

Programa docente del Grado en Diseño

FICHA TÉCNICA

Nombre de la asignatura	Teoría crítica y nuevos medios
Curso	3
Itinerario	Audiovisuales
Nombre del docente	Iván Marino
Núm. de créditos ECTS	4 ECT

Descripción asignatura

El temario de la asignatura está orientado a estudiar la evolución de *la forma* del relato audiovisual a través del análisis de las principales escuelas y movimientos del ámbito del cine de los siglos XX/XXI en occidente.

Objetivos aprendizaje

1. Conocer la genealogía de los recursos narrativos empleados en las producciones audiovisuales contemporáneas.
2. Identificar la estructura de un discurso audiovisual
3. Conocer la funcionalidad y los límites de los géneros narrativos.
4. A partir de los conocimientos adquiridos, poder desarrollar un discurso audiovisual con *un punto de vista personal y original*.

Temario básico

Módulo 1: Introducción al «lenguaje» del cine.

- Disquisiciones sobre el código cinematográfico.
- Los orígenes del montaje.
- Cine de prosa vs cine de poesía

Módulo 2: La principales escuelas y movimientos en el mundo del cine durante el siglo XX en occidente

- Primeras tendencias en el cine americano y europeo
- La vanguardia soviética y el lenguaje audiovisual
- El expresionismo alemán
- El movimiento surrealista en el cine europeo
- El neorrealismo italiano y la poética de la pobreza
- La Nouvelle Vague
- Post-neorrealismo y el cine militante en italia
- El cine militante francés de Mayo 68

- El nuevo cine alemán de Oberhausen
- Autores que crearon corrientes estilísticas durante el siglo XX

Módulo 3: Cine y digital

- El concepto de post-cine
- El concepto de «Cine expandido»
- El lenguaje de los nuevos medios (Manovich, 2002)

Metodología docente

Las clases se desarrollan a través de la exposición de temas, el análisis de casos (textos/films) y la implementación de prácticas en y fuera de clase. Los procesos de una clase, listados en forma consecutiva, son:

1. Disertación del profesor exponiendo los modelos/temas del programa.
2. Visualización de ejemplos o cita de textos
3. Análisis de los ejemplos/texto
4. Espacio para que los alumnos formulen preguntas sobre la exposición
5. Respuestas a las preguntas y debate sobre las dudas o inquietudes surgidas
6. Propuesta de ejercicios prácticos / evaluación de ejercicios realizados

CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN

¿Qué se evalúa?

La asignatura evalúa a los alumnos a través de:

- A. Trabajos hechos en casa (40% de la nota, y obligatoriedad de realizar y aprobar el 100% de entregas)
- B. Exámenes escritos (40%)
- C. Participación activa en clase (20%)

Ponderación de las actividades de evaluación

La asignatura evalúa a los alumnos a través de:

- A. Trabajos hechos en casa (40% de la nota, y obligatoriedad de realizar y aprobar el 100% de entregas)
- B. Exámenes escritos (40%)
- C. Participación activa en clase (20%)

Asistencia a clase

El alumno tiene el deber de asistir obligatoriamente a las clases. Su incumplimiento puede comportar la pérdida del derecho a evaluación (NAVL) en aquellas asignaturas en que el profesor titular lo considere justificado. En el programa de cada asignatura, el profesorado deberá indicar el porcentaje mínimo de asistencia a clase para poder superar la asignatura.

En caso de que no se indique dicho porcentaje en el programa, se aplicará, como norma general, el porcentaje mínimo de asistencia en el 80%, teniendo que justificar el alumnado los motivos de las ausencias. En función de la naturaleza de las causas de las ausencias sobrevenidas, el profesorado, previa consulta al tutor/a del alumno/a del centro, podrá decidir si procede la pérdida del derecho a la evaluación.

Una vez transcurridos los 10 minutos de inicio de clase, de examen o entrega de trabajos, el alumno no podrá entrar en el aula excepto si puede justificar el retraso con algún documento válido.

Fuentes de información

- Barthes, R. (1986). *Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, gestos, voces* (C. F. Medrano, Trans.). Barcelona: Paidós.
- Bazin, A. (2004). *¿Qué es el cine?* (J. L. L. Muñoz, Trans.). Madrid: Ediciones Rialp.
- Buñuel, L. (1983). *Luis Buñuel: Mi último suspiro* (A. M. d. I. Fuente, Trans.). Barcelona: Plaza Janes.
- Eco, U. (1971). *Sobre las articulaciones del código cinematográfico* (A. M. Torres, Trans.). In M. P. Estremera (Ed.), *Problemas del nuevo cine* (pp. 78- 108). Madrid: Alianza Editorial.
- Eisenstein, S. (2010). *Sergei Eisenstein: Selected Works (Writings, 1922-1934)* (R. Taylor, Trans. R. Taylor Ed. Vol. 1). London: I. B. TAURIS.
- Elsaesser, T. (2004). *Harun Farocki: Working on the Sight Lines*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Flusser, V. (2001). *Una filosofía de la fotografía* (T. Schilling, Trans.). Madrid: Síntesis.
- Machado, A. (2002). *Pré-cinemas & pós-Cinemas*. Sao Paulo: Papyrus editora.
- Mitry, J. (2002a). *Estética y psicología del cine 1: Las estructuras* (R. P. Mores, Trans.). Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores.
- Pasolini, P. P. (1971). *Discurso sobre el plano-secuencia o el cine como semiología de la realidad* (A. M. Torres, Trans.). In M. P. Estremera (Ed.), *Problemas del nuevo cine* (pp. 31-76). Madrid: Alianza Editorial.
- Shklovski, V. (1994 [1927]). *Poetry and Prose in Cinema* (R. Taylor, Trans.). In R. Taylor (Ed.), *The Film Factory: Russian and Soviet Cinema in Documents 1896-1939* (pp. 176-178). Londres: Routledge.
- Youngblood, G. (1970). *Expanded Cinema*. E.P. Dutton; 1st edition.