

Historia del Cine

Código: 100079

Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2502758 Humanidades	OT	3	0
2502758 Humanidades	OT	4	0

Contacto

Nombre: Maria Rosa Gutiérrez Herranz

Correo electrónico: MariaRosa.Gutierrez@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: No

Algún grupo íntegramente en español: Sí

Prerequisitos

No se necesitan requisitos previos

Objetivos y contextualización

- Aprender el vocabulario básico de lenguaje cinematográfico
- Utilizar la metodología de análisis del film para el comentario de películas
- Conocer los principales autores, escuelas y corrientes de la historia del cine
- Conocer el contexto cinematográfico en que estos movimientos se desarrollan

Competencias

Humanidades

- Analizar críticamente la cultura que se hace en la actualidad y las circunstancias históricas en las que se inscribe.
- Analizar las normativas legales sobre patrimonio cultural y natural.
- Diseñar, producir, difundir y comercializar un producto cultural.
- Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
- Utilizar adecuadamente los recursos y metodologías que se utilizan en el estudio de la cultura contemporánea.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar el marco legal de los derechos de autor en cinematografía.
2. Aplicar los conocimientos sobre ideas estéticas y teoría del arte al análisis de la imagen cinematográfica.
3. Contrastar los diferentes marcos jurídicos de aplicación al Patrimonio artístico.
4. Diseñar programas museográficos o de gestión del patrimonio artístico.

5. Distinguir las técnicas y el proceso de elaboración del objeto artístico de la vanguardia y de las últimas tendencias artísticas
6. Identificar las imágenes artísticas situándolas en su contexto cultural.
7. Preparar una propuesta de exposición a partir de un material proporcionado.
8. Reconstruir el panorama artístico del mundo contemporáneo.
9. Relacionar las creaciones artísticas de diferentes épocas con otros fenómenos culturales.

Contenido

I. Análisis del film

1. Descripción, análisis e interpretación
2. Análisis de la representación: componentes visuales y sonoros. Puesta en cuadro, puesta en escena y puesta en serie
3. Análisis de la narración: diégesis y relato. Espacio y tiempo cinematográficos. Narrador y punto de vista.

II. La cultura del cine

1. Orígenes del cine: contexto histórico
2. Dispositivos precinematógrafos: inventos e imaginario mítico
3. Los pioneros del cine: ciencia, espectáculo e industria
4. Géneros cinematográficos: el cine entre la alta cultura y los espectáculos populares
5. Cine primitivo (M.R.P.) vs. cine clásico (M.R.I.)

III. Modelos cinematográficos

1. Cine clásico americano
 - 1.1. Hollywood: nacimiento y evolución
 - 1.2. El cine como industria: Studio System y Star System
 - 1.3. La gramática del cine clásico
2. Otras cinematografías
 - 2.1. Realismos europeos
 - 2.2. Nuevos cines europeos y alternativas americanas
 - 2.3. Cine de vanguardia y experimental
 - 2.4. Cinematografías periféricas
3. Panorámica del cine contemporáneo

Metodología

- Clases teóricas y prácticas (cine-foros) dirigidas por el profesor
- Visionado y comentario de las películas del ciclo Aula de Cinema (Filmoteca de Catalunya)
- Estudio, lecturas y trabajo personal

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS	24	0,96	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipo: Supervisadas			
VISIONADO Y COMENTARIO DE LOS FILMS DE AULA DE CINEMA	58	2,32	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipo: Autónomas			
ESTUDIO DE LOS CONTENIDOS	25	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
LECTURAS Y TRABAJO PERSONAL	25	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Evaluación

- Presentación oral sobre un director y análisis de una película (bloque I: Análisis del film) (35%)
- Test de los contenidos de los bloques II y III (La cultura del cine y Modelos cinematográficos) (35%)
- Visionado y comentario de los films de Aula de Cinema (Filmoteca de Catalunya) (30%)

Nota: los estudiantes que no se han presentado o no han superado alguna de las pruebas, tendrán que recuperar esta parte en la revaluación. La revaluación es exclusivamente para los alumnos suspensos. En ningún caso servirá para subir la nota de un alumno ya aprobado y la calificación máxima será de 5. Los alumnos suspensos que no se presenten a la revaluación tendrán de nota final un "no evaluable"; los que suspendan tendrán "suspenso".

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
COMENTARIO DE LOS FILMS DE "AULA DE CINEMA"	30%	6	0,24	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
EXAMEN DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS	35%	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
PRESENTACIÓ ORAL SOBRE UN DIRECTOR I ANÀLISI D'UNA PEL·LÍCULA	35%	9	0,36	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografía

Historia del cine

- AA.VV., *Historia General del Cine* (12 vols.), Cátedra, Madrid, 1995-1998
- Gubern, R., *Historia del cine* (2 vols.), Lumen, Barcelona, 1971
- Sánchez Vidal, *Historia del cine*, Historia 16, Madrid, 1997

Análisis del film y lenguaje cinematográfico

- Aumont, J.; Marie, M., *Análisis del film*, Paidos, Barcelona, 1993
- Bordwell, D.; Thompson, K., *El arte cinematográfico*, Paidos, Barcelona, 2002
- Magny, J., *Vocabularios del cine*, Paidos, Barcelona, 2005

Cultura del cine

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

Cine clásico americano

- Bordwell, D. (et al.), *El cine clásico de Hollywood*, Paidos, Barcelona, 1997
- Gomery, D., *Hollywood: el sistema de estudios*, Verdoux, Madrid, 1991

Realismos europeos

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

Nuevos cines

- Monterde, J.E. (et al.), *Los "Nuevos Cines" europeos*, Lerna, Barcelona, 1987

Vanguardias y cine experimental

- Sánchez-Bosca, V., *Cine y vanguardias artísticas*, Paidos, Barcelona, 2004
- Tejeda, C., *Arte en fotogramas. Cine realizado por artistas*, Cátedra, Madrid, 2008

Cinematografías periféricas

- Elena, A., *Los cines periféricos: África, Oriente Medio, India*, Paidos, Barcelona, 1999

Cine contemporáneo

- 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