

CURS ACADÈMIC: 2005-2006

LLICENCIATURA: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

CURS: 4t

Codi:	20785
Assignatura:	TEORIA I ANÀLISI DEL FILM
Tipus d'assignatura:	OP
Nº de crèdits:	5
Professorat:	Joan Pons
Quatrimestre:	1r

Objectius de l'assignatura:

En primer lloc garantir l'ús dels diferents instruments analítics que han desenvolupat les principals teories del film.

En segon lloc aconseguir la plasmació d'aquest aprenentatge en un treball d'anàlisi.

1.-Anàlisi del film i crítica de cinema

2.-Anàlisi del film: Qüestions generals

- Origen acadèmic i científic
- Definició i límits
- Peculiaritats de l'acte analític
- Descomposar/Recomposar :problemes de partida

3.-Anàlisis del film: Instruments i disciplines

- Deconstrucció: Paràmetres usuals
- Dificultats de delimitació: el pla seqüència
- Segmentació
- Disciplines i mètodes auxiliars de l'anàlisi del film

4.- Posada en escena

- Elements: Escenari, vestuari i maquillatge, il·luminació, repartiment i direcció d'actors.
- Posada en escena: espai i temps

5.-Relacions imatge i so

- So i impressió de realitat. So diegètic i extradiegètic.
- Anàlisi del so: problemes i límits
- So: classificació. Veu, sorolls i música

6.-Narració

- Orígens de la narrativa cinematogràfica: préstecs històrics
- Història i discurs: Avantatges del film com a historia

- Codis narratius, funcions i personatges
- Relat i focalització
- Punt de vista dels personatges i punt de vista de la narració

7.-Exemples pràctiques analítiques

- Deconstrucció
- Anàlisi seqüència
- Anàlisi d'un pla
- Anàlisi inicis i finals
- Anàlisi de tres films complets

8.-Anàlisi històrica del film

- Relacions entre cinema i societat
- Historicitat del film
- El film com a reflex indirecte de la societat
- Formes del reflex
- Doble lectura del film històric

Mètode d'avaluació:

- a) Participació activa a classe
- b) realització d'un treball complet d'anàlisi en grup (màxim de quatre persones). El film haurà de ser escollit conjuntament amb la professora.
- c) Avaluació del seguiment del treball en hores de despatx.

Bibliografia bàsica:

Aumont, J.. Bergala, A. Marie, M. Vernet, M. Estética del cine. Ed. Paidós
 Carmona, Ramon. Como se comenta un texto fílmico. Ed. Cátedra
 Casetti, Francesco. Di Chio, Federico. Como analizar un film. Ed. Paidós
 Company, J.M.-Marzal, J.: La mirada cautiva. Formas de ver en el cine contemporáneo. València: Generalitat Valenciana, 1999
 VVAA. Nuevos Conceptos de la teoría del cine. Ed. Paidós

Bibliografia complementària:

Bordwell, D. Thompson, K. El arte cinematográfico. Ed. Paidós
 Burch, Noël. El tragaluz del infinito. Ed. Cátedra
 Casetti, F. Teorías del cine (1945-1990) Ed. Cátedra
 Castro de Paz, J.L.- Couto cantero, Paz Gago (eds.) Cien años de cine. Historia, teoría y análisis del texto fílmico. Madrid: Visor, libros, 1999.
 Gubern, Romà. Espejo de fantasmas. Ed. Espasa-Calpe
 Kuhn, A. Cine de mujeres. Feminismo y cine. Ed. Cátedra
 Morin, Edgar. El cine o el hombre imaginario. Ed. Seix Barral
 Sorlin, Pierre. Cines europeos, sociedades europeas. Ed. Paidós