

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2502758 Humanidades	OT	3	0
2502758 Humanidades	OT	4	0

Contacto

Nombre: Maria Rosa Gutiérrez Herranz

Correo electrónico: MariaRosa.Gutierrez@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: No

Algún grupo íntegramente en español: Sí

Prerequisitos

No se necesitan requisitos previos

Objetivos y contextualización

- 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

Competencias

Humanidades

- Analizar críticamente la cultura que se hace en la actualidad y las circunstancias históricas en las que se inscribe.
- Analizar las normativas legales sobre patrimonio cultural y natural.
- Diseñar, producir, difundir y comercializar un producto cultural.
- Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
- Utilizar adecuadamente los recursos y metodologías que se utilizan en el estudio de la cultura contemporánea.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar el marco legal de los derechos de autor en cinematografía.
2. Aplicar los conocimientos sobre ideas estéticas y teoría del arte al análisis de la imagen cinematográfica.
3. Contrastar los diferentes marcos jurídicos de aplicación al Patrimonio artístico.
4. Diseñar programas museográficos o de gestión del patrimonio artístico.
5. Distinguir las técnicas y el proceso de elaboración del objeto artístico de la vanguardia y de las últimas tendencias artísticas

6. Identificar las imágenes artísticas situándolas en su contexto cultural.
7. Preparar una propuesta de exposición a partir de un material proporcionado.
8. Reconstruir el panorama artístico del mundo contemporáneo.
9. Relacionar las creaciones artísticas de diferentes épocas con otros fenómenos culturales.

Contenido

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. Narrador y punto de vista.

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

- 1.1. Hollywood: nacimiento y evolución
- 1.2. El cine como industria: Studio System y Star System
- 1.3. El estilo del cine clásico: el paradigma ficcional

2. Otras cinematografías

- 2.1. Realismos europeos
- 2.2. Nuevos cines europeos y alternativas americanas
- 2.3. Cine de vanguardia y experimental
- 2.4. Cinematografías periféricas

3. Panorámica del cine contemporáneo

Metodología

- 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

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS	24	0,96	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipo: Supervisadas			
VISIONADO Y COMENTARIO DE LOS FILMS DE CLASE Y DE AULA DE CINEMA	70	2,8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipo: Autónomas			
ESTUDIO DE LOS CONTENIDOS	50	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Evaluación

- Prueba de análisis del film (bloque I del temario) (35%)
- Examen de los contenidos teóricos (bloques II y III del temario) (35%)
- Visionado de las películas de Aula de Cinema de la Filmoteca (30%)

Nota: los alumnos que no hayan superado o no se hayan presentado a la prueba de análisis del film o el examen de los contenidos teóricos, tendrán que recuperar la parte suspensa o no presentada en la reevaluación. La reevaluación es exclusivamente para los suspensos o los no presentados. En ningún caso se podrá plantear como un medio de mejorar la calificación de un alumno que ya haya aprobado la asignatura. Los alumnos suspensos que no se presenten a la reevaluación tendrá en la nota final un "no evaluable"; los que suspendan la reevaluación tendrán un "suspenso"

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
EXAMEN DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS	35%	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
PRUEBA DE ANÁLISIS DEL FILM	35%	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografía

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

Cultura del cine

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

Cine clásico americano

- Bordwell, D. (et al.), El cine clásico de Hollywood, Paidós, Barcelona, 1997
- Gomery, D., Hollywood: el sistema de estudios, Verdoux, Madrid, 1991

Realismos europeos

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

Nuevos cines

- Monterde, J.E. (et al.), Los "Nuevos Cines" europeos, Lerna, Barcelona, 1987

Vanguardias y cine experimental

- Sánchez-Biosca, V., Cine y vanguardias artísticas, Paidós, Barcelona, 2004
- Tejeda, C., Arte en fotogramas. Cine realizado por artistas, Cátedra, Madrid, 2008

Cinematografías periféricas

- Elena, A., Los cines periféricos: África, Oriente Medio, India, Paidós, Barcelona, 1999

Cine contemporáneo

- Quintana, A., Después del cine: Imagen y realidad en la era digital, El Acantilado, Barcelona, 2011
- Rosenbaum, J. (coord.), Mutaciones del cine contemporáneo, Errata Naturae, Madrid, 2010