

Teoria i Anàlisi del Film

Codi: 103047

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2501928 Comunicació Audiovisual	OT	4	0

Professor/a 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

Prerequisits

Haver aprovat les següents assignatures obligatòries

- Història del Cinema (2on curs, 1er s, OB)

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

Objectius

Familiaritzar i capacitar l'alumnat amb les eines d'anàlisi d'un film.

Capacitar l'alumnat per a l'ús de les esmentades eines.

Dotar l'alumnat d'elements de reflexió teòrica sobre qualsevol obra cinematogràfica.

Aprenentatge de l'alumnat del significat dels diferents models estètics fílmics.

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. Aplicar els principis teòrics a l'anàlisi dels processos audiovisuals.
3. Buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració de productes comunicatius.
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

1. La crítica cinematogràfica i el seu paper prescriptor
2. Els teòrics del cinema i el seu papel reflexiu de crítica estètica
3. El formalisme cinematogràfic
4. El realisme cinematogràfic
5. La crítica cahierista, el cinema d'autor i la cinefilia
6. La semiòtica del cinema
7. Crítica i teoria del film americana
8. Queer Theory
9. Aportació del documental
10. Cinema Going i New Cinema History

Metodologia

L'assignatura de "Teoria i anàlisi del film" està constituïda per classes teòriques, seminaris i presentacions i tutories

Programació de l'assignatura:

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions es presentarà el dia de la presentació del tema. També es publicarà al Campus Virtual, on els estudiants poden trobar el descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diferents materials didàctics i qualsevol informació

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classe Teòrica	37,5	1,5	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Tipus: Supervisades			
Lectura, anàlisi i presentacions	82,5	3,3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Seminaris	15,5	0,62	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tutories	7,5	0,3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

L' assignatura consta de les activitats d'avaluació següents:

- La presentació d'un assaig individual. Aquesta activitat suposa el 50% de la qualificació final
- La tria i presentació en grup en un seminari a partir d'un tema proposat i pactat prèviament amb el professor. Aquesta exposició suposa el 30% de la qualificació final. Hi haurà un control d' assistència i cas de no haver assistit de forma reiterada a aquests hi haurà una penalització del 50% del percentatge obtingut en aquesta activitat.
- Una prova escrita amb apunts realitzada en grup o de forma individual que suposa el 20 % de la nota final.

S'han d'aprovar les tres activitats per tal de superar l'assignatura.

Sistema de recuperació: L'alumnat que hagi suspès l'assaig podrà recuperar -lo sempre i quan la nota obtinguda sigui equivalent a un 20% de la nota final. En el cas dels seminaris o de la prova, la nota que s'ha d'obtenir per poder optar a la recuperació ha de ser un 10% de la nota final

No hi ha activitats excloses de la recuperació. Si no s'han aprovat les tres activitats l'assignatura estarà suspesa.

Irregularitats:

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) que puguiconduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte

d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

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	0,04	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

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

Andrew, Dudley *Las principales teorías cinematográficas*, Ed. Rialp, Madrid, 1993

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.

Bálazs , Béla *Early Film Theory*, Berghahn Books, New York 2011

Bazin, André *¿Qué es el cine?* Rialp, Madrid, 2008

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

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

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

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

Butler, Judith *Gender Trouble: Feminism and Teh Subversion of Identity*, Routledge, Nueva York, 1990

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

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

Colaizzi, Giulia *La pasión del significante: Teoría del género y cultura visual*, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007

De Lauretis, Teresa *Technologies of Gender: Essays On Theory, Film & Fiction*, Indiana University Press, Bloomington, 1987

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

Eisenstein, Serguei Milkailovich *Hacia una teoría del montaje*, Paidós, Barcelona, 2001

La forma del cine, Editorial Siglo XXI, Madrid, 1999

El Sentido del cine, Editorial Siglo XXI, Madrid, 1999

Reflexiones de un cineasta, Lumen, Barcleona, 1970

Farber; Many *Arte termita contra Arte elefante blanco y otros escritos escritos sobre cine*, Barcelona, Anagrama, 1974

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

Gubern, Romà *Historia del cine*, Lumen, Barcelona, 2006

Kael, Pauline *Kiss Kiss Bang Bang: el tiempo del cine*, Marymar, Buenos Aires, 1974

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

Maltby, Richard,; Biltereyst, Daniël,; Philippe., Meers, (2011). [Explorations in new cinema history : approaches and case studies](#). Wiley-Blackwell, Hoboken 2011

Mitry, Jean *Historie du cinema*, Editions Universitaires, Paris, 1967

Metz, Christian *Ensayos sobre el significado del cine* Paidós, Barcelona, 2002

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

Mulvey, Laura *Visual and other pleasures*, Indiana University Press, Bloomington, 1989

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

Introducción al documental, UNAM, Méxicoc , 2013

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