

TITULACIÓN: GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Nombre: **TEORÍA Y CRÍTICA AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA**

Curso: CUARTO

Semestre: SEGUNDO

Tipo (Formación Básica/Obligatoria/Optativa): Optativa

Horas de clase semanales: 4

Créditos totales (ECTS): 6

Año del Plan de Estudio: 2010

Profesor: Juan Jesús Gómez de Lara Sosa

Dirección electrónica: juanjesus.gomezdelara@eusa.es

2. DESCRIPTORES

Facilita los conocimientos necesarios para que puedan disponer de recursos teóricos, metodológicos y críticos para disfrutar y desentrañar el diverso y complejo fenómeno audiovisual y multimedia. La crítica de cine, audiovisual y multimedia como punto de encuentro y referencia para el espectador.

3. SITUACIÓN

Conocimientos y destrezas previos:

Es necesario el conocimiento previo de los grandes hitos de historia del cine universal.

Recomendaciones y consejos de interés:

Es recomendable que el alumno se muestre especialmente activo en cuanto al visionado de materiales audiovisuales fuera del horario de clase.

Adaptaciones para estudiantes con necesidades especiales:

Capacidad de ofrecer explicaciones en inglés para estudiantes extranjeros.

4. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos:

- Analizar y discutir el concepto de crítica, su origen y función.
- Realizar una introducción a la historia y la teoría de la crítica cinematográfica y a la teoría y la crítica de los discursos videolúdicos.
- Establecer la diferencia entre el ejercicio de la crítica en la prensa diaria y las revistas especializadas. Importancia e influencia de la crítica en la producción, realización y recepción de las obras de arte.
- Establecer los límites, clases, funciones y tipologías de las críticas videolúdicas.
- Construir un modelo aplicable a obras fílmicas y videolúdicas.

Competencias transversales genéricas:

- G02. Capacidad de trabajo en equipo audiovisual y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así como capacidad para integrarse en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.
- G04. Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.
- G06. Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

- G07. Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.
- G08. Fomento del espíritu emprendedor.
- G09. Fomento de las garantías de igualdad.

Competencias específicas:

- E04. Capacidad para definir temas de investigación o creación personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento o desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretación.
- E27. Capacidad de distinguir y apreciar las propuestas estéticas, artísticas y narrativas de cinematografías diferentes a la estadounidense o a la europea.
- E39. Capacidad de generación de textos teóricos, analíticos y críticos (escritos, audiovisuales, multimedia) sobre diferentes discursos audiovisuales y multimedia (cine, televisión, videoarte, videoclip, videojuegos, etc)
- E40. Capacidad para llevar a cabo el análisis de las estructuras, contenidos y estilos de la programación televisiva y radiofónica españolas así como las distintas variables influyentes en su configuración y procesos tanto comunicativos como espectaculares por ellos generados.

5. CONTENIDOS O BLOQUES TEMÁTICOS

PARTE 1. La crítica cinematográfica y televisiva

Bloque I. Teoría y crítica cinematográficas

Bloque II. Crítica de cine y TV: cuestiones prácticas

PARTE 2. La crítica multimedia

Bloque III. Crítica multimedia: cuestiones prácticas

Bloque IV. De la imagen cinematográfica a la imagen digital

Bloque V. Sobre el videojuego

6. TEMARIO DESARROLLADO

- Tema 1. De donde viene la “crítica de...” ¿arte?: en torno al concepto de crítica
- Tema 2. Tipología de textos críticos. Recorrido por las principales categorías del texto
- Tema 3. Géneros cinematográficos
- Tema 4. La literatura y el cine, dos géneros hermanos
- Tema 5. Vagabundos de un nuevo mundo: las primeras aproximaciones críticas al cine
- Tema 6. Las teorías de los cineastas
- Tema 7. Cuando la filosofía se subió a la acera:
- Tema 8. El panorama de la crítica de cine en Internet.
- Tema 9. Los videoclips: la mezcla de música y audiovisual.
- Tema 10. ¿Una nueva estética? Conflictos y subversiones (feminismo, marxismo...)
- Tema 11. La cuestión del realismo en el cine: ficción, documental
- Tema 12. Los videojuegos como género audiovisual en auge.
- Tema 13. Internet como espacio abierto a una creación audiovisual compartida

7. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DOCENTES

METODOLOGÍA

Clases teóricas

La consideración de los créditos aconseja orientar la clase hacia perspectivas eminentemente pragmáticas donde los planteamientos teóricos puedan inscribirse y justificarse en el desarrollo de una praxis analítica, respecto al filme o videojuego criticado, y creativa, respecto del texto crítico que debe producir.

La metodología de la asignatura está por tanto concebida como una adecuada combinación de explicaciones teórico-prácticas.

El desarrollo de los temas enunciados en el programa encontrará su oportuno complemento en la proyección de títulos, fragmentados o completos, o de videojuegos, significativos. Estos filmes y juegos se ofrecen como "el texto" adecuado que permitirá analizar los elementos pertinentes correspondientes a cada época, autor, género, momento histórico, etc., y así construir la crítica de los mismos adecuada a los medios donde va a ser publicada.

Por ello, se analizarán, comentarán y criticarán filmes pertenecientes a cualquier etapa de la Historia del Cine o de la Historia del Videojuego y a cualquier género, tanto de autores extranjeros como españoles. Del mismo modo se analizarán, comentarán y criticarán filmes y videojuegos españoles y extranjeros. Prestaremos especial atención a determinadas filmografías y ludografías de autores considerados importantes y significativos para el desarrollo de la asignatura.

Elaboración de críticas y análisis fílmicos y videolúdicos

El alumno se enfrentará, guiado por el profesor, a la construcción de diversos ejercicios críticos. En fase anterior, estableceremos varios modelos que deberán ser conjugados por el alumno a la hora de elaborar su mejor crítica.

Elaboración de un modelo crítico fílmico y videolúdico

El profesor confeccionará, con ayuda de los alumnos, cinco modelos críticos aplicables a los discursos fílmicos y videolúdicos: crítica dialógica, crítica rizomática, crítica estética, crítica idiográfica, crítica nomológica.

TÉCNICAS DOCENTES

☒ Exposición y debate	☒ Tutorías especializadas	☒ Sesiones académicas prácticas
☒ Visitas y excursiones	☐ Controles de lectura	☒ Otras: Foros, wikis y visionado

8. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

El Sistema de Evaluación adoptado será el Estándar propuesto por el Centro teniendo en cuenta la siguiente ponderación:

Para los estudiantes que lleguen al 75% de asistencia a clase (modalidad A):

- **Actividades durante clase:** Serán debates, preguntas o aportaciones. Su porcentaje será del 25%
- **Trabajos en grupo:** Se realizará un trabajo en grupo enunciado por el profesor en clase. El porcentaje será del 25%
- **Tareas:** Se entregarán varias tareas puntuales enunciadas por el profesor en clase y publicadas en la plataforma. El porcentaje será del 25%
- **Presentaciones:** Exposiciones públicas de trabajos relacionados con el temario impartido en el curso. Su porcentaje será del 25%

Para los estudiantes que NO superen el 75% de asistencia a clase (modalidad B), además para 2ª convocatoria y 3ª convocatoria:

- **Trabajos individuales:** Se entregarán varios trabajos individuales enunciados por el profesor en clase y publicados en la plataforma. El porcentaje será del 30%
- **Tareas:** Se entregarán varias tareas puntuales enunciadas por el profesor en clase y publicadas en la plataforma. El porcentaje será del 30%
- **Presentaciones:** Entrega de trabajos que han expuestos los compañeros en público pero de forma digital (vídeos, presentaciones, etc...). Su porcentaje será del 40%

9. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

ESPECÍFICA

- BAECQUE, Antoine de (2005): *Teoría y crítica del cine. Avatares de una cinefilia*, Paidós, Barcelona.
- BAZIN, André (2012): *Qué es el cine*. Rialp. Madrid.
- BERGALA (2007): *La hipótesis del cine. Pequeño tratado sobre la transmisión del cine en la escuela y fuera de ella*, Laertes Educación, Barcelona.
- CABRERA INFANTE, Guillermo (2005): *Un oficio del siglo XX*, El País-Aguilar, Madrid.
- CARMONA, Ramón (1993): *Cómo se comenta un texto filmico*, Cátedra, Madrid.
- JULLIER, Laurent (2006): *¿Qué es una buena película?*, Paidós, Barcelona.
- LIANDRAT, Suzanne y LEUTRAT, Jean-Louis (2003): *Cómo pensar el cine*, Cátedra, Madrid.
- MONTIEL, Alejandro (2002): *El desfile y la quietud (Análisis filmico versus Historia del Cine)*, Generalitat Valencia, Valencia.
- PRÉDAL, René (2004): *La critique du cinéma*, Armand Colin, Paris.
- STAM, Robert (2001): *Teorías del cine, una introducción*. Ed. Paidós. Barcelona.
- TRUFFAUT, François (1966): *El cine según Hitchcock*. Alianza Editorial. Madrid.

GENERAL

- AGEE, James (2001): *Escritos sobre cine*, Paidós, Barcelona.
- AUMONT, Jacques y MARIE, Michel (1990): *Análisis del film*, Paidós, Barcelona.
- AUMONT, Jacques (2004): *Las teorías de los cineastas. La concepción del cine de los grandes directores*, Paidós, Barcelona.
- BAECQUE, Antoine de (2003): *La política de los autores. Manifiestos de una generación de cinéfilos*, Paidós, Barcelona.
- BAECQUE, Antoine y TESSON, Charles (eds.) (2005): *Una cinefilia a contracorriente: La nouvelle vague y el gusto por el cine americano*, Paidós, Barcelona.
- BAECQUE, Antoine de (ed.) (2006): *Nuevos cines, nueva crítica. El cine en la era de la globalización*, Paidós, Barcelona.
- BENET, Vicente J. (2004): *La cultura del cine. Una introducción a la Historia y la Estética del cine*, Paidós, Barcelona.
- CABRERA INFANTE, Guillermo (2005): *Un oficio del siglo XX*, El País-Aguilar, Madrid.
- CASSETTI, Francesco y DI CHIO, Federico (1996): *Cómo analizar un film*, Cátedra, Madrid.
- CIMENT, Michel (2007): *Pequeño planeta cinematográfico*, Akal, Madrid.
- COBO, Sergio; HERNÁNDEZ-SANTAOLALLA, Víctor (2015): "Firefly. Alteridad, distopía y libertad en el Lejano Oeste especial" dentro del libro *Joss Whedon* (Irene Raya Bravo y Pedro José García García, coords.) Diábolo Ediciones, 2015.
- COBO, Sergio; FERNÁNDEZ, Samuel (2014): "La imagen-resistencia en la obra de Mercedes Álvarez" dentro del libro *Apuntes de cine español. Homenaje a Rafael Utrera*. Madrid: 2014, Delta.
- CRESPO, Alfonso (2008): *Un cine febril*, Metropolisiana ediciones, Sevilla.
- COMPANY, Juan Miguel y MARZAR, José Javier (1999): *La mirada cautiva. Formas de ver en el cine contemporáneo*, Generalitat Valencia, Valencia.
- CORTIJO, Javier (2000): *No dispares contra el crítico (o apunten entre los ojos)*, Jaguar, Madrid.
- DANÉY, Serge (2004): *Cine, arte del presente*, Santiago Arcos Editor, Buenos Aires.
- DE LUCAS, Gonzalo (2001): *Vida secreta de las sombras. Imágenes del fantástico en el cine francés*, Paidós, Barcelona.

- FERNÁNDEZ SANTOS, Ángel (2007): *La mirada encendida. Escritos sobre cine*, Debate, Madrid.
- GONZÁLEZ REQUENA, Jesús (ed.) (1995): *El análisis cinematográfico: teoría y práctica del análisis de la secuencia*, Ed. Complutense, Madrid.
- ROHMER, Éric (1999): *El gusto por la belleza*, Paidós, Barcelona.
- ROSENBAUM, Jonathan & MARTIN, Adrian (2004): *Movie mutations. The changing face of world cinephilia*, BFI Publishing, London.
- ROSSELLINI, Roberto (2000): *El cine revelado*, Paidós, Barcelona.
- TRUFFAUT, François (1999): *El placer de la mirada*, Paidós, Barcelona.
- VV. AA. (1997) *Los escritores frente al cine*, Fundamentos, Madrid.
- VV.AA. (1998): *La cinefilia*, nº 11 - especial de *Nickelodeón, revista de cine*, Madrid.
- VV.AA. (2002): *La crítica*, nº 23 – especial de *Nickelodeón, revista de cine*, Madrid.
- ZUNZUNEGUI, Santos (1989): *Pensar la imagen*, Cátedra, Madrid.
- ZUNZUNEGUI, Santos (1996): *La mirada cercana. Microanálisis fílmico*, Paidós, Barcelona.
- ZUNZUNEGUI, Santos y TALENS, Jenaro (2007): *Contracampo: Ensayos sobre teoría e historia del cine*, Cátedra, Madrid.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

REVISTAS DE CRÍTICA DE CINE EN CASTELLANO:

- *CAHIERS DU CINÉMA-ESPAÑA* (Madrid-Barcelona) (publicación mensual desde mayo 2007)
- *DIRIGIDO (POR)* (Barcelona) (publicación mensual)
- *LETRAS DE CINE* (Valladolid) (publicación anual)
- *FOTOGRAFÍAS* (Barcelona) (publicación mensual)
- *CINEMANÍA* (Madrid) (publicación mensual)
- *NOSFERATU* (San Sebastián) (publicación semestral)

FUENTES WEB:

- **Revistas de crítica/análisis y foros en castellano:**
- CONTRAPICADO.NET (España): www.contrapicado.net/
- MIRADAS DE CINE (España): <http://miradas.net>
- TREN DE SOMBRAS (España): www.trendesombras.com/
- CINEXILIO (foro): <http://cinexilio.yuku.com/bcinexilio>
- BLOGS&DOCS (España, sobre cine documental): <http://www.blogsandocs.com/>
- CÁMARA LENTA (España, Sevilla): <http://www.revistacamarylenta.com/index.html>
- KANE3 (España): <http://www.kane3.es/cine/>
- EL AMANTE (Argentina): www.elamante.com/
- LA LECTORA PROVISORIA (Argentina) (Quintín y Flavia): <http://lalectoraprovisoria.wordpress.com/>
- OTROCAMPO (Argentina): www.otrocampo.com/
- REVISTA LUMIERE: <http://www.elumiere.net/>

Revistas, páginas y foros web en inglés y francés:

- CAHIERS DU CINÉMA (Francia): www.cahiersducinema.com
- CHICAGO READER (EE.UU.) (Jonathan Rosenbaum): www.chicagoreader.com/movies/index.php
- CINEMASCOPE (Canadá): <http://www.cinema-scope.com>
- FILM COMMENT (EE.UU.) / FILM SOCIETY OF THE LINCOLN CENTER: www.filmlinc.com/fcm/fcm.htm
- FIPRESCI (International Federation of Film Critics): <http://www.fipresci.org/>
- HORSCHAMP (Canadá): <http://www.horschamp.qc.ca/>
- ROUGE (Australia): www.rouge.com.au
- SENSES OF CINEMA (Australia): www.sensesofcinema.com
- SIGHT & SOUND (RU): www.bfi.org.uk/sightandsound