

CURS ACADÈMIC: 2010-2011

LLICENCIATURA: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

CURS: 4t

Codi:	20785
Assignatura:	TEORIA I ANÀLISI DEL FILM
Tipus d'assignatura:	OP
Nº de crèdits:	5
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