

Nom de l'assignatura: Pràctiques d'Història del cinema

Titulació: Humanitats

Tipus d'assignatura: Optativa

Crèdits: 6

OBJETIVOS

Introducción a la estética y la cultura cinematográficas: fundamentos teóricos, principales categorías históricas y conceptos básicos de historia del cine.

Iniciación a las diferentes corrientes teóricas y metodológicas: aprendizaje del lenguaje cinematográfico y su aplicación al análisis del film.

TEMARIO

I. La cultura del cine:

1. Orígenes: el nacimiento del cine en el cambio de siglo
2. El invento del cinematógrafo: imaginario y sustrato mítico
3. El lenguaje cinematográfico primitivo y sus relaciones con las otras artes, los espectáculos populares y la cultura de masas

II. Modelos cinematográficos:

1. Modo de Representación Primitivo y Modo de Representación Institucional
2. Hollywood y la industria del cine:
 - 1.1. Studio System y Star System
 - 1.2. La narración clásica y el paradigma ficcional
 - 1.3. Los géneros cinematográficos
3. Escuelas europeas, cinematografías periféricas y cine de autor:
 - 1.1. Concepto y principales movimientos: realismos, vanguardias, nuevos cines, otras cinematografías
 - 1.2. Teorías, textos, manifiestos

III. Teoría y técnica cinematográfica:

1. Teorías cinematográficas:
 - 1.1. Teorías formativas
 - 1.2. Corrientes ontológicas: Kracauer y Bazin
 - 1.3. Corrientes metodológicas: psicología, semiótica, psicoanálisis y sociología
 - 1.4. Corrientes hermenéuticas
2. Análisis del film:
 - 2.1. Descripción, análisis e interpretación: segmentación, estratificación y recomposición
 - 2.2. Análisis de la representación: componentes materiales, visuales y sonoros.
 - 2.3. Análisis de la narración: puesta en escena y puesta en serie. Espacio y tiempo fílmicos
 - 2.4. Significado e interpretación

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA*

-AA.W.: *Historia General del Cine* (12 vols.). Cátedra, Madrid

-Arheim, R.: *El cine como arte*. Paidós, Barcelona, 1996

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

-Bazin, A.: *¿Qué es el cine?* RIALP, Madrid, 2004

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

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

-Burch, Noël: *El tragaluz del infinito*. Cátedra, Madrid, 1995

-Casetti, Francesco: *Teorías del cine*. Cátedra, Madrid, 1993

- Casetti, F.; di Chio, Federico: *Cómo analizar un film*. Paidós, Barcelona, 1991
- Deleuze, G.: *La imagen-tiempo*. Paidós, Barcelona, 1986
- Deleuze, G.: *La imagen-movimiento*. Paidós, Barcelona, 1984
- Font, D., *Paisajes de la modernidad. Cine europeo 1960-1980*. Paidós, Barcelona, 2002
- Gubern, R.: *Historia del cine* (2 vols.). Lumen, Barcelona, 1971
- Kracauer, S.: *Teoría del cine*. Paidós, Barcelona, 1989
- Metz, Ch.: *El significante imaginario*. Paidós, Barcelona, 2001
- Morin, E.: *El cine o el hombre imaginario*. Paidós, Barcelona, 2001
- Quintana, A., *Fábulas de lo visible*, El Acanalado, 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
- Sorlin, P., *Cines europeos, sociedades europeas 1939-1990*. Paidós, Barcelona, 1996
- Sorlin, P.: *Sociología del cine*. Fondo de Cultura Económica, México, 1992
- Stam, R.: *Teorías del cine*. Paidós, Barcelona, 2001

***Se irá proporcionando una bibliografía más específica por bloques temáticos**

METODOLOGÍA DOCENTE

Teoría: los aspectos teóricos se desarrollarán a través de las clases magistrales, que irán ilustradas por fragmentos de películas e imágenes del mundo del cine y por la lectura y el comentario de textos teóricos

Prácticas: las prácticas consistirán en el análisis de una película proyectada en clase, que se trabajará en grupo y se expondrá colectivamente para su debate público. El tiempo de tutoría se invertirá en el seguimiento y la orientación de los trabajos

Modo de evaluación: además del trabajo práctico, de carácter obligatorio, será necesario aprobar un examen final de tipo teórico