Grado en Enseñanzas Artísticas de Diseño

Guía docente de TALLER DE CINE

ESPECIALIDAD OPTATIVA

Curso 2022/2023

Esquema de la guía

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	Escuela de Arte y Diseño de Valencia		
Título Superior de Diseño			
Departamento	Historia del Arte y el Diseño		
Mail del departamento			
Nombre de la asignatura	Taller de Cine		
Web de la asignatura			
Horario de la asignatura			
Lugar donde se imparte		**Horas semanales**	5
Código		**Créditos ECTS**	5
Ciclo		**Curso**	4º
Duración			
Carácter de la asignatura	Optativa		
Tipo de asignatura			
Lengua en que se imparte	Castellano-Valenciano		
DATOS DE LOS PROFESORES			
Profesor/es responsable/s	Consultar web		
Correo electrónico			
Horario de tutorías			
Lugar de tutorías			

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

La asignatura pretende explicar la historia de los medios audiovisuales desde una perspectiva de innovación creativa. Lo que se propone es no sólo recorrer aspectos de la historia específica de cada medio, sino también subrayar momentos clave del *common ground* de la fotografía, el cine y la televisión, cuyos intercambios han favorecido movimientos de renovación en determinados contextos sociales y culturales. Se trata de considerar la *Historia de la Comunicación Audiovisual* como una historia permeable, que se retroalimenta de las relaciones que han mantenido entre sí los medios citados, pero también con la literatura, la pintura, la música, el cómic y la radio. Por ello, el planteamiento de las sesiones tendrá en cuenta la comunicación y los flujos de intercambio que ha habido entre estas disciplinas. Asimismo, los procesos de transformación del lenguaje audiovisual prevalecerán sobre los aspectos meramente descriptivos de las obras estudiadas con el fin de favorecer su comprensión por parte del alumnado. Más allá del aspecto histórico, se abordará, a lo largo del curso, el conocimiento de los diferentes paradigmas relacionados con los géneros audiovisuales, la estética, la filosofía de su época y mentalidad que los hizo posibles.

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.

Pretendemos 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, estudiaremos sobre todo aquellos documentos cinematográficos que han prevalecido por sus valores plásticos y sociales. Pretendemos centrar el trabajo en eso que se ha dado en llamar "cine de culto", es decir, en 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. Nuestro objetivo es que su estudio convierta al alumno en una persona más analítica y crítica ante dichos mensajes. Sólo a través del conocimiento es posible consolidar un criterio personal y objetivo.

El otro gran OBJETIVO es reconocer los referentes como proceso de ida y vuelta entre el cine y las diferentes especialidades del diseño. El alumnado debe reconocer en el Cine una posible SALIDA PROFESIONAL cada vez más extendida (director artístico, de indumentaria, interiores…).

3. Conocimientos previos recomendados

HISTORIA General del Arte y el Diseño en cualquiera de las Especialidades.

4. Competencias de la asignatura

Al finalizar sus estudios los Graduados o Graduadas en Diseño deben poseer las siguientes **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.

5. Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	*COMPETENCIAS RELACIONADAS*
RA1- Construye un discurso coherente y personal de ideas y conocimientos, tanto en clase como en el trabajo autónomo.	CT8-CT12
RA2- 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
RA3- Establece unas bases sólidas para el análisis fílmico, creando herramientas para leer y decodificar una película como un texto audiovisual.	CT9-CT11
RA4- Sabe establecer las ideas y mensajes profundos de un documento audiovisual y sus relaciones con la praxis de cualquier Especialidad de Diseño.	TODAS

6. Contenidos

Unidad 1
Nociones básicas de cinematografía. Fundamentos del análisis fílmico.
Unidad 2
El cine de culto y las cult movies. Definiciones y características.
Unidad 3
Pioneros y orígenes del cine clásico americano. Los géneros y su sentido.
Unidad 4
El filme artístico: el cine de las vanguardias.
Unidad 5
Las vanguardias europeas tras la II Guerra Mundial: Neorrealismo-Free-Nuevo cine Alemán-Nouvelle Vague,… La Modernidad. Escuela Nueva York. Underground.
Unidad 6
El Cine Español en sus filmen más significativos. Cine culto y Modernidad.
Unidad 7
El cine de la Postmodernidad. Cine de Autor. Cine "trash". Cine de masas.

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)*
Clase presencial	*Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula. Visionado de casos.*	TODOS	50
Clases prácticas	*Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, laboratorio, 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 alumno.*	R1-R3-R4	10
Exposición trabajo en grupo	*Aplicación de conocimientos interdisciplinares.*		
Tutoría	*Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc.*	TODOS	15
Evaluación	*Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial o formativa del alumno.*	TODOS	5
		SUBTOTAL	80

7.2 Actividades de trabajo autónomo

ACTIVIDADES	*Metodología de enseñanza-aprendizaje*	*Relación con los Resultados de Aprendizaje*	*Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)*
Trabajo autónomo	*Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,… para expone o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.*	R1-R3-R4	25
Estudio práctico	*Preparación en grupo de 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.*	TODAS	14
Actividades complementarias	*Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias,…*	R3	6
		SUBTOTAL	45

TOTAL	125

Seu Velluters: C. Pintor Domingo, 20
46001· Tel. 963 156 700 · Fax 963 156 701
info@easdvalencia.com

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.
Biblioteca, como lugar de consulta y de trabajo.
Pizarra para rotuladores.
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 Alumnos con evaluación continua	
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE AULA (40% de la nota final) *TRABAJO DOCUMENTACIÓN-INVESTIGACIÓN CINE-DISEÑO (50% de la nota final)* *El 10% total es criterio Subjetivo profesor (debate, participación, colaboración con material crítico…).*	R1-R3 R2-R4
9.1.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)	
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
En caso de suspender la Prueba Objetiva o no haber entregado los Dossiers de Análisis críticos oportunos el alumno/a SUSPENDE LA ASIGNATURA. Si pierde la Evaluación Contínua se le realizará UN EXAMEN DE LOS Contenidos impartidos aparte de la entrega del Trabajo de Investigación pertinente. La falta de una parte o fuera de plazo significa el SUPENSO.	TODOS

9.2 Convocatoria extraordinaria	
9.2.1 Alumnos con evaluación continua	
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
Los alumnos que hayan superado algunas de las partes de la Evaluación Contínua, pueden entregar el material NO APROBADO en la 2ª convocatoria, guardando lo aprobado el Profesor. La Nota sería SUSPENSA EN LA 1ª Convocatoria, aprobando si todo está aprobado en la 2ª	TODOS
9.2.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)	
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
El alumno que no participa de la Evaluación Contínua debe superar un EXAMEN sobre los Contenidos de la asignatura más el Trabajo de Investigación pertinente. La falta de una parte supone el Suspenso.	TODOS

10. Bibliografía

• BORDWELL, D., J. STAIGER y K. THOMPSON (1997): El cine clásico de Hollywood, Barcelona, Eds. Paidós.

• BORDWELL, D. y K. THOMPSON (1995): El arte cinematográfico, Barcelona, Eds. Paidós.

• CARMONA, R. (1991): Cómo se comenta un texto fílmico, Madrid, Cáted

• CUELLAR ALEJANDRO, C. A. (2004): Vocabulario básico del audiovisual, Valencia, Eds. la Filmoteca.

• GUBERN, R. (1993): Historia del cine, Barcelona, Edt. Lumen.

• GUBERN, R. et al. (1997): Historia del cine español, Madrid, Cátedra.

• PARKINSON, D. (1998): Historia del cine, Barcelona, Edt. Destino.

• PLAZA, F. J. de la y REDONDO, M. J. (1993): El cine: técnica y arte, Madrid, Eds. Anaya.

• PONS i BUSQUET, J. (2002): El cine, historia de una fascinación, Gerona, Fundació Museu del cinema. Col.l. T. Mallol.

• PORTER, M. y GONZÁLEZ, P. (1994): Historia del cine y otros medios audiovisuales, Barcelona, Planeta.

• PORTER, M. y GONZÁLEZ, P. (1994): Las claves del cine y otros medios audiovisuales, Barcelona, Planeta.

• RUIZ ÁLVAREZ, L. E. (1997): Obras maestras del cine mudo. Época dorada (1918-1930), Bilbao, Eds. Mensajero.

• — (2000): Obras pioneras del cine mudo. Orígenes y primeros pasos (1895-1917), Bilbao, Mensajero.

•

• TEJERO, J. (2012): Cult movies. El cine de nuestra vida. Madrid, T& B editores.

• TORRES, A. M. (1999): Diccionario Espasa. Cine español, Madrid, Espasa Calpe.

• — (2001): Diccionario Espasa. Cine mundial, Madrid, Espasa Calpe.

• VV. AA. (1977 y otros): Historia general del cine, Madrid, Cátedra. 12 vols.

• ZUMALDE, I.(2002): Los placeres de la vista. Mirar, escuchar, pensar, Valencia, Eds. la Filmoteca.

Se mantienen los Enlaces previos, completándose en la Aplicación Docente de acuerdo con los **Grandes Temas Transversales** escogidos.

• www.web.inter.nl.net/users/anima (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)

Seu Velluters: C. Pintor Domingo, 20
46001· Tel. 963 156 700 · Fax 963 156 701
info@easdvalencia.com