

Teoria i llenguatge del cinema

Codi: 100544
Crèdits: 6

Titulació	Típus	Curs	Semestre
2500239 Història de l'Art	OB	2	2

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom: Maria Rosa Gutiérrez Herranz
Correu electrònic: MariaRosa.Gutierrez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: No
Grup íntegre en espanyol: Sí

Prerequisits

No es necessiten requisits previs

Objectius

- Aprendre el vocabulari bàsic del llenguatge cinematogràfic
- Aplicar aquest llenguatge a l'anàlisi de les pel·lícules
- Conèixer els principals enfocaments teòrics i metodològics de la historiografia del cinema

Competències

- Aplicar metodologies científiques pròpies de la disciplina de la història de l'art
- Demostrar que es coneix la història de les idees artístiques i els principals corrents teòrics que han impulsat la reflexió sobre l'art, el cinema, els seus creadors i el seu públic al llarg de la història.
- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
- Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
- Reconèixer la problemàtica, el vocabulari i els conceptes fonamentals de la teoria de l'art i del cinema.
- Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

1. Analitzar críticament conceptes bàsics de teoria artística i cinematogràfica i la seva evolució al llarg de la història.

2. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
3. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
4. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
5. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en un context cultural determinat.
6. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
7. Demostrar el coneixement de metodologies científiques, fonts i teoria de l'art en la lectura, la crítica i la interpretació formal, iconogràfica i simbòlica de qualsevol imatge artística o cinematogràfica
8. Diferenciar les teories artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en un context cultural determinat.
9. Estimular la creativitat i fomentar idees innovadores.
10. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
11. Interpretar i comunicar els continguts d'un text de teoria artística i cinematogràfica.
12. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
13. Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.
14. Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.
15. Utilitzar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art per fer l'anàlisi de la imatge cinematogràfica.

Continguts

I. Anàlisi del film i llenguatge cinematogràfic

1. Descripció: fitxa tècnica i artística i context de producció

2. Anàlisi:

2.1. Anàlisi de la representació: codis visuals, codis sonors, elements profílmicos, codis sintàctics

2.2. Anàlisi de la narració: diégesis i relat, espai i temps cinematogràfics, narrador i punt de vista.

2.3. Anàlisi dels continguts

3. Interpretació: recepció crítica i valoració estètica global i raonada

II. Teories, enfocaments i metodologies

1. Estètiques formalistes: Hugo Münsterberg, Rudolf Arnheim i Béla Balázs

2. Fenomenologia: Siegfried Kracauer, André Bazin, Edgar Morin, Gilles Deleuze

3. De la psicologia a la semiòtica: Jean Mitry i Christian Metz

4. Psicoanàlisi, teoria de l'aparell i teoria feminista

5. Noves perspectives. Les teories dels cineastes

Metodologia

- Classes teòriques i pràctiques dirigides pel professor

- Visionat i cine-fòrum dels films de "Aula de Cinema" (Filmoteca de Catalunya)

- Lectures, treball i estudi personal

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS	24	0,96	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15
Tipus: Supervisades			
VISIONAT I COMENTARI DELS FILMS DE "AULA DE CINEMA"	58	2,32	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15
Tipus: Autònomes			
ESTUDI DELS CONTINGUNTS	25	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15
LECTURES I TREBALL PERSONAL	25	1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15

Avaluació

- Examen de teoria del cinema (35%)
- Presentació oral: anàlisi del film (35%)
- Visionat i comentari de les pel·lícules d'Aula de Cinema de la Filmoteca de Catalunya (30%)

Observacions:

- Recuperació: l'alumne que no hagi superat o no s'hagi presentat a alguna prova, haurà de recuperar aquesta part en la recuperació. La recuperació és exclusivament per als suspensos. o no presentats En cap cas es podrà plantejar com un mitjà de millorar la qualificació de l'estudiant que ja hagi aprovat i la nota màxima serà de 5. L'alumne suspès que no es presenti a la revaluació tindrà en la nota final un "no avaluable"; el que suspengui la revaluació tindrà un "suspens".
- Plagi: En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.
- Docència virtual: En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hipugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
EXAMEN DE TEORIA DEL CINEMA	35%	3	0,12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
PRESENTACIÓ ORAL: ANÀLISI DEL FILM	35%	9	0,36	2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15
VISIONAT I COMENTARI DELS FILMS DE "AULA DE CINEMA"	30%	6	0,24	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Bibliografia

Història del cinema

- AA.VV., *Historia General del Cine* (12 vols.), Cátedra, Madrid, 1995-1998

- Gubern, Romà, *Historia del cine* (2 vols.), Lumen, Barcelona, 1971

Anàlisi del film i llenguatge cinematogràfic

- Aumont, Jacques; Marie, Michel, *Análisis del film*, Paidós, Barcelona, 1993

- Bordwell, David; Thompson, Kristin, *El arte cinematográfico*, Paidós, Barcelona, 2002

- Magny, Joël, *Vocabularios del cine*, Paidós, Barcelona, 2005

Teories del cinema

- Arheim, Rudolf, *El cine como arte*, Paidós, Barcelona, 1996

- Aumont, Jacques, *Las teorías de los cineastas*, Paidós, Barcelona, 2004

- Bazin, André, *¿Qué es el cine?*, RIALP, Madrid, 2004

- Casetti, Francesco, *Teorías del cine*, Cátedra, Madrid, 1994

- Deleuze, Gilles, *La imagen-tiempo*, Paidós, Barcelona, 1986

- Deleuze, Gilles, *La imagen-movimiento*, Paidós, Barcelona, 1984

- Kracauer, Siegfried, *Teoría del cine*, Paidós, Barcelona, 1999

- Metz, Christian, *El significante imaginario*, Paidós, Barcelona, 2001

- Mitry, Jean, *Estética y psicología del cine*, Siglo XXI, Madrid, 2002

- Morin, Edgar, *El cine o el hombre imaginario*, Paidós, Barcelona, 2001

- Mulvey, Laura, *Placer visual y cine narrativo*, Universidad de Valencia, Valencia, 1988

- Sorlin, Pierre, *Sociología del cine*, Fondo de Cultura Económica, México, 1992

- Stam, Robert, *Teorías del cine*, Paidós, Barcelona, 2001