

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN
CINEMATOGRAFÍA**

CURSO 2024/25

**DIÁLOGOS ENTRE EL CINE Y LAS
OTRAS ARTES****Datos de la asignatura**

Denominación: DIÁLOGOS ENTRE EL CINE Y LAS OTRAS ARTES**Código:** 101933**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: HERMOSILLA ALVAREZ, MARIA ANGELES**Departamento:** CIENCIAS DEL LENGUAJE**Ubicación del despacho:** Facultad de Filosofía y Letras**E-Mail:** fe1healm@uco.es**Teléfono:** 957218118**Breve descripción de los contenidos**

En la asignatura se estudiará la relación existente entre el Cine y la fotografía, la pintura, la arquitectura, la música o la literatura y cómo los códigos filmicos y los de estas artes interaccionan.

Conocimientos previos necesarios

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Ninguna especificada

Programa de la asignatura

1. Contenidos teóricos

1. El espacio cinematográfico. Breve historia de la escenografía cinematográfica. Características de la arquitectura cinematográfica.
2. La relación Cine- Pintura: génesis y desarrollo del Biopic. La creación artística a través del cine. Cuando la película es un cuadro vivo: Tableau vivant.
3. La música en el cine: funciones y estéticas. Historia de la música cinematográfica.
4. Estudio histórico-teórico de las relaciones entre el cine y la literatura.
5. Fotografía y cine: aproximaciones. La figura del fotógrafo en el cine. La fotografía como temática cinematográfica. La fotografía como esencia constitutiva. La fotografía como fuente estética

inspiradora.

2. Contenidos prácticos

1. Análisis y comentarios críticos del filme atendiendo a sus relaciones con la arquitectura y la pintura.
2. Análisis y comentarios críticos de las relaciones entre el cine y la música.
3. Análisis y comentarios críticos de las relaciones entre el cine y la literatura.
4. Análisis de los filmes a partir de los diálogos entre el cine y la fotografía.

Bibliografía

- CHATMAN, S., *Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine*, Madrid, Taurus, 1990.
- CHION, M., *La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*, Barcelona, Paidós, 1993
- CHION, M., *La música en el cine*, Barcelona, Paidós, 1997
- COLÓN PERALES, C., INFANTE DEL ROSAL, F., LOMBARDO ORTEGA, M., *Historia y teoría de la música en el cine: presencias afectivas*, Sevilla, Alfar, 1997
- DUBOIS, P., *El acto fotográfico. De la recepción a la representación*, Barcelona, Paidós, 1994
- DUBOIS, P., *Fotografía y cine*, México, Ediciones Ve SA., 2013
- ESPARZA, R. y PAREJO, N. (coord.), *Solos ante la cámara. Biopics de fotógrafos y cineastas*, Barcelona, Luces de Gálibo, 2011.
- GOROSTIZA, J. y UTRERA, C. (eds.), *Cine y arquitectura*, Las Palmas, ETS de Arquitectura, 1990
- HICKMAN, R., *Reel Music. Exploring 100 Years of Film Music*, North Miami, WW, Norton and CO., 2017
- LACK, R., *La música en el cine*, Madrid, Cátedra, 1999
- LEDO ANDIÓN, M., *Cine de fotógrafos*, Barcelona, Gustavo Pili, 2005
- NIETO, J., *Música para imagen. La influencia secreta*, Madrid, SGAE, 2003
- ORTIZ, A., *La arquitectura en el cine: lugares para la ficción*, Valencia, Universidad Politécnica, 1998
- PAREJO, N., "La fotografía en el cine de Pedro Almodóvar", *Discursos fotográficos*, 16 (29), pp. 44-75, DOI: <http://dx.doi.org/10.5433/1984-7939.2020v16n29p44>
- PAZ GAGO, J. M. "Propuestas para un replanteamiento metodológico en el estudio de las relaciones de literatura y cine. El método comparativo semiótico-textual". En *Signa* (nº 13), Madrid, UNED, 2004, pp. 199-232.
- PEÑA-ARDID, C., "La influencia del cine en la novela española del medio siglo: una revisión crítica". En *Cuadernos de investigación filológica* (nº 17), Logroño, Universidad de la Rioja, 1991, pp. 169-191.
- PEÑA-ARDID, C., *Literatura y Cine*, Madrid, Cátedra, 1992
- PÉREZ BOWIE, J. A., *Leer el cine. La teoría literaria en la teoría cinematográfica*, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2008.
- RADIGALES, J., *La música en el cine*, Barcelona, Editorial UOC, 2015
- RAMÍREZ, J.A., *La arquitectura en el cine. Hollywood, la edad de oro*, Madrid, Hermann Blume, 1986 y Madrid, Alianza, 1993
- SÁNCHEZ NORIEGA, J.L., *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*, Paidós, Barcelona, 2000
- SORIANO, T., *Ayúdame a mirar: la biblia del reportaje gráfico*, Madrid, Anaya, 2019

TORELLÓ, J., *La música en las Maneras de Representación cinematográfica*, Barcelona, colección Transmedia XXI, 2015

TRANCHE R., *De la foto al fotograma*, Madrid, Ocho y medio, 2006

VILA, S., *La escenografía. Cine y arquitectura*, Madrid, Cátedra, 1997

Metodología

Aclaraciones

El alumnado a tiempo parcial puede seguir los temas de los distintos profesores que integran la asignatura -cada uno de los cuales se ocupa de la relación del Cine y una de las artes- por moodle, donde se colgarán también ejemplos prácticos que ilustrarán los contenidos

Actividades presenciales

Actividad	Total
<i>Actividades de comprensión lectora, auditiva, visual, etc.</i>	2
<i>Actividades de evaluación</i>	8
<i>Actividades de procesamiento de la información</i>	6
Total horas:	16

Actividades no presenciales

Actividad	Total
<i>Actividades de búsqueda de información</i>	30
<i>Actividades de procesamiento de la información</i>	38
<i>Actividades de resolución de ejercicios y problemas</i>	16
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 claros 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	40%
Medios de ejecución práctica	10%
Producciones elaboradas por el estudiantado	50%

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

En la asignatura se dará una calificación por convocatoria

Objetivos de desarrollo sostenible

Educación de calidad
Igualdad de género
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos

Otro profesorado

Nombre: GARCÍA SÁNCHEZ, ALBANO

Departamento: HISTORIA DEL ARTE, ARQUEOLOGÍA Y MÚSICA

Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras

E-Mail: agsanchez@uco.es

Teléfono: 957212075

Nombre: JODAR MENA, MANUEL

Departamento: PROFESORADO EXTERNO

Ubicación del despacho: Universidad Jaén. Campus de Lagunillas

E-Mail: z02jomem@uco.es

Teléfono: 953211985

Nombre: PAREJO GIMÉNEZ, MARÍA DOLORES

Departamento: PROFESORADO EXTERNO

Ubicación del despacho: Universidad de Málaga

E-Mail: mparejo@uco.es

Teléfono: 952133467

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).
