

FICHA IDENTIFICATIVA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Código: 36559

Nombre: Modos de representación del cine clásico

Ciclo: Grado

Créditos ECTS: 6

Curso académico: 2025-26

TITULACIONES

Titulación	Centro	Curso	Periodo
1333 - Grado en Comunicación Audiovisual	Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació	2	Primer cuatrimestre

MATERIAS

Titulación	Materia	Carácter
1333 - Grado en Comunicación Audiovisual	Teoría e historia de los medios audiovisuales y nuevos soportes multimedia	OBLIGATORIA

COORDINACIÓN

FUENTE SOLER MANUEL DE LA

RESUMEN

Modos de Representación en el Cine Clásico es una asignatura obligatoria del Grado en Comunicación Audiovisual que forma parte de la materia Teoría e Historia de los Medios Audiovisuales y Nuevos Soportes Multimedia".

Estudio y análisis del cine clásico en tanto modo de representación institucional, industria, institución y discurso en su genealogía, desarrollo y evolución en sentido histórico-ideológico.

Desde una perspectiva teórica, crítica y analítica, esta asignatura tiene como objetivo ofrecer al estudiantado una comprensión profunda del cine clásico como sistema de representación dominante en la historia de los medios audiovisuales. Se abordarán sus fundamentos estéticos, industriales e ideológicos, así como su evolución y pervivencia en el contexto de los procesos de globalización y transformación tecnológica. Además, se introducirá al alumnado en el análisis comparado de otros medios (como la radio, la televisión o los entornos interactivos) con el fin de ampliar el horizonte de estudio y comprender las continuidades y rupturas discursivas, narrativas y sonoras entre diferentes formatos y lenguajes.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS DE LA MISMA TITULACIÓN

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

OTROS TIPOS DE REQUISITOS

No se contemplan otros tipos de requisitos.

COMPETENCIAS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-

Capacidad para actuar defendiendo una cultura de la paz y respetando los derechos fundamentales en los procesos de la comunicación, en concreto la igualdad entre mujeres y hombres en todos los tratamientos informativos, interpretativos, sígnicos, dialógicos y opinativos de la comunicación.

Capacidad para buscar, seleccionar, leer, interpretar y analizar textos y documentos tanto escritos como audiovisuales (capacidad analítica, sintética y crítica).

Conocer los aspectos sociales, históricos, económicos y culturales de los contextos propios y ajenos relevantes.

Conocimiento de los diversos lenguajes, códigos y modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales: fotografía, cine, radio, televisión, vídeo e imagen electrónica, internet, etc. a través de sus propuestas estéticas e industriales, además de su relevancia social y cultural y su evolución a lo largo del tiempo, que deberá generar la capacidad para analizar relatos y obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Que los estudiantes manifiesten 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.

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Que los estudiantes sean capaces de obtener y seleccionar la información y las fuentes relevantes para la solución de problemas y la elaboración de estrategias.

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Que los estudiantes tengan la capacidad y la creatividad necesarias para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la producción comunicativa, aplicando soluciones y puntos de vista fundados en el desarrollo de los proyectos.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Primeros años del cine

Análisis de los orígenes del cine como tecnología, arte e industria. Se estudiarán las primeras experiencias audiovisuales, la emergencia de los primeros formatos narrativos y las condiciones de exhibición, distribución y recepción que caracterizaron esta etapa fundacional.

- 1.1. La invención del cinematógrafo y primeros textos audiovisuales
- 1.2. El modelo de Lumière frente al modelo de Edison
- 1.3. Primeros públicos y géneros cinematográficos

2. Modo de Representación Primitivo

Exploración del desarrollo del lenguaje cinematográfico anterior a la estandarización del cine clásico. Se abordarán las características formales y expresivas del Modo de Representación Primitivo, así como la diversidad de producciones en diferentes contextos nacionales.

- 2.1. Configuración del lenguaje cinematográfico
- 2.2. Georges Méliès y el espectáculo de atracciones
- 2.3. Las industrias nacionales

3. Modo de Representación Institucional y el lenguaje cinematográfico

Estudio del surgimiento del Modo de Representación Institucional como sistema narrativo dominante en el cine clásico. Se analizarán los principales desarrollos técnicos, estilísticos y narrativos que configuran este modo, así como su proyección internacional.

- 3.1. El pacto narrativo institucional: Edwin S. Porter y David W. Griffith
- 3.2. La construcción de la sintaxis cinematográfica
- 3.3. La internacionalización de las industrias

4. Concepto de cine clásico

Profundización en la definición estética e ideológica del cine clásico. Se examinarán los géneros más relevantes, las aportaciones de cineastas clave y las convenciones narrativas que estructuran este modelo.

- 4.1. Los géneros cinematográficos
- 4.2. John Ford y la construcción del cine norteamericano
- 4.3. Ernst Lubitsch y la comedia

5. Cine documental y cine de ficción

Análisis comparado de las formas documentales y ficcionales del cine clásico. Se prestará especial atención al uso del cine con fines sociales, políticos e ideológicos, así como a la consolidación del sistema de estrellas como mecanismo de representación.

- 5.1. El cine como herramienta de intervención
- 5.2. El documental y la propaganda política
- 5.3. El starsystem cinematográfico

6. La hegemonía de la ficción cinematográfica

Estudio del apogeo del modelo clásico hollywoodiense y de los factores que llevaron a su transformación en los años cincuenta. Se analizarán las relaciones entre cine, televisión, música popular y la evolución de los públicos.

- 6.1. La consolidación de Hollywood
- 6.2. La crisis de los géneros cinematográficos en los años 50
- 6.3. Televisión, cultura rock y nuevos públicos

Resultados de aprendizaje

Estos contenidos se plasmarán en los siguientes resultados de aprendizaje:

- Conocer los códigos y modos de representación propios de la comunicación audiovisual.
- Identificar la relevancia social cultural e histórica de las propuestas estéticas de las industrias audiovisuales.
- Llevar a cabo análisis de relatos y obras audiovisuales.
- Conocer la interrelación entre los sujetos de la comunicación audiovisual: autores, instituciones, empresas, medios, soportes y receptores.
- Definir temas de investigación o creación personal innovadora.
- Exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o informáticos.
- Asumir la responsabilidad de un proyecto propio.
- Desarrollar un trabajo creativo o de investigación

VOLUMEN DE TRABAJO (HORAS)

ACTIVIDADES PRESENCIALES

Actividad	Horas
Teoría	60,00
Total horas	60,00

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Actividad	Horas
Asistencia a otras actividades	0,00
Elaboración de trabajos individuales o en grupo	50,00
Estudio y trabajo autónomo	30,00
Preparación de clases	10,00
Preparación de actividades de evaluación	0,00
Resolución de casos prácticos	0,00

METODOLOGÍA DOCENTE

Actividades presenciales

La docencia presencial seguirá las siguientes metodologías:

- **Lección magistral:** La lección magistral es una metodología docente basada en la exposición oral por parte del profesorado, que transmite al estudiantado de forma estructurada y argumentada los contenidos fundamentales de la asignatura. Esta modalidad se utiliza especialmente para introducir conceptos teóricos clave, marcos metodológicos, enfoques analíticos y debates relevantes, proporcionando una base sólida para el aprendizaje autónomo y el desarrollo posterior de actividades prácticas. En el contexto de esta asignatura, la lección magistral no se concibe como una actividad unidireccional, sino como una estrategia interactiva en la que el profesorado fomenta la participación activa del estudiantado mediante preguntas, debates guiados o análisis colectivos de fragmentos audiovisuales. Este formato permite contextualizar el contenido, aclarar dudas y establecer relaciones críticas entre los distintos temas del programa.
- **Estudio y análisis de casos:** El estudio y análisis de casos es una metodología orientada a la aplicación crítica de los contenidos teóricos a situaciones concretas, mediante el examen de ejemplos paradigmáticos relevantes. En el contexto de una asignatura teórica centrada en el cine clásico, esta estrategia se basa en la selección y el análisis detallado de películas, secuencias o estilos representativos que ilustran modos de representación institucional, géneros, tendencias o configuraciones estéticas específicas. A través de esta metodología, el estudiantado adquiere herramientas para interpretar las obras cinematográficas no solo como productos artísticos o industriales, sino también como construcciones ideológicas y culturales insertas en contextos históricos determinados. El análisis de casos permite, por tanto, una comprensión más profunda y contextualizada del cine clásico, reforzando la capacidad crítica y la articulación entre teoría y ejemplos concretos.
- **Debates y seminarios:** Los debates y seminarios se configuran como espacios de intercambio crítico en los que se potencia activamente la participación del estudiantado. Esta metodología tiene como objetivo fomentar la reflexión, la argumentación y el desarrollo del pensamiento propio a partir de los contenidos tratados en las sesiones teóricas y de la exposición de ejemplos paradigmáticos del cine clásico. A lo largo del curso, se propondrán sesiones de discusión en las que, partiendo de conceptos clave, secuencias audiovisuales o lecturas recomendadas, el estudiantado podrá confrontar ideas, desarrollar puntos de vista personales y dialogar con sus compañeras/os y con el profesorado. Estas actividades buscan consolidar los aprendizajes, estimular la mirada crítica y favorecer una comprensión más profunda del papel del cine clásico en la configuración de los discursos audiovisuales.

Actividades no presenciales

El alumnado desarrollará las siguientes actividades no presenciales:

- **Estudio y trabajo autónomo: Consulta y estudio bibliográficos.** La consulta y estudio de bibliografía especializada constituye una actividad fundamental para el aprendizaje autónomo del estudiantado. Esta tarea permite profundizar en los contenidos teóricos de la asignatura, ampliar perspectivas analíticas y consolidar una base crítica sólida sobre los modos de representación en el cine clásico. El estudiantado deberá familiarizarse con textos clave del campo de los estudios fílmicos, tanto de carácter teórico como histórico, así como con análisis específicos sobre películas, géneros, autores/as y contextos relevantes. La bibliografía recomendada estará disponible a través del campus virtual o los recursos de la biblioteca universitaria, e incluirá manuales de referencia, artículos académicos, capítulos monográficos y otros materiales pertinentes. Esta actividad se vincula estrechamente con otras metodologías de la asignatura, como los debates, los análisis de casos o la elaboración de trabajos, ya que proporciona los fundamentos necesarios para una participación fundamentada y crítica en todas ellas.
- **Elaboración de trabajos individuales o en grupo.** El estudiantado pondrá en práctica habilidades de investigación, análisis fílmico, organización de ideas y argumentación académica. También deberá demostrar la capacidad de contextualizar su objeto de estudio en términos históricos, estéticos e ideológicos, así como emplear adecuadamente las fuentes bibliográficas y los marcos teóricos trabajados durante el curso.
- **Preparación de clases:** Las tutorías académicas constituyen un espacio de acompañamiento personalizado que permite al estudiantado resolver dudas, recibir orientación metodológica y reforzar el proceso de aprendizaje. Estas sesiones, que podrán desarrollarse de forma presencial o virtual, están concebidas como un recurso complementario a las clases teóricas y a las actividades prácticas o de evaluación. El estudiantado podrá utilizar las tutorías para plantear cuestiones relacionadas con los contenidos de la asignatura, comentar lecturas, solicitar orientación sobre el análisis de casos o recibir asesoramiento en la preparación del trabajo final. Asimismo, se fomentará el uso de este espacio para el seguimiento del progreso académico individual, así como para la reflexión sobre las estrategias de estudio y participación. Las consultas se podrán realizar dentro del horario establecido por el profesorado o mediante cita previa, y su objetivo principal es contribuir a una experiencia formativa más cercana, eficaz y adaptada a las necesidades de cada estudiante.

Innovación educativa

Esta asignatura se adscribe al proyecto de innovación educativa PIII-3900174 "Por una tecnología igualitaria e inclusiva. Concienciar sobre el sesgo de género en las aplicaciones digitales y la inteligencia artificial" y sigue las actividades aprobadas al respecto por el Servicio de Formación Permanente e Innovación Educativa (SFPIE), entre las que destacan: 1. Implantar metodologías docentes proactivas, en el seno del equipo, que incentiva la motivación del estudiantado hacia el aprendizaje desde un enfoque de género; 2. Crear recursos curriculares desde una perspectiva de género.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Esta asignatura tiene en cuenta especialmente los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- **ODS 4, Educación de calidad.** Meta 7, que el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la

valoración de la diversidad cultural, y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

- **ODS 5, Igualdad de género.** Meta 1, poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

EVALUACIÓN

El sistema general de calificaciones seguirá el Reglamento de evaluación y calificación de la Universitat de València para títulos de grado y máster, aprobado por el Consell de Govern el 30 de mayo de 2017 (ACGUV 108/2017).

Evaluación en la primera convocatoria

La evaluación de la asignatura en primera convocatoria se desarrollará del siguiente modo:

- **Prueba escrita final (80%).** Consistirá en un examen teórico que evaluará la comprensión crítica de los contenidos trabajados a lo largo del curso, incluyendo conceptos fundamentales, análisis de ejemplos paradigmáticos y marcos teóricos aplicados. El examen podrá incluir preguntas de desarrollo, comentario de texto o análisis fílmico, y está diseñado para valorar la capacidad del estudiantado para relacionar conocimientos y aplicar el pensamiento analítico. Esta prueba es recuperable en segunda convocatoria. Será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en esta prueba para poder hacer media con el resto de los sistemas de evaluación.
- **Presentación de esquemas, resúmenes y textos propuestos (5%).** A lo largo del curso, el estudiantado deberá realizar de forma periódica esquemas y/o resúmenes de los textos indicados por el profesorado, así como participar en tareas de lectura crítica. Estas actividades tienen como objetivo fomentar el estudio continuo, la comprensión de los contenidos teóricos y el desarrollo de habilidades de síntesis y expresión escrita. Esta actividad no es recuperable en segunda convocatoria, ya que está vinculada al trabajo continuado durante el curso.
- **Valoración de actitud y participación en la dinámica de la clase (15%).** Se valorará la implicación activa del estudiantado en el desarrollo de las sesiones presenciales, especialmente en los debates, seminarios y análisis colectivos. Se tendrá en cuenta tanto la frecuencia como la calidad de las intervenciones, así como el respeto hacia las opiniones del resto del grupo y la disposición al aprendizaje compartido. Esta actividad no es recuperable en segunda convocatoria, al tratarse de una evaluación de la actitud y la participación presencial durante el curso.

Evaluación en la segunda convocatoria

La evaluación en segunda convocatoria mantendrá, si fuera el caso, las calificaciones obtenidas en los bloques aprobados en la primera. La evaluación de los bloques suspendidos o no presentados se realizará del siguiente modo:

- El **80% de la calificación** se obtendrá a través de una **prueba escrita única**, de

características similares a la prueba final de la primera convocatoria. Esta prueba evaluará la adquisición de conocimientos, el manejo de los marcos teóricos y la capacidad de análisis crítico de obras y conceptos clave del cine clásico. Para superar la asignatura será imprescindible **obtener una nota mínima de 5 sobre 10** en esta prueba escrita.

- **Presentación de esquemas, resúmenes y textos propuestos (20%).** A lo largo del curso, el estudiantado deberá realizar de forma periódica esquemas y/o resúmenes de los textos indicados por el profesorado, así como participar en tareas de lectura crítica. Estas actividades tienen como objetivo fomentar el estudio continuo, la comprensión de los contenidos teóricos y el desarrollo de habilidades de síntesis y expresión escrita. En el caso del estudiantado que no haya acudido a clase, se le podrá pedir la elaboración de trabajos parciales complementarios.

Observaciones

- Tanto en el examen como en el resto de pruebas, ejercicios o trabajos escritos se exigirá corrección ortográfica y gramatical. Cada falta comportará una reducción de la calificación obtenida, que puede llegar hasta el suspenso.
- En el caso de comprobarse plagio en un trabajo de evaluación, este se podrá puntuar con la calificación numérica de cero, con independencia del procedimiento disciplinario que se pueda incoar y, si procede, de la sanción que sea procedente de acuerdo con la legislación vigente.
- La honradez intelectual es vital en las comunidades académicas, y para la justa evaluación del trabajo del estudiantado. Todos los trabajos presentados en este curso han de ser de autoría original. No se admitirán trabajos en los que se haga uso de colaboración fraudulenta o la composición con la ayuda de inteligencia artificial (ChatGPT u otros), excepto si su utilización forma parte de los contenidos de la asignatura o está autorizada por el profesorado que la imparte.

BIBLIOGRAFÍA

Referencias básicas

- Aumont, Jacques y Michel Marie, *El análisis cinematográfico*, Madrid, La marca editora, 2020.
- Bordwell, David y Kristin Thompson, *El arte cinematográfico*. Barcelona, Paidós, 1995.
- Burch, Noël, *El tragaluz del infinito. Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico*, Madrid, Cátedra, 1987.
- Sánchez Biosca, Vicente, *El montaje cinematográfico. Teoría y práctica*, Barcelona, Paidós, 1996.
- Talens, Jenaro y Santos Zunzunegui. *Historia general del cine (12 vol.)*, Madrid, Cátedra, 1995.

Referencias complementarias

- Altman, Rick, *Los géneros cinematográficos*, Barcelona, Paidós, 2022.

- Aumont, Jacques et al., *Estética del cinematográfica*, Madrid, La marca editora, 2020.
- Benet, Vicente J., *La cultura del cine. Introducción a la historia y estética del cine*, Barcelona, Paidós, 2004.
- Carmona, Ramón, *Cómo se comenta un texto fílmico*, Madrid, Cátedra, 2006.
- Company, Juan Miguel, *Hollywood. El espejo pintado (1901-2011)*, Valencia, PUV, 2014.
- Kracauer, Siegfried, *De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán*, Barcelona, Paidós, 1985.
- Lumet, Sidney, *Así se hacen las películas*, Madrid, Rialp, 1999.
- Sagor Maas, Frederica, *La escandalosa señorita Pilgrim*, Barcelona, 2014.
- Sánchez Biosca, Vicente, *Sombras de Weimar. Contribución a la historia del cine alemán*, Madrid, Verdoux, 1990.
- Truffaut, François. *El cine según Hitchcock*, Madrid, Alianza, 2010.
- Zunzunegui, Santos, *La mirada cercana. Microanálisis fílmico*, Barcelona, Paidós, 1996.