

Teoría y Análisis del Film

Código: 103047
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2501928 Comunicación Audiovisual	OT	3	1
2501928 Comunicación Audiovisual	OT	3	2
2501928 Comunicación Audiovisual	OT	4	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: Joaquín Puig González

Correo electrónico: Joaquim.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

Prerequisitos

Haber aprobado la asignatura "Història dels relats audiovisuals" (2º curso, Anual, OB).

Objetivos y contextualización

- Familiarizar al alumnado en las herramientas de análisis de un film
- Capacitar al alumnado en el uso de las mencionadas herramientas
- Dotar al alumnado de elementos de reflexión teórica sobre cualquier obra cinematográfica
- Aprendizaje del significado de los diferentes modelos estéticos filmicos

Competencias

Comunicación Audiovisual

- 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. Aplicar los principios teóricos al análisis de los procesos audiovisuales.
3. Buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente y documento útil para la elaboración de productos comunicativos.
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

1. Papel de los teóricos en las ideas estéticas del cine
2. El formalismo cinematográfico
3. El realismo cinematográfico
4. La crítica como prescripción, el cine de autor y la cinefilia
6. La semiótica del cine
7. Crítica y teoría americana del film
8. La crítica feminista, la *Queer Theory* y la representación de las minorías en el cine
9. Aportación del cine documental
10. *Cinema-going* y *New Cinema History*

Metodología

La asignatura de "Teoría y Análisis del Film" está constituida por clases teóricas, seminarios y presentaciones y tutorías

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. En caso de cambio de modalidad docente por razones sanitarias, el profesorado informará de los cambios que se producirán en la programación de la asignatura y en las metodologías docentes.

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	37,5	1,5	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11
Tipo: Supervisadas			
Lectura, análisis y presentaciones	82,5	3,3	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11
Seminarios	15,5	0,62	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11
Tutorías	7,5	0,3	1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 12, 11

Evaluación

La asignatura consta de las siguientes actividades de evaluación:

- La presentación de un ensayo individual. Esta actividad representa el 50% de la nota final.
- La selección y presentación del grupo en un seminario basado en un tema propuesto y previamente acordado con el profesor. Esta exposición representa el 30% de la nota final. Habrá un cheque de asistencia y si no ha asistido repetidamente, habrá una penalización del 50% del porcentaje obtenido en esta actividad.
- Una prueba escrita con notas hechas en grupo o individualmente, que representa el 20% de la nota final.

Las tres actividades deben ser aprobadas para aprobar la asignatura.

Sistema de recuperación: los estudiantes que hayan suspendido el ensayo pueden recuperarlo siempre que la calificación obtenida sea equivalente al 20% de la calificación final. En el caso de los seminarios o la prueba, la nota que debe obtenerse para poder optar por la recuperación debe ser el 10% de la nota final.

No hay actividades excluidas de la recuperación. Si las tres actividades no han sido aprobadas, el tema será suspendido.

Irregularidades:

El estudiante que realice cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación, ...) que pueda llevar a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, será calificado con 0 este acto

de evaluación. En caso de que existan varias irregularidades, la nota final de la asignatura será 0.

Envía suggeriments

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	0,04	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

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 signifiante: 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; Meers Philippe (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.

Software

El alumnado no necesita ningún software específico para esta asignatura