

Historia del Cine

Código: 103051
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2501928 Comunicación Audiovisual	OB	2	1

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

Equipo docente

Rosa Maria Palencia Villa

Ludovico Longhi

Prerequisitos

La asignatura de "Historia del cine" es el primer contacto del alumnado con la materia de " Historia y estética de la Comunicación Audiovisual". Por tanto no son necesarios más prerequisites previos que los conocimientos y la educación conseguida hasta el inicio del segundo curso del grado

Objetivos y contextualización

La asignatura de "Historia del cine" es una introducción básica a los criterios artísticos de los movimientos cinematográficos así como a las técnicas que han contribuido a su desarrollo. Es también una explicación de la evolución histórica del cine desde sus orígenes hasta la actualidad en sus facetas estéticas, tecnológicas, institucionales y sociales.

La asignatura tiene como objetivos formativos que el alumnado adquiera la capacidad de diferenciar cada una de las etapas de la evolución del cine así como las características principales y distintivas de los principales movimientos cinematográficos

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. Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de productos comunicativos.
3. Conocer la evolución histórica de los medios audiovisuales.
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

TEMARIO DE LA ASIGNATURA

1. Presentación y plan de trabajo.
2. Del pre-cine al Tipo de Representación Primitivo.
3. La creación del lenguaje: del Tipo de Representación Primitivo al Tipo de Representación Institucional.
4. Las Vanguardias.
5. Hollywood.
6. Del Tipo de Representación Institucional al Tipo de Representación Moderno: Los Nuevos Cines.
7. Nuevo Hollywood, Posmodernidad y Digitalización.

Metodología

La asignatura "Historia del cine" está constituida por clases teóricas, tutorías y seminarios

Programación de la asignatura:

El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se expondrá el día de presentación de la asignatura. Se colgará también en el Campus Virtual donde el alumnado podrá encontrar la descripción detallada de los ejercicios y prácticas, los diversos materiales docentes y cualquier información necesaria para el adecuado seguimiento de la asignatura

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
Seminarios	15	0,6	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11
Tipo: Supervisadas			
Tutorías	7,5	0,3	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11
Tipo: Autónomas			
Lecturas, análisis y síntesis de textos y documentos, preparación y realización de trabajos	82,5	3,3	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11

Evaluación

Evaluación:

La asignatura consta de las actividades de evaluación siguientes:

- La presentación individual de dos críticas cinematográficas, una del listado de las mejores películas de la historia del cine según la clasificación que hace la publicación "Sight & Sound" cada década y otra del listado de mujeres directoras. Esta actividad supone el 50% de la calificación final
- La elección y presentación en grupo en un seminario a partir de un tema propuesto y pactado previamente con los tutores. Esta exposición supone el 30% de la calificación final. Habrá un control de asistencia y de no haber asistido de forma reiterada a estos habrá una penalización del 50% del porcentaje obtenido en esta actividad.
- Una prueba escrita con apuntes realizada en grupo o de forma individual que supone el 20% de la nota final. La prueba estará compuesta de dos preguntas. La primera se referirá a la teoría explicada en clase y la segunda a la teoría explicada en los seminarios, variando ésta en función de los temas adscritos a cada tutor

Se deben aprobar las tres actividades para superar la asignatura

Sistema de recuperación: El alumnado que haya suspendido las dos críticas podrá recuperarlas siempre y cuando la nota obtenida sea equivalente a un 20% de la nota final. En el caso de los seminarios o de la prueba, la nota que se debe obtener para poder optar a la recuperación debe ser un 10% de la nota final

No hay actividades excluidas de la recuperación. Si no se han aprobado las tres actividades la asignatura estará suspendida.

Actividad extraacadémica optativa: Como complemento de las clases puede ser de utilidad para el alumnado el visionado de filmes clásicos en una sala de cine. Esta es una actividad voluntaria y hay que decir que se podrá sacar cualquier buena nota (notable, excelente o matrícula de honor) sin necesidad de asistir a ninguna actividad de las propuestas a continuación:

- a) El visionado de 8 películas dentro de las actividades del Aula de Cinema en la Filmoteca de Catalunya. Esta actividad será supervisada y supondrá añadir un punto a la nota final
- b) El visionado de 8 películas dentro del ciclo que se proyectará en la Sala de Cinema de la UAB. Como en el caso anterior, esta actividad será supervisada y supondrá añadir un punto a la nota final

En caso de que alguna persona quiera hacer esta actividad pero por razones laborales no pueda ni ir a las proyecciones del Aula de Cinema de la Filmoteca de Catalunya ni tampoco a las de la Sala de Cinema de la UAB, deberá hablar con el responsable de la asignatura que le propondrá una alternativa. Esta persona también deberá aportar el contrato o certificado de vida laboral (la misma documentación que se pide a la Gestión Académica por cambios de asignatura).

Advertencia:

-Se ha de elegir la actividad a) o la actividad b) pero no se pueden hacer las dos. Tampoco se pueden combinar las películas de una y otra

- El visionado de los filmes es una actividad no obligatoria y por tanto no puede ser utilizada como excusa para no asistir a las clases o en las tutorías ni tampoco para no hacer cualquier otra tarea académica.

Plagio:

El estudiante que realice cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación de identidad, ...) que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto de evaluación. En caso de que se produzcan varias irregularidades, la calificación final de la asignatura será 0.

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%	1,5	0,06	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

Bibliografía

Referentes bibliográficos sobre el estilo:

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

Referentes bibliográficos sobre el contexto tecnológico de producción:

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

Referentes bibliográficos relacionados con el contexto ideológico, económico y social:

- Bordwell, David, *El cine de Eisenstein: teoría 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 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
- Mulvey, Laura *Visual and other pleasures*, Indina 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