

Teoría y lenguaje del cine

Código: 100544
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500239 Historia del Arte	OB	2	2

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

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 necesita ningún requisito previo

Objetivos y contextualización

- Aprender el vocabulario básico del lenguaje cinematográfico
- Aplicar este lenguaje al análisis de las películas
- Conocer los principales enfoques teóricos y metodológicos de la historiografía del cine

Competencias

- Aplicar metodologías científicas propias de la disciplina de la Historia del arte
- Demostrar que conoce la historia de las ideas artísticas y las principales corrientes teóricas que han impulsado la reflexión sobre el arte, el cine, sus creadores y su público a lo largo de la historia.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Reconocer la problemática, el vocabulario y los conceptos fundamentales de la teoría del arte y del cine.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar críticamente conceptos básicos de teoría artística y cinematográfica y su evolución a lo largo de la historia.
2. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
3. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico, sus creadores y sus receptores en un determinado contexto cultural.

4. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
5. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
6. Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
7. Demostrar el conocimiento de metodologías científicas, fuentes y teoría del arte en la lectura, crítica e interpretación formal, iconográfica y simbólica de cualquier imagen artística o cinematográfica
8. Diferenciar las teorías artísticas sobre un fenómeno artístico, sus creadores y sus receptores en un determinado contexto cultural.
9. Interpretar y comunicar los contenidos de un texto de teoría artística y cinematográfica.
10. Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
11. Utilizar los conocimientos sobre ideas estéticas y teoría del arte al análisis de la imagen cinematográfica.

Contenido

I. Análisis del film y lenguaje cinematográfico

1. Descripción: ficha técnica y artística y contexto de producción
2. Análisis:
  - 2.1. Análisis de la representación: códigos visuales, códigos sonoros, elementos profílmicos, códigos sintácticos
  - 2.2. Análisis de la narración: diégesis y relato, espacio y tiempo cinematográficos, narrador y punto de vista.
  - 2.3. Análisis de los contenidos
3. Interpretación: recepción crítica y valoración estética global y razonada

II. Teorías, enfoques y metodologías

1. Las teorías de los cineastas
2. Estéticas formalistas: Hugo Münsterberg, Rudolf Arnheim y Béla Balázs
3. Fenomenología: Siegfried Kracauer, André Bazin, Edgar Morin, Gilles Deleuze
4. De la psicología a la semiótica: Jean Mitry y Christian Metz
5. Psicoanálisis, teoría del aparato y teoría feminista

Metodología

- Clases teóricas y prácticas dirigidas por el profesor
- Visionado y cine-foro de films
- Lecturas, trabajo y estudio personal

Nota: La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS	24	0,96	1, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11
Tipo: Supervisadas			
VISIONADO Y COMENTARIO DE FILMS	58	2,32	6, 7, 9, 10, 11
Tipo: Autónomas			
ESTUDIO DE LOS CONTENIDOS	25	1	1, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11
LECTURAS Y TRABAJO PERSONAL	25	1	1, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8, 11

Evaluación

- Presentación oral: análisis del film (35%)
- Examen de teoría del cine (35%)
- Visionado y cine-foro de films (30%)

Observaciones:

- Docencia virtual: En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y/o discusiones de ejercicios a través de Teams, etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá otros alternativos que estén a su alcance.

- Revisión: En el momento de realización de cada actividad de evaluación, el profesor o profesora informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

- Recuperación: Para participar en la recuperación el alumnado ha de estar previamente evaluado en un conjunto de actividades cuyo peso equivalga a un mínimo de 2/3 partes de la calificación total. La actividad de visionado y comentario de films no podrá ser recuperada.

- No evaluable: El/la estudiante recibirá la calificación de "No evaluable" siempre que no haya entregado más del 30% de las actividades de evaluación.

- Plagio: En caso de que el/la estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
EXAMEN DE TEORÍA DEL CINE	35%	3	0,12	1, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8, 9
PRESENTACIÓN ORAL: ANÁLISIS DEL FILM	35%	9	0,36	4, 5, 2, 6, 7, 9, 11
VISIONADO Y COMENTARIO DE FILMS	30%	6	0,24	4, 5, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11

Bibliografía

Historia del cine

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

Análisis del film y lenguaje cinematográfico

- 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

Teorías del cine

- 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

Software

- Moodle
- Teams