

Història del Cinema

Codi: 103051

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	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 pre-cinema al Tipus de Representació Primitiu.
3. La creació del llenguatge: del Tipus de Representació Primitiu al Tipus de Representació Institucional.
4. Les Avantguardes.
5. Hollywood.
6. Del Tipus de Representació Institucional al Tipus de Representació Modern: Els Nous Cinemes.
7. Nou Hollywood, Postmodernitat i Digitalització.

Metodologia

L'assignatura "Història del cinema" està constituïda per classes teòriques, tutories i seminaris.

Programació de l'assignatura

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels

exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i a qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes teòriques	37,5	1,5	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Seminaris	15	0,6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades			
Tutories	7,5	0,3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes			
Lectures, anàlisis i síntesis de textos i documents, preparació i realització de treballs	82,5	3,3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

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

- La presentació individual de dues crítiques cinematogràfiques, una del llistat de les millors pel·lícules de la història del cinema segons la classificació que fa la publicació "Sight & Sound" cada dècada i una altra del llistat de dones directores. 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 els tutors. 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. La prova estarà composta de dues preguntes . La primera es referirà a la teoria explicada a classe i la segona a la teoria explicada als seminaris, variant aquesta en funció dels temes adscrits a cada tutor

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

Sistema de recuperació: L'alumnat que hagi suspès les dues crítiques podrà recuperar -les 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.

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 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.

Irregularitats:

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) que pugui conduir 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%	1,5	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

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, Acanalado, 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 social:

Bordwell, David, *El cine de Eisenstein: teoria y práctica*, Barcelona, Paidós, 1999

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

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

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 Hollywood*, 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

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

Paszkievicz, Katarzyna *Rehacer los géneros. Mujeres cineastas dentro y fuera de Hollywood*, Barcelona, Icaria, 2017

Romaguera Joaquín, Alsina Homero *Textos y manifiestos del cine*, Madrid, Ed. Cátedra, 1989