

CINE, SOCIEDAD Y RENOVACIÓN ARTÍSTICA

Curso 2013/2014

(Código: 67902019)

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura *Cine, Sociedad y Renovación artística* pretende iniciar al alumno en los conocimientos básicos de una Historia del cine y también aportar una visión y una iconografía sin la cual no puede accederse a una cabal comprensión de la imagen del hombre y de la mujer en el mundo contemporáneo.

Se ha pensado en ofrecer al alumno un acercamiento teórico, histórico (desde el punto de vista de los géneros) y social al tema.

El primer bloque del Temario se estructura en torno a la teoría del cine en la que se inscriben la historia de los principios, es decir la constitución del film como arte, la evolución técnica y los distintos modelos de narratividad y de recepción que le caracterizan.

En el segundo bloque se analizan las creaciones de los distintos géneros y su explicación sociológica y estructural dentro de los mecanismos simbólicos de la sociedad occidental.

Finalmente, en el tercer bloque se estudian de forma más detenida los distintos mecanismos de dirección, producción y difusión del film, que corresponden a distintos conceptos de universalidad o excepcionalidad.

El principal objetivo de la asignatura es presentar a los alumnos una visión general de los temas que deben conocerse en un primer acercamiento al cine y también aportar una serie de conocimientos prácticos: técnicos, léxicos, de referencias culturales, cinematográficos e iconográficos indispensables.

Por último, hay que señalar que en términos generales esta es una historia del cine occidental y aunque puedan hacerse alusiones al cine Indio, latinoamericano, africano u Oriental, no hemos querido sobrecargar la materia de estudio de un cuatrimestre.

2. CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Una concepción moderna de la Historia del Arte exige un conocimiento de la imagen y de sus metáforas en todo el arco técnico que constituye nuestra sociedad de principios del siglo XXI. Para lo cual el estudio del cine, su lenguaje, su marco social y sus procesos creativos y productivos resulta imprescindible.

Si bien es cierto que la Historia del Arte última, en su modalidad de *Video Art*, linda con el proceso del séptimo arte, en esta asignatura atenderemos principalmente el fenómeno puramente cinematográfico.

La asignatura *Cine, Sociedad y Renovación artística*, adscrita al título de Graduado en Historia del Arte de la UNED, es de carácter obligatorio y semestral, correspondiéndole seis créditos ECTS.

Esta asignatura se integra dentro de la materia más amplia denominada *Arte Contemporáneo* formada por otras asignaturas obligatorias de seis créditos y está estrechamente vinculada en sus contenidos con *Historia del Arte Contemporáneo: siglo XX y Últimas Tendencias del Arte*.

Como ya se ha adelantado el estudio de esta asignatura proporcionará al alumno los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas que le permitan ejercer profesionalmente actividades relacionadas con esta materia desde dos premisas básicas: la adquisición de un conocimiento crítico, riguroso y actualizado de la Historia del cine, su evolución, géneros y recepción social, y el desarrollo de actividades específicas que estén directamente relacionadas con el trabajo de un historiador y crítico de cine en el ámbito del análisis teórico y de la gestión cultural, la protección, conservación y divulgación del patrimonio cinematográfico, los festivales y los cada día más numerosos museos de cine y televisión, por lo que esta asignatura resulta primordial dentro de la formación de un futuro graduado en Historia del Arte. Su estudio en el segundo curso de la titulación supondrá una primera toma de contacto con un vocabulario específico, imprescindible para el dominio de la materia, facilitando al tiempo la adquisición de los conocimientos teóricos suficientes y de las habilidades prácticas necesarias para realizar una correcta interpretación y comentario de las obras de arte cinematográficas.

Al analizarse además la Historia del Cine dentro de un contexto social y cultural, el alumno ampliará su visión sobre movimientos artísticos y fenómenos sociales vinculados con asignaturas relativas al análisis de la simbología contemporánea y de los mitos y fetichismo relacionados con la expansión y frustración del individuo dentro del sistema capitalista. El alumno adquirirá una conciencia crítica de la sociedad y cultura a través de las imágenes y procesos creativos del cine.

Dentro de las competencias que se adquieren en la materia de Historia del Arte Contemporáneo, a la que pertenece la asignatura Cine, sociedad y renovación artística, en este curso se desarrollaran las siguientes:

1.- Competencias específicas.

- . Conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales (diacronía y sincronía) y de los límites e interrelaciones geográficas y culturales de la Historia del Arte en la Edad Contemporánea.
- . Visión diacrónica general de la Historia del Arte Universal en la Edad Contemporánea.
- . Conocimientos particulares y optativos de la Historia del Arte Contemporáneo.
- . Situar la obra de arte en su contexto histórico, intelectual, cultural e institucional..

2.- Competencias genéricas

- . Planificación y organización.
- . Manejo adecuado del tiempo.
- . Capacidad de análisis y síntesis.
- . Pensamiento creativo.
- . Dotes de observación, descripción y análisis visual.
- . Seguimiento, control y evaluación del trabajo propio o de otros.
- . Capacidad para una correcta comunicación y expresión escrita: capacidad para explicarse por escrito de forma clara, coherente y fluida, que permita una adecuada redacción de trabajos y documentos.
- . Competencia en la búsqueda de información relevante.
- . Competencia en la gestión y organización de la información.
- . Competencia en la recopilación de información, manejo de bases de datos y su presentación.

3. REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

No se exigen conocimientos previos para cursar esta asignatura. Sin embargo, es recomendable que los alumnos que la cursen posean unas nociones básicas de Historia, Cine e Historia del Arte para facilitar su estudio.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudio del Cine desde la triple perspectiva histórica, social y artística que proponemos, constituye una asignatura multidisciplinar con sus métodos y contenidos específicos encaminados a la consecución de dos líneas de objetivos: teóricos y prácticos.

Dentro de este marco general pretendemos alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Adquisición de conocimientos teóricos:

El alumno deberá adquirir conocimientos teóricos rigurosos, críticos y actualizados acerca del cine y sus temas específicos, su lenguaje, recepción y medios de producción. Consecuentemente, el alumno trascenderá el conocimiento de la Historia del Cine tradicional y de los diferentes géneros que la constituyen. Este aprendizaje se vincula con los contenidos de las asignaturas referidas al mundo contemporáneo, la filosofía de la imagen y su consecuente superación de los soportes artísticos tradicionales. El análisis de los distintos temas constituirá un elemento esencial que ayudará al alumno a comprender cómo las creaciones cinematográficas se integran en un proceso histórico que determina su forma y su lenguaje y que gesta al mismo tiempo nuevas realidades artísticas fruto de una nueva sociedad en la que a su vez repercute. Para ello será necesario llevar a cabo un estudio sistemático de cada uno de los tres grandes apartados del programa en que se articula la asignatura, así como sus lenguajes y procedimientos artísticos.

2. Desarrollo de habilidades prácticas orientadas al ejercicio de la actividad profesional:

Esta asignatura proporcionará al alumno una base léxica y teórica para desarrollar su actividad práctica relacionada con el mundo cinematográfico. De esta manera, una vez cursada la asignatura, el alumno podrá describir, interpretar,

comentar y catalogar científicamente todo tipo de obras cinematográficas, ajustándose a los criterios actuales de la teoría y crítica de Cine. Gracias a los conocimientos teóricos adquiridos, el alumno podrá redactar desde un texto de crítica cinematográfica, hasta una ficha de catálogo, una reseña de una obra, o un texto sobre la trayectoria de un director. Para todo ello será necesario el conocimiento y empleo de la terminología específica. Al mismo tiempo, el estudio de la asignatura pondrá al alumno en contacto con repertorios de diccionarios y fuentes a los que tendrá que acudir en el ejercicio profesional como historiador del cine.

Por último, aprenderá a elaborar ejercicios relacionados con la asignatura desarrollando su capacidad de análisis, síntesis e interpretación, aprendiendo a contextualizar y a compilar datos, así como a planificar y organizar el trabajo mediante un correcto manejo de los tiempos. Para ello precisará ejercitarse en la búsqueda de información relevante a través de la bibliografía, empleando las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, lo que le permitirá recopilar documentación y ejercitarse en cuestiones como el manejo y presentación de bases de datos. La adquisición de estas capacidades se producirá en un marco que permita ejercitar la habilidad para coordinar trabajos en equipo desde el reconocimiento de la diversidad y multiplicidad de opciones que pueden conducir a realizar una labor profesional vinculada a la Historia del Arte.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contenidos de esta asignatura han sido estructurados en el programa a través de doce temas que abordan a través de tres grandes bloques el estudio de la historia del cine, enmarcada en su contexto teórico, social y artístico.

PROGRAMA

I. Teoría Cinematográfica

- 1.- Los pioneros y la constitución del cine como Arte.
- 2.- La evolución en las técnicas cinematográficas.
- 3.- Teorías del cine, modelos de narratividad y recepción.

II. Géneros

- 4.- Cine histórico, bélico, western y ciencia-ficción.
- 5.- Sonrisas y lágrimas: Comedia, Drama y cine musical.
- 6.- Terror y Cine Negro.

III. Cine y Sociedad.

- 7.- El modelo Hollywood y las grandes producciones.
- 8.- Cine de autor en Europa y Estados Unidos.
- 9.- El Cine plural a partir de los años 80.

6.EQUIPO DOCENTE

- [AMPARO SERRANO DE HARO SORIANO](#)
- [CONSTANZA NIETO YUSTA](#)

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En esta asignatura se llevarán a cabo dos tipos de actividades formativas: el trabajo con contenidos teóricos y la realización de actividades prácticas. Ambas serán realizadas mediante tutorías presenciales o *en línea* a través del Curso Virtual, y estarán basadas en la interacción entre los Alumnos, el Equipo Docente y los Profesores-Tutores de los Centros Asociados. Para la puesta en práctica de estas actividades serán fundamentales las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Internet, correo electrónico, videoconferencia, etc.)

- A) Trabajo con los contenidos teóricos

El estudiante deberá preparar el estudio de los contenidos teóricos de la materia mediante las siguientes actividades principales:

- Lectura de las orientaciones generales que se facilitan por parte del Equipo Docente así como de los materiales impresos básicos y complementarios de la asignatura, que son los siguientes:

1. Guía de estudio con orientaciones para la preparación de contenidos teóricos y elaboración de prácticas.
2. Texto base para el estudio de la asignatura recomendado por el Equipo Docente de la asignatura, que proporciona al alumno los conocimientos teóricos indispensables sobre la misma.
3. Curso Virtual, en el que se ofrecerán al alumno tres tipos de herramientas:
 - Contenidos que le permitirán ampliar los conocimientos teóricos del texto base.
 - Herramientas de comunicación, a través de los foros, que le permitirán plantear dudas y comentarios interactuando con el equipo docente, con los Profesores-Tutores y con el resto de los estudiantes.
 - Herramientas de evaluación, que contendrán ejercicios de auto evaluación y pruebas que el alumno deberá resolver formando parte de la evaluación continua.

- Consulta de la programación radiofónica y televisiva, accesible a través de la página web de la U.N.E.D.

- Consulta de materiales audiovisuales

- Asistencia a las tutorías presenciales en los Centros Asociados

- Solución de dudas planteadas de forma presencial, telefónica y/o mediante el Curso Virtual de la asignatura a través de Internet.

Mediante este tipo de actividades formativas el alumno podrá preparar las pruebas presenciales así como las actividades prácticas de la evaluación continua. Para su cumplimiento, los estudiantes deberán dedicar un 20% del tiempo total estimado para la preparación de la asignatura.

B) Trabajo con actividades prácticas:

Se trata del trabajo que debe realizar el estudiante en el desarrollo de las actividades prácticas de la asignatura. Entre ellas podemos mencionar las siguientes:

- Visualización de materiales cinematográficos o que tengan como objeto el cine y la Historia del Cine. A partir de ellos se plantearán ejercicios tales como: comentarios de obras, elaboración de informes o textos que analicen el desarrollo de determinados directores, obras o escuelas.

- Realización de las actividades prácticas en la tutoría presencial o ejercicios de autoevaluación a través del Curso Virtual. Estas actividades prácticas consistirán, principalmente, en la realización de trabajos para los que tendrá que acudir a los fondos bibliográficos, el comentario de textos, films, documentos e imágenes, localización de materiales gráficos en la red, visitas a museos/ filmotecas, así como en la recensión de libros o artículos. Algunas de estas actividades prácticas serán individuales y otras a través de trabajo colectivo en grupo.

- Solución de dudas planteadas de forma presencial, por vía telefónica o a través de Internet.

- Revisión de las prácticas con los Profesores Tutores.

Al cumplimiento de estas actividades, los estudiantes deberán dedicar un 20% del tiempo total estimado para la preparación de la asignatura.

La realización de estos dos tipos de actividades formativas - adquisición de conocimientos teóricos y desarrollo de actividades prácticas - requerirá del alumno un trabajo consistente en el desarrollo de las siguientes actividades principales:

- Análisis del film (lenguaje, sociedad y recepción)
- Estudio de los temas .
- Interacción con los compañeros en los foros de los cursos virtuales de la asignatura.
- Elaboración autónoma de las prácticas de auto evaluación incluidas en el material didáctico proporcionado al alumno.
- Preparación y realización de los exámenes de contenido teórico y práctico.

Al cumplimiento de estas actividades, los estudiantes deberán dedicar un 60% del tiempo total estimado para la preparación de la materia.

8.EVALUACIÓN

Sistemas de Evaluación

En esta asignatura se evaluarán no sólo los conocimientos teóricos alcanzados por el alumno sino también las habilidades y actitudes encaminadas a la práctica profesional. De acuerdo con esto, la evaluación de los estudiantes se efectuará a través de dos modalidades: evaluación continua y evaluación final. De esta manera, el alumno podrá optar por realizar la evaluación continua junto con la Prueba Presencial o por presentarse solamente a la evaluación final.

La nota final de los estudiantes que elijan la modalidad de **Evaluación Continua** resultará de la media ponderada entre la calificación obtenida en el ejercicio de evaluación continua (calificado por el Profesor-Tutor del Centro Asociado) y la lograda en la Prueba Presencial (realizada en el Centro Asociado y calificada por el Equipo Docente de la Sede Central). Así pues, la nota del Profesor-Tutor ponderará en la calificación un 20%, mientras que la calificación de la Prueba Presencial lo hará un 80%.

Para los alumnos que opten por la modalidad de **Evaluación Final**, la calificación final coincidirá con la nota obtenida en la realización de la Prueba Presencial.

Las evaluaciones continua y final tendrán las siguientes características, respectivamente:

Evaluación continua o formativa

Las asignaturas de esta materia incorporarán actividades de aprendizaje que servirán de base para la evaluación continua. Estas actividades permitirán valorar la adquisición de los conocimientos, así como su aplicación práctica del desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y destrezas propias de la asignatura. Estas actividades consistirán en pruebas del siguiente tipo:

- **Una única Prueba de Evaluación Continua (PEC)** realizada por el alumno de manera individual a lo largo del cuatrimestre. Esta Prueba será corregida y calificada por el Profesor-Tutor, con objeto de que su nota compute un 20% en la calificación final. Esta prueba permitirá al estudiante obtener información sobre su proceso de aprendizaje y le ayudará a preparar la Prueba Presencial.

En caso de acogerse a esta modalidad, el alumno quedará exento de la realización de la parte práctica del examen.

Una vez que el alumno ha enviado el Trabajo de Evaluación Continua a su Profesor-Tutor y que éste lo califica, dicho alumno se ha acogido a la modalidad de Evaluación Continua y, por lo tanto:

- **No podrá renunciar a la calificación obtenida en dicha PEC**, que supone un 20% de la nota final
- **No podrá realizar la parte práctica del examen para intentar subir nota.** Deberá realizar exclusivamente la parte teórica, que supondrá un 80% de la calificación final.
- La nota obtenida en la PEC puede bajar la nota del examen, aunque no sea lo habitual.
- La nota obtenida en la PEC se mantiene para la convocatoria de septiembre en el caso de aquellos alumnos que decidan no presentarse a la Prueba Final de mayo/junio.

Al finalizar el cuatrimestre, el alumno deberá realizar siempre la Prueba Presencial con el fin de obtener la calificación definitiva.

Evaluación Final

La Evaluación Final estará integrada únicamente por la Prueba Presencial, que tendrá una duración máxima de dos horas y se efectuará en las fechas y lugares determinados por la U.N.E.D. en cada curso académico.

Los profesores del Equipo Docente serán los encargados de elaborar y corregir la Prueba Presencial, que constará de dos partes:

- **Prueba teórica:** consistente en la respuesta de un tema de desarrollo o varias preguntas cortas relacionadas con los contenidos de la asignatura que el alumno deberá contestar. **Obligatoria para todos los alumnos.**
- **Prueba práctica:** en la que el alumno realizará el comentario del fotograma de una película. Aquellos alumnos que se hayan acogido a la modalidad de Evaluación continua no realizarán esta parte del examen.

Dicha prueba se realizarán en el espacio de dos horas, distribuyendo el alumno este tiempo de manera adecuada, sin utilizar ningún tipo de material.

Los alumnos que opten por la Evaluación Continua no realizarán la parte práctica de la Prueba

Presencial y se examinarán sólo de la parte teórica.

9. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis, *Historia del Cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Alianza Editorial, Madrid, 2003.

ISBN: 84-206-5792-1

10. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- BORDWELL, David, *El arte cinematográfico*. Ed. Paidós, Barcelona, 1995.
- BRAUDY, Leo y COHEN, Marshall, *Film Theory and Criticism*, Oxford University Press, 2008.
- CASETTI, Francesco, *Cómo analizar un film*. Ed. Paidós, Barcelona, 2007.
- CASETTI, Francesco, *El film y su espectador*. Ed. Cátedra, Madrid, 1989.
- GUBERN, Román, *Historia del Cine*. Ed. Lumen, Barcelona, 1998.
Alianza, 1985.
- LOTMAN, Yuri, *Estética y semiótica del cine*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
- METZ, Christian, *Ensayos sobre la significación en el cine*. Ed. Paidós, Barcelona, 2002.
- STAM, Robert, *Teorías del cine: una introducción*. Ed. Paidós, Barcelona, 2001.

11. RECURSOS DE APOYO

Para el estudio de esta asignatura, el alumno contará con los siguientes medios y recursos:

1.- Medios y recursos proporcionados por la U.N.E.D. que se encuentran a disposición de los alumnos no sólo en la Sede Central de Madrid, sino también en los Centros Asociados distribuidos por el territorio nacional y en el extranjero. A través de ellos el alumno podrá acceder a los servicios de tutoría de esta asignatura y a los siguientes recursos de apoyo al aprendizaje:

- Tutorías presenciales ofrecidas por cada uno de los Centros e impartidas por el Profesor-Tutor de la asignatura.
- Tutorías en línea a cargo de los Profesores-Tutores de los Centros Asociados y del Equipo Docente de la Sede Central.
- Aulas de informática disponibles para los alumnos en los Centros Asociados.
- Acceso a los fondos de las Bibliotecas y Mediatecas de la U.N.E.D. en su Sede Central y en los Centros Asociados. En ellas se podrá consultar la bibliografía básica y complementaria de esta asignatura, así como los materiales audiovisuales recomendados por el Equipo Docente. El estudiante podrá hacer uso del servicio de préstamo interbibliotecario en el caso de no encontrar en su Centro alguno de los títulos relacionados con el estudio de la asignatura. Desde la U.N.E.D. se proporciona acceso en línea a una importante colección de recursos electrónicos multidisciplinares (revistas y bases de datos).
- Salas de Videoconferencia y Aulas AVIP, dotadas de sistemas de conferencia y pizarras interactivas, a partir de las cuales los estudiantes pueden recibir clases en los Centros Asociados.

2.- Materiales impresos y procedentes del Curso Virtual.

Esta asignatura cuenta con algunos materiales que se ofrecen en formato *on line* a través del Curso Virtual de la asignatura. Todos ellos han sido diseñados para el aprendizaje a distancia y son los siguientes:

- **Guía didáctica** compuesta por el Equipo Docente de la asignatura. Este texto, disponible para el alumno a través del Curso Virtual, ofrece la siguiente información general sobre la asignatura: planteamiento y objetivos de estudio, estructura básica de los contenidos, datos de contacto del Equipo Docente, orientaciones metodológicas para el estudio, definición de los resultados de aprendizaje, plan de trabajo de la misma, lecturas recomendadas, etc.

- **Cuaderno de actividades**, material diseñado por el Equipo Docente de la asignatura donde el alumno podrá encontrar los ejercicios prácticos y las actividades de aprendizaje para prepararla, que estará disponible en el Curso Virtual.

- **Documentos de apoyo**: el Equipo Docente incorporará en la plataforma una serie de textos en pdf cuya lectura podrá ayudar al alumno en su estudio de los distintos temas

3. Material Audiovisual y medios tecnológicos al servicio del estudiante, tales como:

- **Programas de radio UNED**, realizados por el Equipo Docente sobre algunos temas de la asignatura. Dichos programas se emiten a través de Radio 3 de Radio Nacional de España y ser consultados con posterioridad a través del Curso Virtual y de la dirección de Internet www.teleuned.com.

- **Tutoría y asistencia telefónica** del Equipo Docente de esta asignatura, dentro del horario establecido, para orientar al alumno y resolver sus dudas sobre la materia.

- **Curso Virtual de la asignatura**, que ofrece herramientas básicas de contenidos, comunicación y evaluación que permitirán al alumno efectuar de forma autónoma el proceso de aprendizaje. A través de él los estudiantes podrán llevar a cabo las siguientes acciones:

* Acceder a materiales complementarios para el estudio de la asignatura que no estén recogidos en el texto base recomendado, como lecturas, ejemplos de comentarios de obras cinematográficas, imágenes relacionadas con los diferentes temas de estudio o referencias de páginas especializadas de Internet para la consulta de contenidos e imágenes.

* Contactar con el Equipo Docente de la asignatura, mediante foros específicos para resolución de dudas y orientaciones, y con los Profesores-Tutores responsables del seguimiento de su proceso de aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua.

* Comunicarse con otros compañeros a través de foros específicos creados para el intercambio entre estudiantes.

* Acceder tanto al cuaderno de ejercicios prácticos como a ejercicios de autoevaluación.

12.TUTORIZACIÓN

Como ya se ha mencionado en el apartado de Metodología, los estudiantes matriculados en esta asignatura podrán dirigirse a los profesores que componen el Equipo Docente de la Sede Central a través del teléfono, el foro de contenidos del Curso Virtual y el correo electrónico, siendo contestados siempre dentro del horario de atención al alumno:

AMPARO SERRANO DE HARO
Despacho 412
Telf: 91.3986788
E-mail: aserrano@geo.uned.es

AMAYA ALZAGA RUIZ
Despacho 507A
Telf: 91.3986793
E-mail: amayaalzaga@geo.uned.es

CONSTANZA NIETO YUSTA
Despacho 508A
Telf: 91. 3989453
E-mail: cnietoy@geo.uned.es

Por su parte los Profesores Tutores de los Centros Asociados les atenderán tanto a través de Internet como en las Tutorías Presenciales de los mismos, cuyo horario deberán consultar en cada uno de ellos.

