

Història del Cinema

Codi: 103051
Crèdits: 6

Titulació	Típus	Curs	Semestre
2501928 Comunicació Audiovisual	OB	2	1

Professor de contacte

Nom: Joaquín Puig González

Correu electrònic: Joaquin.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

Equip docent

Rosa Maria Palencia Villa

Ludovico Longhi

Prerequisits

L'assignatura d' "Història del cinema" és el primer contacte que té l'alumne amb la matèria d' "Història i Estètica de la Comunicació Audiovisual". Per tant no són necessaris més prerequisits previs que els coneixements i l'educació assolida fins a l' inici del segon curs de carrera.

Objectius

L'assignatura "Història del cinema" és una introducció bàsica als criteris artístics del moviments cinematogràfics així com a les tècniques que han contribuït al seu desenvolupament. Es també una explicació de l'evolució històrica del cinema des dels seus orígens fins a l'actualitat en les seves facetes estètiques,tecnològiques, institucionals i socials.

L'assignatura té com objectius formatius que l'alumne tingui la capacitat de diferenciar cadascuna de les etapes de l'evolució del cinema així com les característiques principals i distintives dels principals moviments cinematogràfics.

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. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
3. Conèixer l'evolució històrica dels mitjans audiovisuals.
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

Temari de l'assignatura

1. Presentació i pla de treball.
2. Del precinema al Tipus de Representació Primitiu.
3. Meliès, Segundo de Chomón, Escola de Brighton.
4. La creació del llenguatge: del Tipus de Representació Primitiu al Tipus de Representació Institucional.
5. Les Avantguardes.
6. Hollywood.
7. Del Tipus de Representació Institucional al Tipus de Representació Modern: Els Nous Cinemes.
8. Nou Hollywood, Postmodernitat i Digitalització.
9. Aproximació al cinema espanyol.

Metodologia

L'assignatura "Història del cinema" està constituïda per classes teòriques, tutories i seminaris.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
-------	-------	------	--------------------------

Tipus: Dirigides

Classes teòriques	37,5	1,5	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Seminaris	15	0,6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Tipus: Supervisades

Tutories	7,5	0,3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
----------	-----	-----	---------------------------------------

Tipus: Autònomes

Lectures, anàlisis i síntesis de textos i documents, preparació i realització de treballs	82,5	3,3	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: una prova en grup amb apunts i on entrarà la teoria explicada a classe, la presentació individual de dues crítiques cinematogràfiques i la participació en els seminaris. Encara que 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: la prova val un 20 %, els seminaris un 30 % i les crítiques un 50 %.

S'han d'aprovar els tres elements per tal de superar 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 un mínim 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 tindrà com màxima nota en els tres casos un 6 i aquesta nota obtinguda haurà de ponderar-se amb la resta de les que configuren la nota final de l'assignatura.

Activitat extraacadèmica optativa: Com complement de les classes pot ser d'utilitat per l'alumne el visionat de films clàssics en una sala de cinema. Aquesta és una activitat voluntària i val a dir que es podrà treure qualsevol bona nota (notable, excel·lent o matrícula d'honor) sense necessitat d'assistir a cap activitat de les proposades a continuació:

a) El visionat de 8 pel·lícules dins de les activitats de l'Aula de Cinema a la Filmoteca de Catalunya. Aquesta activitat serà supervisada i suposarà afegir un punt a la nota final

b) El visionat de 8 pel·lícules dins del cicle que es projectarà a la Sala de Cinema de la UAB. Com en el cas anterior, aquesta activitat serà supervisada i suposarà afegir un punt a la nota final

En el cas que l'alumne vulgui fer aquesta activitat però per raons laborals no pugui ni anar a les projeccions de l'Aula de Cinema de la Filmoteca de Catalunya ni tampoc a les de la Sala de Cinema de la UAB, haurà de parlar amb el responsable de l'assignatura, Quim Puig, que li proposarà una alternativa. L'alumne també haurà d'aportar el contracte o certificat de vida laboral (la mateixa documentació que es demana a la Gestió Acadèmica per canvis d'assignatura).

ADVERTÈNCIA:

-S'ha de triar l'activitat a) o l'activitat b) però no es poden fer les dues. Tampoc es poden combinar les pel·lícules de l'una i de l'altra

- El visionat dels films és una activitat no obligatòria i per tant no pot ser utilitzada com excusa per no assistir a les classes o a les tutories ni tampoc per a no fer qualsevol altra tasca acadèmica.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tutories	5%	7,5	0,3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

A. L'argumentació sobre l'estil del film es construeix a partir de:

Aquells elements detectats en el film a través de les marques en la enunciació que siguin propis de la forma de representació de gèneres o moviments concrets

Aquells elements detectats en el film a partir de las marques en la enunciació que fan referència a les marques d' autor.

Referents bibliogràfics sobre l'estil:

Altman, R. Los géneros cinematográficos, Barcelona, Ed. Paidós, 2000.

Autmont J., Bargala A., Marie M., Bernet M., La estética en el cine. Espacio fílmico, montaje, narración y lenguaje, Barcelona Ed. Paidós, 1985.

Bruch, N. El tragaluz del infinito. Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico Madrid, Ed. Catedra, 1987.

Bordwell, D., Staiger J., Thompson, K. El cine clásico de Hollywood, Barcelona, Ed. Paidós, 1996.

Bordwell, D. El arte cinematográfico: una introducción, Paidós, Barcelona, 1995.

Català, J. M.: Cerdán, J y Torreiro, C. Imagen, memoria y fascinación: notas sobre el documental en España, Ocho y medio. Madrid, 2001.

Català, J. M. Pasión y conocimiento: el nuevo realismo melodramático, Cátedra, Madrid, 2009.

Cerdán, J., Torreiro C., (eds) Documental y vanguardia, Madrid, Ed. Cátedra 2005.

Company J.M. y Marzal J.J: La mirada cautiva: formas de ver el cine contemporáneo, Generalitat Valenciana, Valencia, 1999.

Costa, A. Saber ver el cine, Paidós, Barcelona, 1991.

Deleuze G. La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1 Barcelona Ed. Paidós, 1994.

Deleuze G. La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2 Barcelona. Paidós, 2002.

Nichols, B. La representación de la realidad Barcelona, Paidós 1997.

Quintana A. Fábulas de lo visible Barcelona, Acantilado, 2003.

Riambau, E. Hollywood en la era digital. De Jurassic Park a Avatar. Madrid, Ed. Cátedra 2011.

Sánchez Biosca, V., Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras, Barcelona, Ed. Paidós 2004.

B. L'argumentació sobre el context tecnològic de producció es construeix a partir de:

La situació tecnològica del dispositiu i patents dels aparells de registre i projecció

La situació econòmica del model de producció i explotació ja sigui en un context industrial seriat o artesanal - artístic o ja sigui en un context d'exhibició individual o col·lectiu

Referents bibliogràfics sobre el context tecnològic de producció

Aguilar, C. Guía del cine español, Anaya, Madrid, 2007.

Caparrós Lera, J.M. Historia del cine español, T&B editorial, Madrid, 2007.

Cousins, M, Historia del cine, Blume, Barcelona, 2005.

Dixon W.W. y Foster G.A. Breve historia del cine, Ma Non Troppo, Barcelona, 2009.

Ebert , R. Las grandes películas, Ma Non Troppo, Barcelona, 2003.

Ebert , R. Las grandes películas 2, Ma Non Troppo, Barcelona, 2006.

Ebert , R. Las peores películas de la historia, Ma Non Troppo, Barcelona, 2008.

Epstein, E. La gran ilusión. Dinero y poder en Hollywood, Barcelona, Tusquets, 2007.

Gasca, L. Un siglo de cine español, Alianza, Madrid, 1998.

Gubern, R. Historia del cine, Lumen, Barcelona, 2006.

Gubern, R. (Espejo de fantasmas, Espasa-Calpe, Madrid, 1993.

Gubern, R, Monterde J.E; Pérez Perucha, J, Riambau, E. y Torreiro, C. Historia del cine español, Cátedra, Madrid, 2009.

Mitry, J. Historie du cinema, Editions Universitaires, Paris, 1967.

Riambau, E. El cine francés 1958-1998. De la Nouvelle Vague al final de la escapada Paidós, Barcelona, 2002.

Riambau E, y Torreiro C. La escuela de Barcelona. El cine de la gauche divine, Anagrama, Barcelona, 1999.

Sánchez Noriega, J. L. Historia del cine, Alianza Editorial, Madrid, 2002.

VVAA Historia general del cine vols. I-XII, Cátedra, Madrid, 1996.

VVAA Diccionario del cine español, Alianza editorial, Madrid, 1998.

C. L'argumentació sobre com el context ideològic, econòmic i de moral social del moment de producció del film influeixen sobre la representació formal (o la censura) d' aspectes claus com la sexualitat, la violència i la política entre d'altres.

I aquí cal considerar el paper de l'autor, el de la indústria i el del públic.

Referents bibliogràfics relacionats amb el context ideològic, econòmic i de moral social:

Bordwell, D., El cine de Eisenstein: teoria y práctica, Barcelona, Paidós, 1999.

Ferro, M. El cine, una visión de la historia, Madrid, Ed. Akal, 2008.

Gubern, R. La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas, Barcelona, Ed. Anagrama, 2005.

Gubern, R. La caza de brujas en Hollywood, Barcelona, Ed. Anagrama, 1997.

Godard, J.L. Pensar entre imágenes, Barcelona, Ed. Genérico, 2010.

Morin, Edgar Las Stars. Servidumbres y mitos. Barcelona, Dopesa, 1972.

Kracauer, Siegfried De Caligari a Hitler: Una historia psicológica del cine alemán. Barcelona, Paidós, 1995.

Romaguera J., Alzina H. Textos y manifiestos del cine, Madrid, Ed. Cátedra, 1989.