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT8	Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos
CT9	Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad del Diseño
CT11	Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, social y medioambiental
CT12	Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño
CT14	Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales

COMPETENCIAS GENERALES

CG14	Valorar la dimensión del Diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales
------	--

→ 5. Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIAS RELACIONADAS
R1 - Construye un discurso coherente y personal de ideas y conocimientos, tanto en clase como en el trabajo autónomo.	CT8, CT12
R2 - Evalúa las consecuencias del Arte y el Diseño sobre el ser humano y las estructuras sociales a través del estudio de la historia del cine	CT8, CT12, CT14
R3 - Establece unas bases sólidas para el análisis fílmico, creando herramientas para leer y decodificar una película como un texto audiovisual	CT9, CT11
R4 - Sabe establecer las ideas y mensajes profundos de un documento audiovisual y sus relaciones con la praxis de cualquier Especialidad de Diseño	CT8, CT9, CT11, CT12, CT14
R5 - Tiene en cuenta la perspectiva de género en el desarrollo de los proyectos: utiliza un lenguaje inclusivo, no utiliza imágenes sexistas, considera la diversidad, etc.	CG14

→ 6. Contenidos

Unidad 1. Nociones básicas de cinematografía y fundamentos del análisis fílmico

Definición material y conceptual del cine

- Materialidad del soporte. La proyección. Avances tecnológicos. La descomposición del movimiento
- Narrativa como estrategia discursiva. Mímesis. Codificación genérica
- Historia y discurso. Estructura, tiempo, espacio y personajes

Dimensiones del lenguaje cinematográfico

- Morfológica: elementos visuales y sonoros
- Estructural, sintáctica y expresiva. Planos, montaje, iluminación, movimientos de cámara...
- Semántica. Significados
- Estética. Estilo

La narratividad en el discurso

- Unidades narrativas: plano, escena y secuencia
- El espacio y el tiempo cinematográficos
- Composición, puesta en escena y montaje

Unidad 2. El cine de culto y las cult movies

El cine de culto

- Definición y evolución
- Estudios sociológicos, estudios de la recepción y análisis textuales y estéticos
- Análisis de casos

Unidad 3. Pioneros y orígenes del cine clásico americano. Los géneros y su sentido

El cine clásico: nacimiento y evolución

- Modos de representación primitivos
- Modo de representación institucional hasta la llegada del sonido
- Edad de oro de Hollywood. El estilo clásico. Modos de producción y características estéticas
- Los géneros y el sistema de estrellas. El film noir, el musical, el terror, la comedia. El código Hays y la caza de brujas
- Análisis de casos

Unidad 4. El filme artístico: el cine de las vanguardias

Las vanguardias cinematográficas

- Introducción a las vanguardias. Contexto histórico, artístico y sociológico de la Europa de entreguerras.
- Las vanguardias en Francia. Impresionismo: Abel Gance y Jean Epstein; Dada: Man Ray y René Clair. Surrealismo: Luis Buñuel y Salvador Dalí.
- El expresionismo alemán y el diseño de escenarios dentro del fantástico.

- Las vanguardias en Rusia. El contexto postrevolucionario. Kuleshov y el laboratorio experimental. Dziga Vertov y el cine-ojo. Eisenstein y el montaje de atracciones.
- Análisis de casos

Las vanguardias europeas tras la II Guerra Mundial

- El neorrealismo italiano
- La Nouvelle Vague: Cahiers du cinema y la teoría de los autores
- Análisis de casos

Unidad 5. Ficción y No Ficción

Contexto actual

- Definición, características y temáticas
- Nuevos formatos
- El documental como cine

Unidad 6. El Diseño en el cine. El Cine Español.

El cine español

- Definición
- Historia y evolución a través de los filmes más significativos
- Cine culto y modernidad
- Análisis de casos

El diseño en el cine

- Profesiones
- Análisis de casos

→ 7. Volumen de trabajo/ Metodología

7.1 Actividades de trabajo presencial

ACTIVIDADES	Metodología de enseñanza-aprendizaje	Relación con los Resultados de Aprendizaje	Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)
<i>Clase presencial</i>	Exposición de contenidos por parte del profesorado o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.	R1, R2, R3, R4, R5	15
<i>Clases prácticas</i>	Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el o la docente. Estudio de casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, visitas a exposiciones/ conciertos/ representaciones/audiciones..., búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc. Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumnado.	R1, R3, R4	20

<i>Tutoría</i>	Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor o tutora con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc.	R1, R2, R3, R4	10
<i>Exposición de trabajos</i>	Sesiones de visionado y análisis de los proyectos realizados durante la asignatura.	R1, R2, R3, R4, R5	10
<i>Evaluación</i>	Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial o formativa del alumnado.	R1, R2, R3, R4, R5	5
SUBTOTAL			60

7.2 Actividades de trabajo autónomo

<i>Trabajo autónomo</i>	Estudio del alumno o alumna: visionado de películas, preparación y práctica individual de films, lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.	R1, R2, R3, R4, R5	30
<i>Estudio práctico</i>	Preparación en grupo de actividades grupales como análisis de films, lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias ... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.	R1, R2, R3, R4, R5	50
<i>Actividades complementarias</i>	Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias ...	R3	10
SUBTOTAL			90
TOTAL			150

→ 8. Recursos

- Aula con proyector de calidad (imagen y sonido) para el visionado de películas.
- Aula con ordenadores y conexión a internet para el trabajo en clase y la tutoría.
- Pizarra
- Aula virtual y correo electrónico.
- Material audiovisual.
- Filmoteca de la Generalitat Valenciana: Biblioteca, videoteca y la asistencia a Proyecciones escogidas.

→ 9. Evaluación

9.1 Convocatoria ordinaria

9.1.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Los instrumentos de evaluación serán actividades de aula, trabajos de investigación y documentación, así como pruebas teórico/prácticas. El tanto por cien de cada uno de ellos se establece en la aplicación de la guía docente del profesorado que la imparte.</p> <p>Se evaluará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dominio de los conceptos trabajados • Adecuación técnica, artística y conceptual a los conceptos impartidos en clase • Asistencia a las sesiones de seguimiento del proyecto • Adecuación a las pautas establecidas para el desarrollo de la memoria del proyecto • Creatividad y originalidad de los proyectos • Rigor científico en el uso de las fuentes • Calidad técnica y formal del acabado • Expresión escrita y exposición oral del resultado del proyecto • Autonomía, actitud y compromiso en el trabajo • Respeto a los/las compañeros y docentes 	<p>R1, R3, R5</p> <p>R2, R4, R5</p>
<p>Los plazos de entrega de trabajos y las fechas de realización de las pruebas que se establezcan durante el curso han de ser cumplidos rigurosamente. Si el alumnado, por alguna causa de fuerza mayor, no pudiera presentarse a la prueba teórica de la asignatura, se le podría repetir otro día siempre que presente un justificante oficial, ya sea médico o administrativo, donde se demuestre el motivo de su ausencia. Por motivos laborales, podrá volver a realizar la prueba durante la semana de exámenes de la convocatoria ordinaria.</p> <p>Si cualquiera de los trabajos es entregado más tarde de la fecha acordada sin justificación se penalizará con un porcentaje de la nota final a determinar por el profesorado, o no se recogerá, y la calificación final será de No Apto. La recuperación del mismo, en este último caso, se realizará en la convocatoria extraordinaria.</p> <p>En caso de plagio o entrega de trabajos no realizados por el/la alumno/a la calificación será de 0. Si se observa que el trabajo realizado por el alumnado no es concluyente o suficiente para su evaluación, el profesorado realizará las pruebas específicas que considere oportunas para su evaluación y tendrán que ser superadas para aprobar la asignatura. Este apartado es indispensable que esté superado para aprobar la asignatura.</p> <p>Cada trabajo y/o prueba se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos y pruebas específicas, tanto teóricas como prácticas.</p>	

9.1.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Las faltas de asistencia iguales o superiores al 20% del total de horas de actividad de trabajo presencial supondrá la pérdida de la evaluación continua. Los criterios de evaluación para el alumnado con pérdida de evaluación continua serán los mismos que para la convocatoria ordinaria en evaluación continua.</p> <p>Si se observa, por parte del profesorado, que el trabajo realizado por el alumnado no es concluyente/suficiente para la evaluación, se deberán realizar las pruebas específicas/exámenes que el profesorado considere oportunas para su evaluación.</p> <p>En cuanto a los plazos de entrega, se mantienen los mismos criterios y penalizaciones que se han establecido para la evaluación continua.</p>	<p>R1, R2, R3, R4, R5</p>

9.2 Convocatoria extraordinaria

9.2.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Los criterios de evaluación mismos que para la convocatoria ordinaria. El alumnado deberá presentarse a aquellas pruebas y/o entregar únicamente los trabajos que no haya superado.</p> <p>Los trabajos grupales, en esta ocasión, serán individuales.</p> <p>En caso de plagio o entrega de trabajos no realizados por el alumnado, la calificación será de 0. Si se observa que el trabajo realizado por el alumnado no es concluyente o suficiente para su evaluación, el profesorado realizará las pruebas específicas que considere oportunas para su evaluación y deberán ser superadas para aprobar la asignatura.</p>	<p>R1, R2, R3, R4, R5</p>

9.2.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Los criterios de evaluación mismos que para la convocatoria ordinaria para alumnos con pérdida de evaluación continua.</p> <p>Si se observa que el trabajo realizado por el alumnado no es concluyente/suficiente para la evaluación, deberá realizar las pruebas específicas/exámenes que el profesorado considere oportunas para su evaluación llevará a cabo una prueba. De la misma manera, se mantendrán los criterios referentes a la realización de las diversas pruebas y a la entrega del trabajo final en el plazo establecido para el resto del alumnado que no ha perdido la evaluación continua.</p>	<p>R1, R2, R3, R4, R5</p>

→ 10. Bibliografía

Bordwell, David y Thompson, Kristin (1995). *El arte cinematográfico*. Paidós.
Carmona, Ramón (1991). *Cómo se comenta un texto fílmico*. Cátedra.
Cuéllar, Alejandro (2004). *Vocabulario básico del audiovisual*. Eds. La Filmoteca.

Bibliografía complementaria:

Bordwell, David, Steiger, Janet y Thompson, Kristin (1997). *El cine clásico de Hollywood*. Paidós.
Gubern, Román (2014). *Historia del cine*. Anagrama.
Gubern, Román et al. (1997). *Historia del cine español*. Cátedra.
Parkinson, David (1998). *Historia del cine*. Destino.
Plaza, Francisco de la y Redondo, María José (1993). *El cine: técnica y arte*. Anaya.
Pons i Busquet, Jordi (2002). *El cine, historia de una fascinación*. Fundació Museu del cinema. Col.l. T. Mallol.
Porter, Miquel y González, Anna (1994). *Las claves del cine y otros medios audiovisuales*. Planeta.
Ruíz Álvarez, Luis Enrique (1997). *Obras maestras del cine mudo. Época dorada (1918-1930)*. Mensajero.
Tejero, Juan (2012). *Cult movies. El cine de nuestra vida*. T& B editores.
Torres, Augusto M. (1999). *Diccionario Espasa. Cine español*. Espasa Calpe.
Torres, Augusto M. (2001). *Diccionario Espasa. Cine mundial*. Espasa Calpe.
VV. AA. (1977 y otros). *Historia general del cine*. Cátedra.
Zumalde, Imanol (2002). *Los placeres de la vista. Mirar, escuchar, pensar*. Eds. la Filmoteca.

Web

www.culturavisual.uji.es (alfabetización audiovisual y análisis fílmico)
<https://museovirtual.filmoteca.unam.mx> (prehistoria del cine, juguetes ópticos y cronofotografía)
www.upv.es/laboluz//2222 (prehistoria del cine, juguetes ópticos y cronofotografía)
<http://recursos.cnice.mec.es/media/cine> (historia del cine, nociones básicas de cinematografía, enlaces)