

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO
**MÁSTER UNIVERSITARIO EN
CINEMATOGRAFÍA**
CURSO 2024/25
TEORÍA Y ANÁLISIS DEL CINE

Datos de la asignatura

Denominación: TEORÍA Y ANÁLISIS DEL CINE

Código: 101932

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CINEMATOGRAFÍA

Curso: 1

Créditos ECTS: 4.0

Horas de trabajo presencial: 16

Porcentaje de presencialidad: 16.0%

Horas de trabajo no presencial: 84

Plataforma virtual: <https://moodle.uco.es/>

Profesor coordinador

Nombre: POYATO SANCHEZ, PEDRO

Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA

Ubicación del despacho: Planta baja, despacho 1.1

E-Mail: aa1posap@uco.es

Teléfono: 957218303

Breve descripción de los contenidos

El programa se estructura con vistas al conocimiento de algunas de las principales teorías movilizadas en el análisis fílmico.

Conocimientos previos necesarios

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguno.

Programa de la asignatura

1. Contenidos teóricos

1. Narratología fílmica. Tipología de narradores. Relatos con repetición.
2. La estética cinematográfica desde el análisis fílmico. El rol del espectador y la crítica de cine. Una propuesta teórico-práctica.
3. Los títulos de crédito como microunidad fílmica. Historia, evolución y función de los títulos de crédito. Los títulos de crédito como declaración de intenciones. Sinécdoques visuales.

2. Contenidos prácticos

Ejercicios de análisis de segmentos fílmicos referidos a dispositivos narrativos, relatos con repetición, sonido y títulos de crédito.

Bibliografía

- ATTICUS, (2011): "Saul Bass: el arte de los títulos de crédito". En: El Blog de Atticus, <http://elblogdeatticus.blogspot.com/2011/04/saul-bass-el-arte-de-los-titulos-de.html>
- BORDWELL, David (1996): La narración en el cine de ficción, Barcelona, Paidós.
- CASAS, Quim (2006): Análisis y crítica audiovisual, Barcelona, UOC.
- FERNÁNDEZ, Ainoha y DOMÍNGUEZ, Mª Ángeles (2011): Saul Bass. Graffica.
- GAMONAL, Roberto (2005): "Títulos de Crédito, píldoras creativas del Diseño Gráfico en el Cine". En: ICONO 14, nº 6.
- GAUDREAU, A. y JOST, F. (1995): El relato cinematográfico, Barcelona, Paidós.
- GONZÁLEZ REQUENA, Jesús (Comp.) (1995): El análisis cinematográfico. Modelos teóricos, Metodologías, Ejercicios de análisis. Madrid, Editorial Complutense.
- MARZAL, Javier y GÓMEZ TARÍN, Francisco J. (2007): Metodologías del análisis del filme. Madrid, Edipo.
- MUÑOZ DE LUNA, Ángel Bartolomé: "Títulos de crédito: diseño en movimiento. El legado de Maurice Binder en las películas de James Bond". En: TrecCom Studies, nº 2, <http://www.teccomstudies.com/numeros/revista-2/176-titulos-de-credito-diseno-en-movimiento-el-legado-de-maurice-binder-en-las-peliculas-de-james-bond?showall=>
- POYATO, Pedro (2005): Introducción al análisis y teoría de la imagen fo-cinema-tográfica, Granada, Grupo Editorial Universitario.
- POYATO, Pedro (2011): El sistema estético de Luis Buñuel. Bilbao, Universidad del País Vasco.
- STAM, Robert, BURGOYNE, Robert y FLITTERMAN-LEWIS, Sandy (1999): Nuevos conceptos de la teoría del cine, Barcelona, Paidós.
- ZUNZUNEGUI, Santos (1996): La mirada cercana. Microanálisis fílmico. Barcelona, Paidós.

Metodología

Actividades presenciales

Actividad	Total
<i>Actividades de comunicacion oral</i>	3
<i>Actividades de exposición de contenidos elaborados</i>	10
<i>Actividades de procesamiento de la información</i>	3
Total horas:	16

Actividades no presenciales

Actividad	Total
<i>Actividades de búsqueda de información</i>	20
<i>Actividades de procesamiento de la información</i>	30
<i>Actividades de resolución de ejercicios y problemas</i>	34
Total horas:	84

Resultados del proceso de aprendizaje**Conocimientos, competencias y habilidades**

- CB1 Conocer los procedimientos, métodos, instrumentos y técnicas propias de los diversos ámbitos de la cinematografía.
- CB2 Conocer y comprender las fuentes más importantes sobre los actuales enfoques, temas de debate y claves profesionales para un campo concreto de estudio del cine.
- CB3 Planificar y desarrollar, individualmente y en equipo, de acuerdo con el ámbito científico, los cánones críticos y los códigos éticos, trabajos de carácter académico sobre las distintas parcelas del cinematógrafo.
- CB4 Analizar y evaluar críticamente las fuentes específicas de información (documentales, bibliográficas, orales, etc.) requeridas para determinadas investigaciones, como la restauración de filmes, o para el ejercicio de actividades como, por caso, la crítica cinematográfica.
- CB5 Describir, analizar, interpretar y catalogar la obra cinematográfica de acuerdo con los métodos y las normas propios de las disciplinas correspondientes.
- CB6 Realizar, a partir de los conocimientos adquiridos, las informaciones recogidas y el análisis cinematográficos, un trabajo personal, con rigor, de manera sistemática y con sentido crítico, que constituya una aportación original al conocimiento de una parcela del campo de la cinematografía.
- CE1 Aprender a escribir pensando en imágenes.
- CE10 Establecer las estrategias de acercamiento a una obra fílmica de cara a la elaboración de una crítica argumentada de la misma.
- CE15 Conocer, analizar y criticar las manifestaciones vinculadas a los distintos modos de integración del cine en los museos y galerías de arte.
- CE2 Conocer el proceso creativo que va de la primera idea a la letra escrita del guión y de ésta a su transformación en imágenes cinematográficas.
- CE4 Conocer los elementos movilizados en el análisis textual fílmico.
- CE5 Considerar la imagen cinematográfica como una creación ligada a otras imágenes y contextos.
- CE6 Emplear las fuentes documentales idóneas para el análisis de una obra cinematográfica.

- CE7 Valorar la importancia del cine como medio que configura en el imaginario colectivo una determinada imagen de la ciudad.
- CE8 Conocer las herramientas metodológicas para historiar el cine español.
- CE9 Discernir el concepto de cine andaluz en el ámbito de la cinematografía española.
- CU1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o pocos conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- CU2 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- CU3 Que los estudiantes sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Métodos e instrumentos de evaluación

Instrumentos	Porcentaje
Lista de control de asistencia	20%
Producciones elaboradas por el estudiantado	20%
Proyectos globalizadores de carácter individual o grupal	60%

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Un curso académico.

Objetivos de desarrollo sostenible

Educación de calidad
 Igualdad de género
 Reducción de las desigualdades
 Paz, justicia e instituciones sólidas

Otro profesorado

Nombre: LUQUE GUTIÉRREZ, FERNANDO

Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA

Ubicación del despacho: Patio de Arte

E-Mail: z02luguf@uco.es

Teléfono: 957218303

Nombre: SÁNCHEZ NORIEGA, JOSÉ LUIS

Departamento: PROFESORADO EXTERNO

Ubicación del despacho: Planta baja, despacho 1.1

E-Mail: noriega@ucm.es

Teléfono: 957218303

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente responderán a los

principios de igualdad y no discriminación y deberán ser adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

El estudiantado deberá ser informado de los riesgos y las medidas que les afectan, en especial las que puedan tener consecuencias graves o muy graves (artículo 6 de la Política de Seguridad, Salud y Bienestar; BOUCO 23-02-23).
