

Titulació	Tipus	Curs
2500239 Història de l'Art	OB	2

Professor/a de contacte

Nom: Nuria Llorens Moreno

Correu electrònic: nuria.llorens@uab.cat

Equip docent

Maria Rosa Gutierrez Herranz

Idiomes dels grups

Podeu consultar aquesta informació al [final](#) del document.

Prerequisits

No es necessiten requisits previs

Objectius

- Aprendre el vocabulari bàsic del llenguatge cinematogràfic
- Conèixer les principals escoles cinematogràfiques de la història del cinema
- Conèixer els principals enfocaments teòrics i metodològics de la historiografia del cinema

Competències

- Aplicar metodologies científiques pròpies de la disciplina de la història de l'art
- Demostrar que es coneix la història de les idees artístiques i els principals corrents teòrics que han impulsat la reflexió sobre l'art, el cinema, els seus creadors i el seu públic al llarg de la història.
- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
- Reconèixer la problemàtica, el vocabulari i els conceptes fonamentals de la teoria de l'art i del cinema.

Resultats d'aprenentatge

1. Analitzar críticament conceptes bàsics de teoria artística i cinematogràfica i la seva evolució al llarg de la història.
2. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
3. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
4. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
5. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en un context cultural determinat.
6. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
7. Demostrar el coneixement de metodologies científiques, fonts i teoria de l'art en la lectura, la crítica i la interpretació formal, iconogràfica i simbòlica de qualsevol imatge artística o cinematogràfica
8. Diferenciar les teories artístiques sobre un fenomen artístic, els seus creadors i els seus receptors en un context cultural determinat.
9. Interpretar i comunicar els continguts d'un text de teoria artística i cinematogràfica.
10. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
11. Utilitzar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art per fer l'anàlisi de la imatge cinematogràfica.

Continguts

I. Cinema primitiu

1. Context històric
2. Dispositius precinematogràfics
3. El cinema como a ciència, espectacle i indústria
4. Gèneres cinematogràfics: alta cultura i espectacles populars
5. El llenguatge del cinema primitiu

II. Cinema clàssic

1. El Hollywood de l'Edat d'Or
2. El cinema com a indústria: Star System i Studio System
3. La gramàtica del cinema clàssic
4. Els gèneres i els seus codis

III. Cinema d'avantguarda, underground i experimental

1. Avantguardes cinematogràfiques: impressionisme, expressionisme, Kammerspielfilm, Nova Objectivitat, cinema-muntatge i cinema-ull
2. Cinema artístic: experimental i underground
3. El cinema com a art: el llenguatge del cinema i la seva especificitat
4. Teories formatives, psicològiques i psicoanalítiques

IV. Realismes europeus

1. Realisme poètic francès i neorealisme italià

2. Teories fenomenològiques

V. Modernitat cinematogràfica

1. Nous cinemes europeus: Nouvelle Vague, Cinema Nouvo, Free Cinema, Neue Deutscher Film...

2. Alternatives americanes: New Hollywood i cinema independent

3. Cinema d'autor vs. indústria

VI. Cinematografies perifèriques

1. Ibeoramèrica, Asia i Àfrica

2. Teories feministes i postcolonials

VII. Panoràmica del cinema contemporàneo

Activitats formatives i Metodologia

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS	24	0,96	4, 5, 2, 3, 6, 1, 7, 8, 9, 11
Tipus: Supervisades			
VISIONAT I COMENTARI DE FILMS	58	2,32	6, 7, 10, 9, 11
Tipus: Autònomes			
ESTUDI DELS CONTINGUNTS	25	1	4, 5, 2, 3, 6, 1, 7, 8, 9, 11
LECTURES I TREBALL PERSONAL	25	1	4, 5, 2, 3, 6, 1, 7, 8, 11

- Classes teòriques i pràctiques dirigides pel professor

- Visionat i cine-fòrum de films

- Lectures, treball i estudi personal

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.

Avaluació

Activitats d'avaluació continuada

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
EXAMEN DELS CONTINGUTS I	35%	1,5	0,06	4, 5, 2, 3, 6, 1, 7, 8, 10, 9, 11
EXAMEN DELS CONTINGUTS II	35%	1,5	0,06	4, 5, 2, 3, 6, 1, 7, 8, 10, 9, 11
PRESENTACIÓ ORAL: ANÀLISI DEL FILM	20%	1	0,04	4, 5, 2, 3, 6, 1, 7, 8, 10, 9, 11
VISIONAT I COMENTARI DE FILMS	10%	14	0,56	4, 5, 2, 3, 6, 1, 7, 8, 10, 9, 11

- Examen dels continguts teòrics I (35%)
- Examen dels continguts teòrics II (35%)
- Presentació oral sobre un/a director/a contemporani/a (20%)
- Visionat i comentari de pel·lícules (10%)

Observacions:

- Avaluació única: treball sobre un/a director/a contemporani/a (20%), examen dels continguts I i II (70%), visionat de films (10%)
- Revisió: en el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informará l'alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.
- Recuperació: per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total. L'activitat de visionat i comentari de films i la presentació oral sobre el/la cineasta no seran recuperables.
- No evaluable: L'estudiant rebrà la qualificació de No evaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d'avaluació.
- Plagi: En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Bibliografia

Història del cinema

- Bordwell, David; Staiger, Janet; Thompson, Kristin, *El cine clásico de Hollywood*, Paidós, Barcelona, 1997
- Burch, Noël, *El tragaluz del infinito*, Cátedra, Madrid, 1995
- Elena, Alberto, *Los cines periféricos: África, Oriente Medio, India*, Paidós, Barcelona, 1999
- Quintana, Àngel, *Fábulas de lo visible*, El Acantilado, Barcelona, 2003
- Quintana, Àngel, *Después del cine. Imagen y realidad en la era digital*, El Acantilado, Barcelona, 2011
- Sánchez-Biosca, Vicente, *Cine y vanguardias artísticas*, Paidós, Barcelona, 2004
- Torreiro, Casimiro; Rimbau, Esteve; Monterde, José Enrique, *Los "Nuevos Cines" europeos (1955-1970)*, Lerna, Barcelona, 1987

Anàlisi del film i llenguatge cinematogràfic

- 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

Teories del cinema

- 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
- 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

Programari

- Moodle
- Teams

Llista d'idiomes

Nom	Grup	Idioma	Semestre	Torn
(PAUL) Pràctiques d'aula	1	Espanyol	segon quadrimestre	matí-mixt
(TE) Teoria	1	Espanyol	segon quadrimestre	matí-mixt