Cultura audiovisual contemporánea

Información del Plan Docente

Curso académico: 2023/24
Asignatura: Cultura Audiovisual Contemporánea
Docente: Jon Viar Aparicio **Correo electrónico:** jon.via@educa.jcyl.es
Titulación: Graduado/-a en Arte dramático, Especialidad de Dirección escénica y Dramaturgia
Créditos ECTS: 4
Curso: 4º
Periodo de impartición: Anual
Tipo de asignatura: Optativa

Información sobre la Asignatura

1. Breve descripción de la asignatura
Cultura audiovisual contemporánea se plantea como una asignatura que pretende ampliar el horizonte formativo del alumnado de Arte Dramático a través de la formación en lenguaje cinematográfico y audiovisual en general. Se trata de descubrir las infinitas posibilidades narrativas que os ofrece el mundo audiovisual, así como entender las motivaciones que hay detrás de los autores y sus contextos.

2. Objetivos de la asignatura
El objetivo principal es aumentar los conocimientos artísticos de los estudiantes mediante el estudio, la indagación y el análisis de cortometrajes, mediometrajes y largometrajes de todas las nacionalidades que han sido relevantes en la cultura actual y cuya relevancia artística (o histórica) permite generar transversalidades con el teatro.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título
La asignatura optativa de Cultura Audiovisual Contemporánea tiene relación con la asignatura de *Guion I* y *Guion II*.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
(Según Decreto 58/2011, de 15 de septiembre, por el que se establece el plan de estudios de las especialidades de Dirección escénica y Dramaturgia e Interpretación, de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en la Comunidad de Castilla y León).

4.1. Competencias generales
1. Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad para automotivarse y organizarse en los procesos creativos.
2. Comprensión del desarrollo del arte cinematográfico en paralelo con la historia universal.
3. Descubrimiento del origen de las diferentes narrativas y temáticas que se dan entre los países y su evolución a lo largo del tiempo.

4. Investigar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.
5. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
6. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

4.2. Competencias específicas

1. Conocer la evolución del cine resaltando los acontecimientos más importantes de cada época.
2. Alcanzar disciplina y capacidad de análisis, situando en el contexto adecuado los hechos e ideas que derivan de cada época para conocer el alcance que tienen en los años posteriores.
3. Descubrir en la observación de la obra artística, el proceso creativo que le pudo generar y que le relacione con su contexto histórico y cultural.
4. Contribuir con el perfil exclusivo del lenguaje cinematográfico a crear elementos transversales que se vinculen al Arte Dramático.

4.3. Resultados de aprendizaje

Profundizar en el conocimiento de la Historia y la evolución del audiovisual, haciendo hincapié en el séptimo arte, pero también en la televisión.
Aprender que la intertextualidad es una constante fuente de inspiración para generar nuevos contenidos.

5. Contenidos

1. La cultura de la imagen. La linterna mágica. La cámara oscura. Orígenes de la fotografía. Cronofotografía. Quinetoscopio.
2. Los orígenes del cine. Los hermanos Lumière. El cine de Méliès. Segundo de Chomón.
3. El cine europeo y el cine en Estados Unidos. Edwin Porter y las posibilidades narrativas del cine. El cine de D.W. Griffith: Modo de Representación Institucional. El cine soviético y el montaje cinematográfico. El documental.
4. El cine sonoro. Expresionismo alemán. Vanguardias. El cine moderno.
5. El cine durante la II Guerra Mundial y la posguerra. Neorrealismo italiano. El humorista moderno.
6. Análisis, problemática y controversia del cine español durante el franquismo. Berlanga, Buñuel y Bardem.
7. El declive del sistema de estudios y la eclosión del cine independiente en Estados Unidos y el cine de autor en Europa. Nouvelle vague. El cine post-moderno. El humorista post-moderno.
8. Los situacionistas. El cine ensayo: Chris Marker.
9. Dogma 95. El cine digital.
10. El auge del cine asiático. Won Kar-Wai. Hong Sang-soo.

6. Metodología

La asignatura consta de 60 horas anuales repartidas en clases de 2 horas semanales durante las que se alternarán clases teóricas y prácticas. Se permitirá el uso de dispositivos móviles en el aula.

Metodología		Total
1	Clases teóricas, teórico – prácticas y prácticas	20 h.
2	Clases abiertas y muestras	30 h.
3	Tutorías	10 h.
4	Estudio personal, trabajos, ensayos en grupo y/o lecturas	60 h.
TOTALES		120 h.

7. Evaluación

7.1 Sistema de evaluación continua

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia no superen el 10 % de la asignatura (un total de 3 faltas de asistencia a clase). El alumno no podrá entrar en el aula una vez que comience la clase, a la hora indicada. El profesor hará la media de los resultados obtenidos en los trabajos (teniendo en cuenta los porcentajes). Para aprobar la asignatura es imprescindible que la suma total de las notas individuales supere el 5 sobre 10.

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación continua		
	Convocatoria ordinaria	**Convocatoria extraordinaria**
Participación en clase y puntualidad	30%	30%
Exposiciones en clase, valorando las obras y los Contextos, así como ejercicios prácticos.	50%	50%
Memoria de la asignatura	20%	20%
Total	100%	100%

7.2 Sistema de evaluación sustitutoria

Deberán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia superen el 10 % de la asignatura (un total de 3 faltas de asistencia a clase). El alumno no podrá entrar en el aula una vez que comience la clase, a la hora indicada. El profesor hará la media de los resultados obtenidos en los trabajos (teniendo en cuenta los porcentajes). Para aprobar la asignatura es imprescindible que la suma total de las notas individuales supere el 5 sobre 10.

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación sustitutoria		
	Convocatoria ordinaria	**Convocatoria extraordinaria**
Examen teórico	60%	60%
Ejercicios prácticos pactados con el docente	40%	40%
Total	100%	100%

8. Criterios de evaluación

1. La asignatura tiene un gran componente práctico, por lo cual se valorará la asistencia a las clases y la correcta, oportuna, puntual y educada participación en clase.
2. Se valorará igualmente la constancia y disciplina a la hora de leer y comentar artículos en el aula.
3. Se valorará la implicación en el desarrollo de las prácticas, así como la madurez en los trabajos y comentarios que se realicen.
4. Las faltas graves de ortografía y sintaxis, los contrasentidos argumentativos y/o conceptuales y la carencia de elementos nucleares para desarrollar adecuadamente la cuestión serán tenidos en cuenta en la evaluación. Se tendrán en cuenta igualmente aspectos como el nivel de redacción, la precisión terminológica y la preocupación por el orden expositivo. Respeto de las normas de puntuación y ortográficas (las faltas de ortografía conllevarán una penalización de 0,10 puntos por falta).
5. El alumno expondrá y entregará los trabajos que haya acordado con el profesor, en el plazo que éste le indique. Estos trabajos, así como otras prácticas que puedan ser solicitados a lo largo del curso, serán las herramientas de calificación para esta asignatura de elevado carácter práctico.

9. Bibliografía y otros recursos

BAZIN, A. (2004). *¿Qué es el cine?* Ediciones Rialp.
COUSINS, M. (2001). *Historia del cine*. Blume.
GUBERN, R. (1983). *Cien años de cine.* Editorial Bruguera, S.A.
KRAKAUER. S (1985). *De Caligari a Hitler. Historia psicológica del cine alemán*. Ediciones Paidós.
LUMET, S. (1995). *Así se hacen las películas.* Ediciones Rialp.
STAM, R. (2001). *Teorías del cine.* Paidós. Tirard, L. (2002). Lecciones de cine. Paidós.

Lecturas obligatorias:

Debord, G. (1967). *La sociedad del espectáculo.*
https://tecnoeducativas.files.wordpress.com/2019/03/debord-sociedad-del-espectaculo-1-2-3.pdf