

Història del Cinema

2014/2015

Codi: 100079

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2502758 Humanitats	OT	3	0
2502758 Humanitats	OT	4	0

Professor de contacte

Nom: Maria Rosa Gutiérrez Herranz

Correu electrònic: MariaRosa.Gutierrez@uab.cat

Utilització de llengües

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Grup íntegre en anglès: No

Grup íntegre en català: No

Grup íntegre en espanyol: Sí

Prerequisits

No se necesitan requisitos previos

Objectius

- Aprender el vocabulario básico del lenguaje cinematográfico para su aplicación al análisis del film
- Utilizar la metodología de análisis del film para el comentario de películas
- Conocer las principales escuelas cinematográficas y autores de la historia del cine
- Conocer el contexto cinematográfico en el que se desarrollan dichos movimientos

Competències

Humanitats

- Analitzar críticament la cultura de l'actualitat i les circumstàncies històriques en què s'inscriu.
- Analitzar les normatives legals sobre patrimoni cultural i natural.
- Dissenyar, produir, difondre i comercialitzar un producte cultural.
- Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
- Utilitzar adequadament els recursos i les metodologies que s'empren en l'estudi de la cultura contemporània.

Resultats d'aprenentatge

1. Analitzar el marc legal dels drets d'autoria en cinematografia.
2. Aplicar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art a l'anàlisi de la imatge cinematogràfica.
3. Contrastar els diferents marcs jurídics aplicables al patrimoni artístic.
4. Dissenyar programes museogràfics o de gestió del patrimoni artístic.
5. Distingir les tècniques i el procés d'elaboració de l'objecte artístic de l'avantguarda i de les últimes tendències artístiques.
6. Identificar les imatges artístiques situant-les en el seu context cultural.

7. Preparar una proposta d'exposició a partir d'un material proporcionat.
8. Reconstruir el panorama artístic del món contemporani.
9. Relacionar les creacions artístiques de diferents èpoques amb altres fenòmens culturals.

Continguts

I. Análisis del film

1. Descripción, análisis e interpretación
2. Análisis de la representación: componentes visuales y sonoros. Puesta en cuadro, puesta en escena y puesta en serie
3. Análisis de la narración: diégesis y relato. Espacio y tiempo cinematográficos

II. La cultura del cine

1. Orígenes del cine: contexto histórico
2. Dispositivos precinematográficos: inventos e imaginario mítico
3. El cine en relación a los géneros, medios de expresión y espectáculos de su tiempo: alta cultura y cultura popular
4. Cine primitivo (M.R.P.) vs. cine clásico (M.R.I.)

III. Modelos cinematográficos

1. Cine clásico americano

Hollywood: nacimiento y evolución

El cine como industria: Studio System y Star System

El lenguaje del cine clásico: el paradigma narrativo y ficcional

2. Otras cinematografías

Escuelas europeas: realismos, nuevos cines

Alternativas americanas: New Hollywood y cine independiente

Cine de vanguardia y experimental

Cinematografías periféricas

3. Panorámica del cine contemporáneo

Metodologia

- Clases teóricas y prácticas (cine-foros) dirigidas por el profesor
- Visionado de películas en clase y en la Filmoteca de Catalunya (Aula de Cinema)
- Estudio personal

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Clases teóricas y prácticas	24	0,96	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades			
Visionado de películas y comentarios de los films proyectados en clase y en la Filmoteca	70	2,8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes			
Estudio de los contenidos	50	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

- Examen de los contenidos teóricos relativos a los bloques II y III del temario
- Visionado y comentarios de las películas de clase y de la Filmoteca
- Prueba de análisis del film (bloque I del temario)

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Examen de los contenidos teóricos	Un tercio de la nota final	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Prueba de análisis del film	Un tercio de la nota	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Historias del cine

AA.VV., Historia General del Cine (12 vols.), Cátedra, Madrid, 1995-1998

Gubern, R., Historia del cine (2 vols.), Lumen, Barcelona, 1971

Sánchez Vidal, Historia del cine, Historia 16, Madrid, 1997

Análisis del film y lenguaje cinematográfico

Aumont, J.; Marie, M., Análisis del film, Paidós, Barcelona, 1993

Bordwell, D.; Thompson, K., El arte cinematográfico, Paidós, Barcelona, 2002

Casetti, F.; Di Chio, F., Cómo analizar un film, Paidós, Barcelona, 1991

Magny, J., Vocabularios del cine, Paidós, Barcelona, 2005

Teorías cinematográficas

Casetti, F., Teorías del cine, Cátedra, Madrid, 1993

Stam, R., Teorías del cine, Paidós, Barcelona, 2001

Modelos cinematográficos

Bordwell, D.; Staiger, J.; Thompson, K., El cine clásico de Hollywood, Paidós, Barcelona, 1997

Burch, N., El tragaluz del infinito, Cátedra, Madrid, 1995

Elena, Alberto, Los cines periféricos: África, Oriente Medio, India, Paidós, Barcelona, 1999

Quintana, À., Fábulas de lo visible, El Acantilado, Barcelona, 2003

Romanguera i Ramio, J.; Alsina Thevenet, H. (eds.), Textos y manifiestos del cine, Cátedra, Madrid, 1989

Sánchez-Biosca, V., Cine y vanguardias artísticas, Paidós, Barcelona, 2004

Tejeda, C., Arte en fotogramas. Cine realizado por artistas, Cátedra, Madrid, 2008

Torreiro, C.; Rimbau, E.; Monterde, J.E., Los "Nuevos Cines" europeos (1955-1970), Lerna, Barcelona, 1987