

DATOS IDENTIFICATIVOS

Estética: Palabra e imagen

Asignatura	Estética: Palabra e imagen			
Código	V01G400V01961			
Titulación	Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios			
Descriptores	Creditos ECTS	Seleccione	Curso	Cuatrimestre
	6	OP	3	1c
Lengua	Castellano			
Impartición	Gallego			
Departamento	Literatura española y teoría de la literatura			
Coordinador/a	Candelas Colodrón, Manuel Angel			
Profesorado	Candelas Colodrón, Manuel Angel			
Correo-e	mcande@uvigo.es			
Web				
Descripción general	Los contenidos de la materia están distribuidos en dos partes: a) Introducción al estudio de la Estética y breve panorámica de su historia b) La estética de la imagen: estudio de los principales movimientos cinematográficos			

Competencias

Código	
A1	Que el estudiantado sepa aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posea las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
A2	Que el estudiantado haya demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
A5	Que el estudiantado haya desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
B2	Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permita al estudiantado acceder al ejercicio de la actividad profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
B3	Capacidad del estudiantado en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al campo de los estudios lingüísticos y literarios.
B5	Capacidad del estudiantado para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que integran el título.
B6	Ser capaces de apreciar otras culturas y expresiones artísticas y competentes para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad intercultural. Explorar además las repercusiones sociales, profesionales, educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas estudiadas en el grado.
B9	Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de manera autónoma basándose en los conocimientos adquiridos y en el uso de las nuevas tecnologías.
C3	Conocimiento de la literatura gallega, española y portuguesa.
C6	Conocimiento de los conceptos y métodos del análisis literario.
C7	Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica literaria.
C10	Conocimiento de los conceptos y métodos de la literatura comparada.
C18	Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos e Internet.
D2	Comunicación oral y escrita en la lengua materna.
D5	Capacidad de generar nuevas ideas.
D8	Habilidad para trabajar de forma autónoma.
D10	Capacidad de análisis y síntesis.
D11	Capacidad para manejar la bibliografía consultada y para citarla adecuadamente.

Resultados de aprendizaje

Resultados previstos en la materia	Resultados de Formación y Aprendizaje			
Adquirir conciencia del problema de la diferencia estética y de la ruptura con la tradición característica del presente	A2 A5	B6	C10 C18	D5 D10
Conocimiento de los más relevantes movimientos cinematográficos, integrándolos en el contexto de la historia social y política en que estos se producen	A1 A2 A5	B2 B5 B6 B9	C3 C6 C7 C18	D5
Capacidad para reflexionar sobre la estética de las corrientes cinematográficas de manera que pueda desarrollar una actividad como crítico o historiador.	A1 A5		C6 C7 C10 C18	D11
Capacidad para elaborar un trabajo de investigación que aborde el análisis de una película, la obra de un director, una corriente, etc., con garantía de rigor, acorde con las normas de una investigación académica	A1	B3	C6 C7 C10	D2 D8 D10 D11 D12

Contenidos

Tema	
1. La Estética	1.1 Concepto. Lo bello. La percepción del arte. Filosofía y teoría del arte. 1.2 Breve historia de la Estética. La mimesis, el modelo helénico. Platón/Aristóteles. Baumgarten. Kant. Estéticas contemporáneas. 1.3. Palabra e imagen. Eloquencia muta/ pintura loquens. Mimesis. Illustratio. Emblemas. Lessing y su Laoconte. Arte abstracto. Arte conceptual. 1.4. Estéticas y teorías del arte. 1.5. La estética audiovisual.
2. Teorías, lenguajes y creación.	2.1. Elementos del lenguaje visual. 2.2. La narración fílmica. 2.3. Análisis cinematográfico. 2.4. Recepción: público, industria, crítica. 2.5. Historia industrial. Producción.
3. Géneros cinematográficos.	3.1. Comedia. Burlesco. Cine cómico. De situación. Screwball. Melodrama. Musical 3.2. Épica: western, cine negro, aventuras, histórico, peplum. 3.3. Documental. Cinema verité. 3.4. Fantástico. De fantasía. 3.5. Animación.
4. Estética cinematográfica y evolución histórica.	4.1. La invención del cine: los pioneros. 4.2. Las vanguardias. Surrealismo. 4.3. Expresionismo alemán. 4.4. El cine soviético. 4.5. El cine de los grandes estudios americanos. 4.6. El cine americano de postguerra. El cine clásico. 4.7. El neorrealismo y el cine italiano de postguerra. Melodrama y comedia. 4.8. La nouvelle vague. 4.9. El Free cinema británico. El nuevo cine alemán. El Cinema Nuovo italiano. 4.10. Transformaciones en el cine norteamericano. 4.11. Cine europeo y el nuevo Hollywood 4.12. Cinematografías asiáticas. Aproximación al cine africano. 4.13. Cinematografías latinoamericanas. 4.14. Cine actual. Cine Dogma. Realismo social.

Planificación

	Horas en clase	Horas fuera de clase	Horas totales
Sesión magistral	20	40	60
Estudio de casos/análisis de situaciones	14	28	42
Trabajos de aula	10	30	40
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo	4	4	8

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías	
	Descripción
Sesión magistral	El profesor/a explicará en clase cada uno de los temas incluidos en el programa de la materia. Presentará en clase las películas que serán motivo de análisis y debate.
Estudio de casos/análisis de situaciones	A medida que avance la explicación del programa los alumnos/as podrán resolver casos prácticos referidos a la identificación de los rasgos, formales y de contenido, característicos de la estética de cada movimiento cinematográfico.
Trabajos de aula	Los/as estudiantes podrán realizar, a lo largo del curso, en función del número de personas matriculadas, un trabajo que expondrán en el aula ante sus compañeros/as.

Atención personalizada

Metodologías	Descripción
Estudio de casos/análisis de situaciones	El estudio de casos concretos se llevará a cabo a lo largo del curso. Cada alumno/a habrá de resolver al menos uno de esos casos. Todos los alumnos contarán con la guía y colaboración del profesor/a

Evaluación

	Descripción	Calificación	Resultados de Formación y Aprendizaje	
Estudio de casos/análisis de situaciones	Se valorará la participación en clase.	10	C3 C6 C7 C10	D2 D5 D12
Trabajos de aula	Es evaluación condicionada al número de alumnado: si es excesivo, no se solicitarán. La calificación, en ese caso, quedará anulada.	10	A5 B2 B3 B5 B6 B9	D2 D5 D10
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo	Al final del curso, se solicitará al alumnado dos pruebas de respuesta larga, por escrito, que deberán elaborar en el plazo de 24 hora. 1. Una pregunta teórica, a propósito de uno de los apartados específicos del programa, tratados a lo largo del curso. 2. Un análisis formal de una película elegida por el profesor/a.	80		

Otros comentarios sobre la Evaluación

El examen final coincidirá con las Pruebas de respuesta larga.

Para el alumnado de la fórmula semipresencial, la evaluación consistirá en la elaboración de al menos seis análisis formales de otras seis películas elegidas por el profesor.

Para el examen de julio se mantendrá la misma estructura de examen que el de las pruebas de respuesta larga.

Fuentes de información

Bibliografía Básica

Bibliografía Complementaria

ALTMAN, RICK, **Los géneros cinematográficos**, Barcelona: Paidós,
 Bordwell, David y Thompson, Kristin, **El arte cinematográfico: una introducción**, Barcelona: Paidós,
 Bozal, Valeriano, **Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas I y II**, Madrid: Visor,
 Caparrós Lera, José María, **Historia del cine europeo : de Lumière a Lars von Trier**, Madrid: Rialp,
 Castro De Paz, José Luis, Pérez Perucha, Julio y Zunzunegui, Santos, (dirs.), **La nueva memoria. Historia(s) del cine español**, A Coruña: Vía Láctea,
 Eco, Umberto, **Historia de la belleza**, Barcelona: Lumen,
 Gubern, Román, **Historia del cine**, Barcelona: Lumen,
 Heredero, Carlos F. y Monterde, José Enrique, **En torno al Free Cinema: la tradición realista del cine británico**, Valencia: IVAC,
 QUINTANA, Angel,, **Cine italiano 1942-1961**, Barcelona: Paidós,
 Sánchez Noriega, José Luis, **Historia del cine (nueva edición)**, Madrid: Alianza Editorial,

Recomendaciones

Asignaturas que continúan el temario

Filosofía: Introducción a las ciencias humanas y sociales/V01G400V01103

Historia: Historia de las culturas ibéricas/V01G400V01201

Literatura: Crítica literaria/V01G400V01205

Literatura comparada/V01G400V01404

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Literatura española de los siglos XX-XXI/V01G400V01935

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Literatura: Teoría de la literatura/V01G400V01203

Retórica y poética/V01G400V01402

Sociolingüística/V01G400V01401

Análisis de las obras centrales de la literatura gallega durante el franquismo/V01G400V01924

Análisis de las obras centrales del período Nós/V01G400V01923

Géneros/V01G400V01963

Literatura española de los siglos XX-XXI/V01G400V01935
