

Serie “Educación Mediática para una Ciudadanía Crítica” Temporada 2 “El análisis de las imágenes”

1.- Título y Autoría

Unidad Temática nº 4

¿Qué es el cine?

Aarón Rodríguez Serrano, Universitat Jaume I

2.- Duración del vídeo

06'14", 6 minutos y 14 segundos

3.- Contenido del vídeo

En el cuarto capítulo se propone una síntesis de las ideas generales que se han propuesto sobre la naturaleza del cine. En primer lugar, se despliega la idea del cine como una síntesis de las artes anteriores, de las que se ha nutrido para configurar sus rasgos básicos: la perspectiva y la composición pictórica, el desarrollo de tramas literarias, o el ritmo musical. Posteriormente, se señalan las diferencias entre el cine narrativo convencional con otras posibilidades experimentales o no figurativas. Por último, y ocupando una gran parte de la propuesta, se hace hincapié en la «forma fílmica» como la verdadera clave para poder trabajar con y desde las películas, así como su relevancia para comprender correctamente los contenidos estéticos, narrativos e ideológicos que se despliegan. Así, se acaba sugiriendo una naturaleza plural, impura y crítica del cine como un punto de encuentro entre las herencias artísticas, su naturaleza como medio de comunicación de masas y la relevancia de una correcta alfabetización para que sirva a intereses democráticos y éticos.

4.- Objetivos de la Unidad Temática

- Comprender el cine como una suma de artes previas e intentar potenciar una naturaleza compleja más allá de las narrativas convencionales.
- Introducir el concepto de «forma fílmica» como la clave que permite entender e interpretar cómo las películas proponen diferentes ideas narrativas, éticas e ideológicas.
- Reflexionar sobre la evolución de la Historia del Cine y su constante ampliación de miradas, intereses y voces.

5.- Actividades de aula

- Reflexionar sobre el tipo de cine que consumimos de manera cotidiana: ¿es siempre narrativo, norteamericano, contemporáneo...? ¿De qué países no hemos visto ninguna película?
- Generar comparaciones entre literatura y cine para poder entender cómo funciona la «forma fílmica» y cómo cada arte utiliza diferentes herramientas para actualizar, traducir, matizar o incluso contradecir al original.
- Debatir sobre las modificaciones ideológicas que muestra el cine contemporáneo: ¿se pueden apreciar cambios en los estereotipos, en las representaciones de los diferentes colectivos, y en resumen, en las historias que se cuentan y en las que no?

6.- Recursos adicionales

Canal de análisis filmico de Sensacine con los análisis de Alejandro G. Calvo:

<https://www.youtube.com/@sensacineSPAIN>

Canal de análisis filmico de Aarón Rodríguez, guionista del episodio:

<https://www.youtube.com/@aaronrodriguezserrano>

Revista de crítica online *EAM Cinema*: <https://www.elantepenultimomohicano.com/>

Revista de crítica *Caimán – Cuadernos de cine*: <https://www.caimanediciones.es/>

7.- Referencias seleccionadas

De Fez, Desirée (2020). *Reina del grito*. Barcelona: Blackie Books.

Ortiz, Áurea (2024). *El arte de inventar la realidad: Cuando la ficción dinamita las certezas*. València: Barlin.

Oubiña, David (2022). *Caligrafía de la imagen. De la política de los autores al cine de autor*. Buenos Aires: Prometeo.

Rodríguez Serrano, Aarón (2024). *Volver al cine. Pensar, escribir y analizar las películas*. Madrid: Solaris.

8.- Ficha técnica del vídeo

Dirección de proyecto: Javier Marzal Felici; Marta Martín Núñez; Teresa Sorolla Romero

Producción: Roberto Arnau Roselló y Marta Martín Núñez

Guión y realización: Aarón Rodríguez Serrano

Presentadores: Yaiza Simón Cuesta y Carlos Martínez

Equipos audiovisuales y plató: Laboratorio de Ciencias de la Comunicación UJI

Dirección de fotografía: Juan Plasencia García

Edición y postproducción: Jordi Montañana

Ayudantes de postproducción: Rubén Nieto González y Claudia Ferrando Paulo

Dirección de arte: Daniel Zomeño

Grafismo y efectos de postproducción: Adam Brenes, Micrea Film Projects S.L.

Revisión lingüística: Grupo de Investigación I.T.A.C.A.-UJI

Imágenes: Artgrid, À Punt Mèdia, RTVE

Música: Artist

Con la colaboración de: Universitat de València, Universitat Jaume I, Universitat d'Alacant, Universitat Miguel Hernández d'Elx, Universitat Politècnica de València, Universidad Cardenal Herrera-CEU, À Punt Mèdia, CEFIRE Artístic-expressiu de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana

Una producción de: Cátedra Interuniversitaria de Análisis y Prospectiva Audiovisual en la Universitat Jaume I del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana

Con el apoyo de: Cátedra RTVE-UJI "Cultura Audiovisual y Alfabetización Mediática" y del Proyecto de Investigación "Alfabetización mediática en los medios de comunicación públicos" (AMI-EDUCOM) PID2022-1288NB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación.