

Teoría y Análisis del Film

Código: 103047
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2501928 Comunicación Audiovisual	OT	4	0

Contacto

Nombre: Joaquín Puig González

Correo electrónico: Joaquin.Puig.Gonzalez@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

Haber aprobado las siguientes asignaturas obligatorias

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

Objetivos y contextualización

- Familiarizar al alumnado en las herramientas de análisis de un film
- Capacitar al alumnado en el uso de las mencionadas herramientas
- Dotar al alumnado de elementos de reflexión teórica sobre cualquier obra cinematográfica
- Aprendizaje del significado de los diferentes modelos estéticos filmicos

Competencias

- Aplicar el pensamiento científico con rigor.
- Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de productos comunicativos.
- Contextualizar los medios audiovisuales y su estética desde una dimensión histórica.
- Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
- Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
- Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
- Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en catalán y castellano como en una tercera lengua.
- Diferenciar las principales teorías de la disciplina, sus campos, las elaboraciones conceptuales así como su valor para la práctica profesional.
- Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
- Gestionar el tiempo de forma adecuada.

Resultados de aprendizaje

1. Aplicar el pensamiento científico con rigor.
2. Aplicar los principios teóricos al análisis de los procesos audiovisuales.

3. Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de productos comunicativos.
4. Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
5. Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
6. Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
7. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
8. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en catalán y castellano como en una tercera lengua.
9. Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
10. Gestionar el tiempo de forma adecuada.
11. Identificar las interacciones entre la historia, la estética y la comunicación audiovisual.
12. Identificar los fenómenos y plantear los problemas teóricos relativos a la comunicación audiovisual.

Contenido

1.El análisis del film:

Definición. Contextualización histórica y características. Tipos de análisis.

2.-Recursos de análisis del film:

Instrumentos y herramientas de análisis. Elementos formales. Elementos de contenido. Elementos referenciales. Citación de un film.

Documentación contextual y adicional.

3.-El texto filmico:

Relación de los análisis de texto con el film. Aplicación total y fragmentaria. Límites y referencias de los análisis.

4.-La narración y su ausencia:

Valor de la narración. Sujeto de la narración. Géneros y temáticas. Personajes y arquetipos. Estructura tópica del relato. El cine no narrativo como objeto de análisis. Pautas del cine no narrativo.

5.-La puesta en escena:

Componentes de la puesta en escena. Planificación de la puesta en escena.

6.-La imagen y el sonido:

Referencias de la imagen cinematográfica con otras artes: literatura y pintura. La imagen cinematográfica referida al propio cine: citación de otros films. El montaje. La banda sonora. Uso de la música pop. Recursos naturales.

La voz. El silencio.

Metodología

La asignatura de "Teoría y Análisis del Film" está constituida por clases teóricas, seminarios y presentaciones y tutorías

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases teóricas	37,5	1,5	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11
Tipo: Supervisadas			
Lectura, análisis y presentaciones	82,5	3,3	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11
Seminarios	15,5	0,62	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11
Tutorías	7,5	0,3	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11

Evaluación

La nota final de la asignatura es un sumatorio de las notas obtenidas por el alumnado en tres apartados diferentes. La puntuación será de 0 a 10 en todos los casos pero no todos estos elementos de evaluación tienen el

mismo valor porcentual:

- a) el 50% de la nota final se corresponderá con la presentación de un trabajo de autoría individual de acuerdo con un listado de temas facilitado por el profesor
- b) el 30% de la nota final será el resultado de la calificación obtenida en la presentación, contextualización y análisis de un tema desarrollado por el alumnado en grupo a propuesta del profesor
- c) el 20% de la nota consistirá en una prueba de tipo analítico que podrá hacerse en grupo o de forma individual. Durante la misma se podrá consultar los apuntes de la asignatura.

REEVALUACIÓN: Las personas que hayan participado en la evaluación continuada y suspendan la prueba de teoría podrán recuperarla siempre que hayan obtenido una nota mínima de tres puntos y que hayan realizado la revisión ordinaria. En el mismo caso y en las mismas condiciones se encontrarán las personas que hayan suspendido el trabajo y la participación en los seminarios. La recuperación se ponderará y se sumará al resto que configura la nota final de la asignatura.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Prueba teórica	20%	2	0,08	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11
Seminarios	30%	1	0,04	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11
Trabajo autónomo	50%	4	0,16	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11

Bibliografía

Agee, James (2001) *Escritos sobre cine*, Paidós, Barcelona.

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

Aumont, Jacques i Marie, Michel (1990) *Análisis del film*, Paidós, Barcelona.

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

Casetti, Francesco i Di Chio, Federico (1998) *Cómo analizar un film*, Paidós, Barcelona.

Guarner, José Luis (1994) *Autoretrato del cronista*, Anagrama, Barcelona.

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

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