

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: Joaquin Puig Gonzalez

Correo electrónico: Joaquin.Puig.Gonzalez@uab.cat

Idiomas de los grupos

Puede consultarlo a través de este [enlace](#). Para consultar el idioma necesitará introducir el CÓDIGO de la asignatura. Tenga en cuenta que la información es provisional hasta el 30 de noviembre del 2023.

Equipo docente

Joaquin Puig Gonzalez

Prerrequisitos

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

Objetivos y contextualización

- Familiarizar a las personas de la clase con las herramientas de análisis de un film
- Capacitar a las personas de la clase en el uso de las mencionadas herramientas
- Dotar a las personas de la clase de elementos de reflexión teórica sobre cualquier obra cinematográfica
- Aprendizaje de las personas de la clase en el significado de los diferentes modelos estéticos fílmicos

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 las personas de la clase podrán 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 profesor 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
Tutorías	7,5	0,3	1, 2, 3, 4, 5

Evaluación

EVALUACIÓN CONTINUADA:

- Un trabajo individual que representa el 50% de la nota final
- Una prueba escrita con apuntes hecha en grupo o individualmente. En caso de hacerla en grupo la nota será la misma para todas las personas. Esta prueba representa el 30% de la nota final
- La selección y presentación en grupo en un seminario sobre un tema previamente acordado con el profesor. Esta exposición supone el 20% de la nota final.

Si las tres actividades no han sido aprobadas, la asignatura será suspendida.

Sistema de recuperación:

En caso de suspender será necesario recuperar el trabajo, la prueba o volver a realizar la presentación. El profesor indicará que se ha hecho mal en cada caso y que es necesario hacer para rectificar

EVALUACIÓN ÚNICA:

Para aprobar la asignatura es necesario realizar también tres pruebas: un trabajo individual (50% de la nota final), una prueba escrita con apuntes (30% de la nota final) y una presentación (20% de la nota final) sobre un tema previamente acordado con el profesor. La presentación deberá realizarse de forma individual.

Sistema de recuperación:

En caso de suspender será necesario recuperar el trabajo, la prueba o volver a realizar la presentación. El profesor indicará que se ha hecho mal en cada caso y que es necesario hacer para rectificar

Irregularidades:

La persona 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 en este acto de evaluación. En caso de que existan varias irregularidades, la nota final de la asignatura será 0.

Actividades de evaluación continuada

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.
- 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
- 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