

GUIA DOCENTE

Estética y tendencias contemporáneas de la imagen

2024-25

Especialidad: **Fotografía y Creación Audiovisual**

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	Diseño Gráfico. Itinerario Fotografía y Creación Audiovisual		
Departamento	Historia y Teoría del Arte y el Diseño		
Mail del departamento	@easdvalencia.com		
Asignatura	Estética y Tendencias Contemporáneas de la Imagen		
Web	easdvalencia.com		
Horario			
Lugar impartición	Vivers	Horas semanales	3
Código	3DF	Créditos ECTS	4
Ciclo		Curso	3º
Duración	Semestral	Idioma	Castellano/Valenciano
Tipo de formación	B. Especifica	Tipo de asignatura	45% presencial 55% autónomo

DATOS DEL PROFESORADO

Docente/s responsable/s	
Correo electrónico	
Horario tutorías	
Lugar de tutorías	

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

Que el alumnado sea capaz de analizar la realidad que subyace en el cine, siendo la base necesaria para configurar un criterio personal y objetivo.

Que el alumnado tras un tema inicial donde se le introduce a los recursos empleados en el arte cinematográfico, y tras asimilar una base sólida del análisis fílmico, sea capaz de analizar y asimilar las herramientas básicas para poder leer y decodificar adecuadamente cualquier película.

Que sin ser un objetivo en sí mismo, el alumnado debe establecer un criterio cronológico mínimo, un estudio secuencial tanto en estéticas como mensajes del hecho cinematográfico, siendo la referencia histórica un instrumento articulador del discurso.

→ 3. Conocimientos previos recomendados

El alumnado ha de haber cursado previamente las asignaturas Fundamentos históricos del diseño, Cultura del diseño e Historia y cultura de la imagen.

La sociedad de la ignorancia (que no de la información) en la que nos ha tocado vivir, propicia una mirada pasiva y alienada del espectador ante las golosinas audiovisuales que la mercadotecnia audiovisual pone a su alcance.

El módulo propone convertir esa mirada en una visión activa y crítica que no se dejara manipular por el estado de cosas dominante en nuestra globalizada sociedad.

→ 4. Competencias de la asignatura

Se presentan a continuación las competencias a cuyo logro contribuye la asignatura de **Estética y tendencias contemporáneas de la imagen**.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT12	Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continua.
------	--

COMPETENCIAS GENERALES

CG6	Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño y de la cultura audiovisual.
CG12	Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño.
CG14	Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE15	Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.
-------------	---

De la misma forma que, como decía Barthes, no se puede establecer un perfecto isomorfismo entre investigación y resultado, sería también tarea vana y pretenciosa plantear aquí un listado de competencias adquiridas por el alumno al finalizar el módulo. Término devotamente apetecible es, por el contrario, crear una cierta conciencia crítica en el alumnado sobre el clasicismo fílmico en tanto éste sigue planteando modelos dignos de ser imitados y tenidos en cuenta. Y si, como quería Marx, los juicios correctos no implican valores, sólo de la pertinencia del análisis formal-textual podremos deducir, sin imponerla, la cualidad artística del film sometido a nuestra consideración. Poner al alcance del alumno un determinado instrumental crítico y enseñar a manejarlo serían dos de los posibles resultados provisionales -susceptibles de ser ampliados- del curso.

→ 5. Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIAS RELACIONADAS
R1 - Conocer los diversos lenguajes, códigos y modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales, a través de sus propuestas estéticas e industriales, además de su relevancia social y cultural y su evolución a lo largo del tiempo, que deberá generar la capacidad para analizar relatos y obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada..	CG6-CG12 CT12-CE15
R2 - Saber aplicar dichos conocimientos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.	CE15
R3 - Reconocer y utilizar adecuadamente un método de análisis, sus procedimientos y técnicas correspondientes, permitiéndole interpretar y valorar las dimensiones de la obra cinematográfica (estética, técnica y simbólica), utilizando con rigor y precisión la terminología propia de la Cultura Audiovisual.	CG14
R4 - Valorar e identificar la diversidad y riqueza de nuestro patrimonio cinematográfico mediante un análisis objetivo, reconoce su función social y sabe sintetizar las ideas que se transmiten.	CG6-CG12-CE15
R5 - Gestionar correctamente la información disponible de fuentes diversas, e identificar correctamente la mentalidad, cultura y simbolismos propios de la época a la que pertenecen las obras cinematográficas.	

→ 6. Contenidos

Unidad 1. Fundamentos análisis fílmico y estética del cine.

Contexto histórico
Cómo analizar un film
Glosario fílmico
Géneros y métodos de representación
Teorías cinematográficas desde Canudo en adelante.

Unidad 2. Estética del cine primitivo.

Inicios del Cinematógrafo y pioneros

Unidad 3. Orígenes del cine clásico americano.

Formación de Hollywood y sus estudios.
Pioneros : Porter y Griffith
El cine cómico

Unidad 4. Estética, ideales y plástica de las Vanguardias

Cine alemán
Cine soviético
Cine francés
Cine nórdico

Unidad 5. La edad de oro de Hollywood

El cine sonoro, una nueva tecnología.
Pioneros del sonoro en U.S.A. y resto de países
Cine de género
Cine de autor

Unidad 6. El Cine Europeo tras la 2ª Guerra Mundial. La Modernidad en Occidente.

Neorrealismo Italiano.
Nouvelle vague francesa.
Free cinema inglés.
Nuevo cine alemán
Nuevo cine italiano
Nuevo cine ruso
Cine español

Unidad 7. Cine de los países emergentes y Nuevas cinematografías en la Era de la Postmodernidad

Europa del Este.
Asia.
África.
Sudamérica.
El mediterráneo árabe.
Neo Hollywood
Posmodernidad: menos historia, más efectos, sin ideología.

Unidad 8. Corrientes actuales de un mundo global.

Crisis del cine: tv, dvd,
Nuevas maneras de ver: plataformas online y tv de pago

→ 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,R3, R4	20h
<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, 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 alumnado.	R3-R4-R5	13h
<i>Exposición trabajo en grupo</i>	Aplicación de conocimientos interdisciplinares.	R2	3h
<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.	R4	6h
<i>Evaluación</i>	Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial o formativa del alumnado.	R1,R2	3h
SUBTOTAL			45

7.2 Actividades de trabajo autónomo

<i>Trabajo autónomo</i>	Estudio del alumno o alumna: preparación y práctica individual 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.	R3,R4,R5	30h
-------------------------	--	----------	-----

<i>Estudio práctico</i>	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.	R5	20h
<i>Actividades complementarias</i>	Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias,...	R3,R5	5h
SUBTOTAL			55
TOTAL			100

→ 8. Recursos

- Proyección de películas significativas en el aula.
- Documentos de directores y material audiovisual sobre los temas a nivel crítico
- Uso del material didáctico y visionado en la Filmoteca Valenciana
- Biblioteca del Centro.

→ 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>PRUEBAS OBJETIVAS 40 % Exámenes escritos u orales</p> <p>TRABAJOS DE INVESTIGACION 40% Elaboración, presentación y defensa de proyectos de investigación individual. donde los alumnos deben demostrar unos criterios mínimos establecidos (Dominio de conceptos, sentido crítico, capacidad de análisis y síntesis, estructuración de ideas,...)</p> <p>Antes de abordar el trabajo de investigación se facilitará al alumnado una rúbrica u otro instrumento (lista de chequeo...) que especificara los indicadores y su valoración concreta. Dicha rúbrica se desarrollará en la aplicación de la guía</p> <p>*EL alumnado tiene que aprobar el examen y los trabajos para aprobar la asignatura *Los trabajos presentados fuera de plazo no serán evaluados *Los trabajos que total o parcialmente sean copias o plagios no serán evaluados *Los trabajos para ser admitidos deberán ser tutorizados desde el principio hasta el fin para evitar plagios y asegurar que es el propio alumnado el que los realiza si no, no serán evaluados.</p> <p>ACTIVIDADES DE CLASE 20% Debates, ejercicios cortos...</p> <p>Los porcentajes exactos se desarrollaran más extensamente en la aplicación de la guía</p>	<p>R1-R2-R5</p> <p>R3-R4</p> <p>TODOS</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>Pruebas teórico/prácticas. Suponen el 100% de la calificación total. Estas pruebas se calificarán de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5. Se evaluarán todos los contenidos desarrollados en la asignatura.</p> <p>Para evaluar estas pruebas, se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología.</p> <p>Los criterios de evaluación de los instrumentos de evaluación son los siguientes</p> <p>1. Pruebas teórico-prácticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dominio de la totalidad de los contenidos de la asignatura. -Capacidad de análisis y de síntesis. -Capacidad de argumentación y estructuración de las ideas. -Corrección ortográfica y sintáctica. -Empleo de un vocabulario adecuado. -Empleo de un estilo de comunicación coherente. 	<p>RA1, RA2, RA3, RA4, RA5</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>PRUEBAS OBJETIVAS 40 % Exámenes escritos u orales</p> <p>TRABAJOS DE INVESTIGACION 40% Elaboración, presentación y defensa de proyectos de investigación individual. donde los alumnos deben demostrar unos criterios mínimos establecidos (Dominio de conceptos, sentido crítico, capacidad de análisis y síntesis, estructuración de ideas,...)</p> <p>Antes de abordar el trabajo de investigación se facilitará al alumnado una rúbrica u otro instrumento (lista de chequeo...) que especificara los indicadores y su valoración concreta. Dicha rúbrica se desarrollará en la aplicación de la guía</p> <p>*EL alumnado tiene que aprobar el examen y los trabajos para aprobar la asignatura *Los trabajos presentados fuera de plazo no serán evaluados *Los trabajos que total o parcialmente sean copias o plagios no serán evaluados *Los trabajos para ser admitidos deberán ser tutorizados desde el principio hasta el fin para evitar plagios y asegurar que es el propio alumnado el que los realiza si no, no serán evaluados.</p> <p>ACTIVIDADES DE CLASE 20% Debates, ejercicios cortos...</p> <p>Los porcentajes exactos se desarrollaran más extensamente en la aplicación de la guía</p>	<p>R1-R2-R5</p> <p>R3-R4</p> <p>TODOS</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>Pruebas teórico/prácticas. Suponen el 100% de la calificación total. Estas pruebas se calificarán de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5. Se evaluarán todos los contenidos desarrollados en la asignatura.</p> <p>Para evaluar estas pruebas, se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología.</p> <p>Los criterios de evaluación de los instrumentos de evaluación son los siguientes</p> <p>1. Pruebas teórico-prácticas: -Dominio de la totalidad de los contenidos de la asignatura. -Capacidad de análisis y de síntesis. -Capacidad de argumentación y estructuración de las ideas. -Corrección ortográfica y sintáctica. -Empleo de un vocabulario adecuado.</p>	<p>RA1, RA2, RA3, RA4, RA5</p>

-Empleo de un estilo de comunicación coherente.

→ 10. Bibliografía

Bibliografía básica:

- BORDWELL, D. y K. THOMPSON (1995). *El arte cinematográfico*. Paidós.
- GUBERN, R. (1993). *Historia del cine*. Lumen.
- PARKINSON, D. (1998). *Historia del cine*. Destino.
- PINEL, V. (2004). *El montaje. El espacio y el tiempo del film*. Paidós.

Bibliografía complementaria:

- BORDWELL, D., J. STAIGER y K. THOMPSON (1997). *El cine clásico de Hollywood*. Paidós.
- CARMONA, R. (1991). *Cómo se comenta un texto fílmico*. Cátedra.
- CUELLAR A., C. A. (2004). *Vocabulario básico del audiovisual*. Filmoteca.
- GUBERN, R. et al. (1997). *Historia del cine español*. Cátedra.
- PONS i BUSQUET, J. (2002). *El cine, historia de una fascinación*. Fundació Museu del cinema-Col.l. T. Mallol.
- RUIZ ÁLVAREZ, L. E. (1997). *Obras maestras del cine mudo. Época dorada (1918-1930)*. Mensajero.
- RUIZ ÁLVAREZ, L. E. (2000). *Obras pioneras del cine mudo. Orígenes y primeros pasos (1895-1917)*. Mensajero.
- SADOUL, G. (1972). *Historia del cine mundial*. Siglo XXI.
- VV. AA. (1977 y otros). *Historia general del cine*. Cátedra.