

Teoria i Anàlisi del Film

Codi: 103047
Crèdits: 6

Titulació	Típus	Curs	Semestre
2501928 Comunicació Audiovisual	OT	4	0

Professor de contacte

Nom: Joaquín Puig González

Correu electrònic: Joaquim.Puig.Gonzalez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Grup íntegre en anglès: No

Grup íntegre en català: Sí

Grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits

Haver aprovat les següents assignatures obligatòries

- Història del Cinema (2on curs, 1er s, OB)
- Història de la Ràdio i la Televisió (2on, 1er s, OB)

Objectius

Familiaritzar i capacitar l'alumnat amb les eines d'anàlisi d'un film.

Capacitar l'alumnat per a l'ús de les esmentades eines.

Dotar l'alumnat d'elements de reflexió teòrica sobre qualsevol obra cinematogràfica.

Aprenentatge de l'alumnat del significat dels diferents models estètics fílmics.

Competències

- Aplicar el pensament científic amb rigor.
- Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
- Contextualitzar els mitjans audiovisuals i la seva estètica des d'una dimensió històrica.
- Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
- Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
- Demostrar esperit crític i autocrític.
- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
- Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps i les elaboracions conceptuals, així com el seu valor per a la pràctica professional.
- Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
- Gestionar el temps de manera adequada.

Resultats d'aprenentatge

1. Aplicar el pensament científic amb rigor.
2. Aplicar els principis teòrics a l'anàlisi dels processos audiovisuals.
3. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
4. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
5. Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
6. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
7. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
8. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
9. Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
10. Gestionar el temps de manera adequada.
11. Identificar els fenòmens i plantejar els problemes teòrics relatius a la comunicació audiovisual.
12. Identificar les interaccions entre la història, l'estètica i la comunicació audiovisual.

Continguts

1.-L'anàlisi del film:

Definició. Contextualització històrica i característiques. Tipus d'anàlisi.

2.-Recursos d'anàlisi del film:

Instruments i eines d'anàlisi. Elements formals. Elements de contingut. Elements referencials. Citació d'un film. Documentació contextual i addicional.

3.-El text fílmic:

Lligams de les anàlisis de text amb el film. Aplicació total i fragmentària. Límits i referències de les anàlisis.

4.-La narració i la seva absència:

Valor de la narració. Subjecte de la narració. Gèneres i temàtiques. Personatges i arquetips. Estructura tòpica del relat. El cine no narratiu com objecte d'anàlisi. Pautes de cinema no narratiu.

5.-La posada en escena:

Components de la posada en escena. Planificació de la posada en escena.

6.-La imatge i el so:

Referències de la imatge cinematogràfica a altres arts: literatura i pintura. La imatge cinematogràfica referida al propi cinema: citació a altres films. El muntatge. La banda sonora. Ús de la música pop. Recursos naturals. La veu. El silenci.

Metodologia

L'assignatura de Teoria i Anàlisi del Film està constituïda per classes teòriques, seminaris i presentacions i tutories.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			

Classe Teòrica	37,5	1,5	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades			
Lectura, anàlisi i presentacions	82,5	3,3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Seminaris	15,5	0,62	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tutories	7,5	0,3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

La nota final de l'assignatura és un sumatori de les notes obtingudes per l'alumne en tres apartats diferents. La puntuació es farà de 0 a 10 en tots els casos, cal dir que no tots aquests elements d'avaluació tenen el mateix valor percentual:

- A) El 50% de la nota final de l'alumne es correspondrà a la presentació de dos treballs de crítica d'autoria individual.
- B) El 30% de la nota final de l'alumne serà el resultat de la qualificació obtinguda en els seminaris.
- C) El 20% de la nota final consistirà en una prova escrita de tipus analític a fer en grup. Durant la mateixa els alumnes podran consultar els apunts de l'assignatura.

S'han d'aprovar les tres coses per tal d'haver superat l'assignatura.

Reavaluació: Els alumnes que hagin participat de l'avaluació continuada i suspenguin la prova de teoria podran recuperar-la sempre que hagin obtingut una nota mínima de tres punts i hagin realitzat la revisió ordinària.

En el mateix cas i en les mateixes condicions es trobaran els alumnes que hagin suspès les dues crítiques o la participació en els seminaris. La recuperació haurà de ponderar-se amb la resta de les que configuren la nota final de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Prova teòrica	20%	2	0,08	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Seminaris	30%	1	0,04	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Treball Autònom	50%	4	0,16	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Agee, J. (2001) Escritos sobre cine , Paidós, Barcelona.

Aristarco, G. (1996) Los gritos y los susurros: diez lecturas críticas de películas, Universidad de Valladolid, Valladolid.

Aumont, J. i Marie , M. (1990) Análisis del film, Paidós, Barcelona.

Bordwell, D. (1995) El significado del film, Paidós, Barcelona.

Casetti, F. i Di Chio, F. (1998) Cómo analizar un film, Paidós, Barcelona.

Guarner, J. L. (1994) Autoretrato del cronista , Anagrama, Barcelona.

Molina Foix, V. (1993) El cine estilográfico, Anagrama, Barcelona.

Talens , J. i Zunzunegi, S. (Eds.) (2007): Contracampo: ensayos sobre teoría e historia del cine, Càtedra, Madrid.