

Teoria i Anàlisi del Film

Codi: 103047

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2501928 Comunicació Audiovisual	OT	3	1
2501928 Comunicació Audiovisual	OT	3	2
2501928 Comunicació Audiovisual	OT	4	2

Professor/a de contacte

Nom: Joaquín Puig Gonzalez

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

Joaquín Puig Gonzalez

Prerequisits

Haver aprovat prèviament l'assignatura "Història dels relats audiovisuals" (2on curs, Anual, OB).

Objectius

Familiaritzar i capacitar l'alumnat amb les eines d'anàlisi d'un film.

Capacitar l'alumnat per a l'ús de les esmentades eines.

Dotar l'alumnat d'elements de reflexió teòrica sobre qualsevol obra cinematogràfica.

Aprenentatge de l'alumnat del significat dels diferents models estètics fílmics.

Competències

- Comunicació Audiovisual
- 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.
- 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. Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
4. Gestionar el temps de manera adequada.
5. Identificar les interaccions entre la història, l'estètica i la comunicació audiovisual.

Continguts

Continguts

1. Paper dels teòrics en les idees estètiques del cinema
2. El formalisme cinematogràfic
3. El realisme cinematogràfic
4. La crítica com prescripció, el cinema d'autor i la cinefilia
6. La semiòtica del cinema
7. Crítica i teoria americana del film
8. La crítica feminista, la *Queer Theory* i les representacions de les minories en el cinema
9. Aportació del cinema documental
10. *Cinema-going* i *New Cinema History*

Metodologia

L'assignatura de "Teoria i anàlisi del film" està constituïda per classes teòriques, seminaris i presentacions i tutories

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 qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classe Teòrica	37,5	1,5	1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Supervisades			

Lectura, anàlisi i presentacions	82,5	3,3	1, 2, 3, 4, 5
Seminaris	15,5	0,62	1, 2, 3, 4, 5
Tutories	7,5	0,3	1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

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

- La presentació d'un assaig individual. Aquesta activitat representa el 50% de la nota final.
- La selecció i la presentació en grup en un seminari sobre un tema proposat i prèviament acordat amb el professor. Aquesta exposició representa el 20% de la nota final. Hi haurà una llista d'assistència i si no s'hi ha assistit habitualment, hi haurà una penalització puntuant només la meitat de la nota obtinguda en aquesta activitat. El conjunt de temes presentats s'afegeixen a la teoria explicada com a temari addicional per a la prova escrita.
- Una prova escrita amb apunts (el temari explicat a classe + les presentacions) feta en grup o individualment i que representa el 30% de la nota final.

Les tres activitats han de ser aprovades per aprovar l'assignatura.

Sistema de recuperació: els estudiants que hagin suspès l'assaig el poden recuperar sempre que la qualificació obtinguda sigui equivalent al 20% de la qualificació final. En el cas dels seminaris o la prova, la nota que cal obtenir per poder optar per la recuperació ha de ser el 10% de la nota final.

No hi ha activitats excloses de la recuperació. Si les tres activitats no han estat aprovades, l'assignatura serà suspesa.

Irregularitats:

L'estudiant que faci qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació, ...) que pugui portar a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, serà qualificat amb 0 en aquest acte d'avaluació. En cas que hi hagi diverses irregularitats, la nota 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
Seminaris	30%	1	0,04	1, 2, 3, 4, 5
Treball Autònom	50%	4	0,16	1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA GENERAL

Agee, James (2001) *Escritos sobre cine*, Paidós, Barcelona.

Andrew, Dudley (1993) *Las principales teorías cinematográficas*, Ed. Rialp, Madrid

Bazin, André (2008) *¿Qué es el cine?* Rialp, Madrid

Bordwell, David (1995) *El significado del film*, Paidós, Barcelona.

Bordwell, David (1995) *El arte cinematográfico: una introducción*, Paidós, Barcelona

Bordwell, David, Staiger Janet, Thompson, Kristin (1996) *El cine clásico de Hollywood*, Barcelona, Ed. Paidós

Burch, Noël (1987) *El tragaluz del infinito. Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico* Madrid, Ed. Catedra

Casetti, Francesco i Di Chio, Federico (1998) *Cómo analizar un film*, Paidós, Barcelona.

Català, Josep M^a: Cerdán, Josetxo y Torreiro, Casimiro. (2001) *Imagen, memoria y fascinación: notas sobre el documental en España*, Ocho y medio. Madrid.

Gubern, Romà (2006) *Historia del cine*, Lumen, Barcelona

Maltby, Richard; Biltereyst, Daniël; Meers Philippe (2011) *Explorations in new cinema history: approaches and case studies*. Wiley- Blackwell, Hoboken 2011

Nichols, Bill (1997) *La representación de la realidad* Barcelona, Paidós 1997

Nichols, Bill (2013) *Introducción al documental*, UNAM, México

Sánchez Noriega, José Luis (2018) *Historia del cine. Teorías, estéticas, géneros*, Alianza, Madrid

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

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.

Báñez , Béla (2011) *Early Film Theory*, Berghahn Books, New York

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

Català, Josep. M^a (2009) *Pasión y conocimiento: el nuevo realismo melodramático*, Cátedra, Madrid

Cerdán, Josetxo, Torreiro Casimiro Torreiro, (eds) (2005) *Documental y vanguardia*, Cátedra, Madrid

Colaizzi, Giulia(2007) *La pasión del significante: Teoría del género y cultura visual*, Biblioteca Nueva

De Lauretis, Teresa (1987) *Technologies of Gender: Essays On Theory, Film & Fiction*, Indiana University Press, Bloomington, 1987

Ebert , Roger (2003) *Las grandes películas*, Ma Non Troppo, Barcelona,

Ebert , Roger (2006) *Las grandes películas 2*, Ma Non Troppo, Barcelona

Ebert , Roger (2008) *Las peores películas de la historia*, Ma Non Troppo, Barcelona, 2008

Eisenstein, Serguei M. (2001) *Hacia una teoría del montaje*, Paidós, Barcelona, 2001

Eisenstein, Serguei M. *La forma del cine*, Editorial Siglo XXI, Madrid, 1999

Eisenstein, Serguei M. *El Sentido del cine*, Editorial Siglo XXI, Madrid, 1999

Eisenstein, Serguei M. *Reflexiones de un cineasta*, Lumen, Barcelona, 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.

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

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

Nicholls, Bill *Introducción al documental*, UNAM, México , 2013

Talens , Jenaro i Zunzunegi, Santos (Eds.) (2007): *Contracampo: ensayos sobre teoría e historia del cine*, Càtedra, Madrid.

Al llarg de les classes es proporcionaran els enllaços als continguts audiovisuals de cada tema

Programari

L'alumnat no necessita cap programari específic per aquesta assignatura