

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

Contacto

Nombre: Joaquín Puig Gonzalez

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

Equipo docente

Joaquín Puig Gonzalez

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.
- 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. Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
4. Gestionar el tiempo de forma adecuada.
5. Identificar las interacciones entre la historia, la estética y 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
Tipo: Supervisadas			
Lectura, análisis y presentaciones	82,5	3,3	1, 2, 3, 4, 5
Seminarios	15,5	0,62	1, 2, 3, 4, 5

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, la asignatura será suspendida.

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.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Prueba teórica	20%	2	0,08	1, 2, 3, 4, 5
Seminarios	30%	1	0,04	1, 2, 3, 4, 5
Trabajo autónomo	50%	4	0,16	1, 2, 3, 4, 5

Bibliografía

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.

Bálazs , 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

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

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

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

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

Eisenstein, Serguei M. (1970) *Reflexiones de un cineasta*, Lumen, Barcelona

Farber; Many (1974) *Arte termita contra Arte elefante blanco y otros escritos escritos sobre cine*, Barcelona, Anagrama

Guarner, José Luis (1994) *Autoretrato del cronista* , Anagrama, Barcelona.

Kael, Pauline (1974) *Kiss Kiss Bang Bang: el tiempo del cine*, Marymar, Buenos Aires

Kracauer, Siegfried (1995) *De Caligari a Hitler: Una historia psicológica del cine alemán*. Barcelona, Paidós

Mitry, Jean (1967) *Historie du cinema*, Editions Universitaires, Paris

Metz, Christian (2002) *Ensayos sobre el significado del cine* Paidós, Barcelona

Molina Foix, Vicente (1993) *El cine estilográfico*, Anagrama, Barcelona.

Mulvey, Laura (1989) *Visual and other pleasures*, Indiana University Press, Bloomington

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

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

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

Durante las clases se proporcionarán los enlaces a los contenidos audiovisuales de cada tema

Software

El alumnado no necesita ningún software específico para esta asignatura