

Història del Cinema

Codi: 103051
Crèdits: 6

Titulació	Típus	Curs	Semestre
2501928 Comunicació Audiovisual	OB	2	1

Professor/a 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

Equip docent

Rosa Maria Palencia Villa

Ludovico Longhi

Prerequisits

L'assignatura d' "Història del cinema" és el primer contacte que té l'alumnat 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'alumnat 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
Seminaris	15	0,6

Tipus: Supervisades

Tutories	7,5	0,3
----------	-----	-----

Tipus: Autònomes

Lectures, anàlisis i síntesis de textos i documents, preparació i realització de treballs	82,5	3,3
---	------	-----

Avaluació

La nota final de l'assignatura és un sumatori de les notes obtingudes per l'alumnat 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: L'alumnat que hagi participat de l'avaluació continuada i suspengui la prova de teoria podran recuperar-la sempre que hagi obtingut un mínim de tres punts i hagi realitzat la revisió ordinària. En el mateix cas i en les mateixes condicions es trobarà l'alumnat que hagi 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'alumnat 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 alguna persona 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. Aquesta persona 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
Prova teòrica	20%	2	0,08	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Seminaris	30%	1,5	0,06	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

Bibliografia

Referents bibliogràfics sobre l'estil:

Altman, Rick *Los géneros cinematográficos*, Barcelona, Ed. Paidós, 2000

Autmont Jacques, Bargala Alain., Marie Michel, Vernet Marc, *La estética en el cine. Espacio fílmico, montaje, narración y lenguaje*, Barcelona Ed. Paidós, 1985

Burch, Noël *El tragaluz del infinito. Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico* Madrid, Ed. Cátedra, 1987

Bordwell, David, Staiger Janet, Thompson, Kristin *El cine clásico de Hollywood*, Barcelona, Ed. Paidós, 1996

Bordwell, David *El arte cinematográfico: una introducción*, Paidós, Barcelona, 1995

Català, Josep M^a: Cerdán, Josetxo y Torreiro, Casimiro. *Imagen, memoria y fascinación: notas sobre el documental en España*, Ocho y medio. Madrid,, 2001

Català, Josep. M^a. *Pasión y conocimiento: el nuevo realismo melodramático*, Cátedra, Madrid, 2009

Cerdán, Josetxo, Torreiro Casimiro Torreiro, (eds) *Documental y vanguardia*, Madrid, Ed. Cátedra 2005

Company, Juan Miguel y Marzal, Jose Javier: *La mirada cautiva: formas de ver el cine contemporáneo*, Generalitat Valenciana, Valencia, 1999

Costa, Antonio *Saber ver el cine*, Paidós, Barcelona, 1991

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

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

Nichols, Bill *La representación de la realidad* Barcelona, Paidós 1997

Quintana Ángel *Fábulas de lo visible* Barcelona, Acantilado, 2003

Riambau, Esteve *Hollywood en la era digital. De Jurassic Park a Avatar*. Madrid, Ed. Cátedra 2011-09-06

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

Referents bibliogràfics sobre el context tecnològic de producció

Aguilar, Carlos *Guía del cine español*, Anaya, Madrid, 2007

Caparrós Lera, José Mª *Historia del cine español*, T&B editorial, Madrid, 2007

- Cousins, Mark *Historia del cine*, Blume, Barcelona, 2005
- Dixon Wheeler W. y Foster Gwendolyne A. *Breve historia del cine*, Ma Non Troppo, Barcelona, 2009
- Ebert , Roger *Las grandes películas*, Ma Non Troppo, Barcelona, 2003
- Ebert , Roger *Las grandes películas 2*, Ma Non Troppo, Barcelona, 2006
- Ebert , Roger *Las peores películas de la historia*, Ma Non Troppo, Barcelona, 2008
- Epstein, Edward *La gran ilusión. Dinero y poder en Hollywood*, Barcelona, Tusquets, 2007
- Gasca, Luis *Un siglo de cine español*, Alianza, Madrid, 1998
- Gubern, Romà *Historia del cine*, Lumen, Barcelona, 2006
- Gubern, Romà (*Espejo de fantasmas*, Espasa-Calpe, Madrid, 1993
- Gubern, Romà, Monterde José Enrique; Pérez Perucha, Julio, Riambau, Esteve y Torreiro, Casimiro *Historia del cine español*, Cátedra, Madrid, 2009
- Mitry, Jean *Historie du cinema*, Editions Universitaires, Paris, 1967
- Riambau, Esteve *El cine francés 1958-1998. De la Nouvelle Vague al final de la escapada* Paidós, Barcelona, 2002
- Riambau Esteve, y Torreiro Casimiro *La escuela de Barcelona. El cine de la gauche divine*, Anagrama, Barcelona, 1999
- Sánchez Noriega, José Luis. *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
- Referents bibliogràfics relacionats amb el context ideològic, econòmic i de moral social:**
- Bordwell, David, *El cine de Eisenstein: teoria y práctica*, Barcelona, Paidós, 1999
- Ferro, Marc *El cine, una visión de la historia*, Madrid, Ed. Akal, 2008
- Gubern, Romà. *La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas*, Barcelona, Ed. Anagrama, 2005
- Gubern, Romà *La caza de brujas en Hollwood*, Barcelona, Ed. Anagrama, 1997
- Godard, Jean Luc *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 Joaquín, Alsina Homero *Textos y manifiestos del cine*, Madrid, Ed. Cátedra, 1989