

Història del Cinema

Codi: 100079

Crèdits: 6

Titulació	Típus	Curs	Semestre
2502758 Humanitats	OT	3	0
2502758 Humanitats	OT	4	0

Professor/a de contacte

Nom: Maria Rosa Gutiérrez Herranz

Correu electrònic: MariaRosa.Gutierrez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Grup íntegre en anglès: No

Grup íntegre en català: No

Grup íntegre en espanyol: Sí

Prerequisits

No es necessiten requisits previs

Objectius

- Aprendre el vocabulari bàsic del llenguatge cinematogràfic per a la seva aplicació a l'anàlisi del film
- Utilitzar la metodologia d'anàlisi del film pel comentari de pel·lícules
- Conèixer les principals escoles cinematogràfiques i autors de la història del cinema
- Conèixer el context cinematogràfic en el qual es desenvolupen aquets moviments

Competències

Humanitats

- Analitzar críticament la cultura de l'actualitat i les circumstàncies històriques en què s'inscriu.
- Analitzar les normatives legals sobre patrimoni cultural i natural.
- Dissenyar, produir, difondre i comercialitzar un producte cultural.
- Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
- Utilitzar adequadament els recursos i les metodologies que s'empren en l'estudi de la cultura contemporània.

Resultats d'aprenentatge

1. Analitzar el marc legal dels drets d'autoria en cinematografia.
2. Aplicar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art a l'anàlisi de la imatge cinematogràfica.
3. Contrastar els diferents marcs jurídics aplicables al patrimoni artístic.
4. Dissenyar programes museogràfics o de gestió del patrimoni artístic.
5. Distingir les tècniques i el procés d'elaboració de l'objecte artístic de l'avantguarda i de les últimes tendències artístiques.
6. Identificar les imatges artístiques situant-les en el seu context cultural.
7. Preparar una proposta d'exposició a partir d'un material proporcionat.

8. Reconstruir el panorama artístic del món contemporani.
9. Relacionar les creacions artístiques de diferents èpoques amb altres fenòmens culturals.

Continguts

I. Anàlisi del film

1. Descripció, anàlisi i interpretació
2. Anàlisi de la representació: components visuals i sonors. Posta en quadre, posta en escena i posta en sèrie
3. Anàlisi de la narració: diègesis i relat. Espai i temps cinematogràfics. Narrador i punt de vista

II. La cultura del cinema

1. Orígens del cinema: context històric
2. Dispositius precinematogràfics: invents i imaginari mític
3. Els pioners del cinema: ciència, espectacle i indústria
4. Gèneres cinematogràfics: el cinema entre l'alta cultura i el espectacles populars
5. Cinema primitiu (M.R.P.) vs. cinema clàssic (M.R.I.)

III. Models cinematogràfics

1. Cinema clàssic americà
 - 1.1. Hollywood: naixement i evolució
 - 1.2. El cinema com indústria: Studio System i Star System
 - 1.3. La gramàtica del cinema clàssic
2. Altres cinematograies
 - 2.1. Realismes europeus
 - 2.2. Nous cinemes europeus i alternatives americanes
 - 2.3. Cinema d'avantguarda i experimental
 - 2.4. Cinematografiess perifèriques
3. Panoràmica del cinema contemporani

Metodologia

- Classes teòriques y pràctiques dirigides pel professor.
- Vissionat de films en classe i a la Filmoteca de Catalunya (Aula de Cinema).
- Estudi personal.

Activitats formatives

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

Tipus: Dirigides				
CLASSES TEÒRIQUES I PRÀCTIQUES	24	0,96	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	
Tipus: Supervisades				
VISIONAT I COMENTARI DELS FILMS DE CLASSE I D'AULA DE CINEMA	70	2,8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	
Tipus: Autònomes				
ESTUDI DELS CONTINGUTS	50	2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	

Avaluació

- Prova d'anàlisi del film (bloc I del temari) (35%)

- Examen dels continguts teòrics relatius als blocs II i III del temari (35%)

- Visionat i comentari dels films de classe i de la Filmoteca (30%)

Nota: l'estudiant que no es presenti o no aprovi la prova d'anàlisi del film o l'examen dels continguts teòrics o cap d'elles, haurà de recuperar la part que li resti a la recuperació. La recuperació és exclusivament pels suspesos. En cap cas, es podrà plantejar com un mitjà de millorar la qualificació de l'estudiant que ja hagués aprovat l'assignatura. L'estudiant suspès a la recuperació tindrà de nota final un "suspens"; i el que no es presenti tindrà un "no avaluable".

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
EXAMEN DELS CONTINGUTS TEÒRICS	35%	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
PROVA D'ANÀLISI DEL FILM	35%	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Història del cinema

AA.VV., *Historia General del Cine* (12 vols.), Cátedra, Madrid, 1995-1998

Gubern, R., *Historia del cine* (2 vols.), Lumen, Barcelona, 1971

Sánchez Vidal, A., *Historia del cine*, Historia 16, Madrid, 1997

Anàlisi del film i llenguatge cinematogràfic

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

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

Magny, J., *Vocabularios del cine*, Paidós, Barcelona, 2005

Cultura cinematogràfica i cinema primitiu

Burch, N., *El tragaluz del infinito*, Cátedra, Madrid, 1995

Cinema clàssic americà

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

Gomery, D., *Hollywood: el sistema de estudios*, Verdoux, Madrid, 1991

Realismes europeus

Quintana, À., *Fábulas de lo visible*, El Acantilado, Barcelona, 2003

Nous cinemes

Torreiro, C.; Riambau, E.; Monterde, J.E., *Los "Nuevos Cines" europeos (1955-1970)*, Lerna, Barcelona, 1987

Avantguarda i cinema experimental

Sánchez-Biosca, V., *Cine y vanguardias artísticas*, Paidós, Barcelona, 2004

Tejeda, C., *Arte en fotogramas. Cine realizado por artistas*, Cátedra, Madrid, 2008

Cinematografies perifèriques

Elena, Alberto, *Los cines periféricos: África, Oriente Medio, India*, Paidós, Barcelona, 1999

Cine contemporani

Quintana, A., *Después del cine. Imagen y realidad en la era digital*, El Acantilado, Barcelona, 2011

Rosenbaum, J. (coord.), *Mutaciones del cine contemporáneo*, Errata Naturae, Madrid, 2010