

Titulació	Tipus	Curs
2501928 Comunicació Audiovisual	OT	3
2501928 Comunicació Audiovisual	OT	4

Professor/a de contacte

Nom: Joaquin Puig Gonzalez

Correu electrònic: Joaquin.Puig.Gonzalez@uab.cat

Equip docent

Joaquin Puig Gonzalez

Idiomes dels grups

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

Prerequisits

Haver aprovat prèviament l'assignatura "Història del cinema" (2on curs, 2on semestre, OB).

Objectius

Familiaritzar a les persones de la classe amb les eines d'anàlisi d'un film.

Capacitar a les persones de la classe en l'ús de les esmentades eines.

Dotar a les persones de la classe d'elements de reflexió teòrica sobre qualsevol obra cinematogràfica.

Aprentatge de les persones de la classe en el significat dels diferents models estètics fílmics.

Resultats d'aprenentatge

1. CM05 (Competència) Valorar les innovacions en els models de recerca històrica de les produccions en cinema, ràdio i televisió.
2. CM05 (Competència) Valorar les innovacions en els models de recerca històrica de les produccions en cinema, ràdio i televisió.

3. KM10 (Coneixement) Citar els principals mètodes d'anàlisi i interpretació de les produccions audiovisuals de cinema, ràdio i televisió.
4. KM11 (Coneixement) Reconèixer els principals moviments estètics i l'impacte social que tenen que podem trobar en les produccions audiovisuals de cinema, ràdio i televisió.
5. KM12 (Coneixement) Relacionar produccions concretes de cinema, ràdio i televisió amb els factors estructurals i tecnològics existents en l'àmbit de la comunicació audiovisual.

Continguts

Continguts

1. La teoria de les idees estètiques del cinema
2. El formalisme cinematogràfic: S.M. Eisenstein i Béla Balász
3. El realisme cinematogràfic: Siegfried Krackauer, André Bazin i Jean Mitry
4. La crítica com prescripció, el cinema d'autor i la cinefilia
5. La crítica "cahierista" i Jean-Luc Godard
6. David Bordwell: la teoria americana del film
7. La crítica feminista i la *Queer Theory*
8. La crítica política i les representacions de les minories en el cinema
9. La crítica del cinema documental: Bill Nichols i Carl Plantinga
10. *Cinema-going* i *New Cinema History*

Activitats formatives i Metodologia

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classe Teòrica	37,5	1,5	
Tipus: Supervisades			
Lectura, anàlisi i presentacions	82,5	3,3	
Seminaris	15,5	0,62	
Tutories	7,5	0,3	

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 les persones de la classe podran 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 professor 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.

Avaluació

Activitats d'avaluació continuada

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Prova teòrica	30%	2	0,08	CM05, KM10, KM11, KM12
Seminaris	20%	1	0,04	CM05, KM10, KM11, KM12
Treball Autònom	50%	4	0,16	CM05, KM10, KM11, KM12

AVALUACIÓ CONTINUADA :

-Un treball individual que representa el 50% de la nota final

-Una prova escrita amb apunts feta en grup o individualment. En el cas de fer-la en grup la nota serà la mateixa per a totes les persones. Aquesta prova representa el 30% de la nota final

- La selecció i la presentació en grup en un seminari sobre un tema prèviament acordat amb el professor. Aquesta exposició representa el 20% de la nota final.

Si les tres activitats no han estat aprovades, l'assignatura serà suspesa.

Sistema de recuperació:

En cas de suspendre caldrà recuperar el treball, la prova o tornar a fer la presentació. El professor indicarà que s'ha fet malament en cada cas i que cal fer per rectificar

AVALUACIÓ ÚNICA:

Per aprovar l'assignatura cal fer també tres proves: un treball individual (50% de la nota final), una prova escrita amb apunts (30% de la nota final) i una presentació (20% de la nota final) sobre un tema prèviament acordat amb el professor. La presentació s'haurà de fer de forma individual.

Sistema de recuperació:

En cas de suspendre caldrà recuperar el treball, la prova o tornar a fer la presentació. El professor indicarà que s'ha fet malament en cada cas i que cal fer per rectificar

Irregularitats:

La persona 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.

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA GENERAL

- Agee, James (2001) *Escritos sobre cine*, Paidós, Barcelona.
- Andrew, Dudley (1993) *Las principales teorías cinematográficas*, 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
- Butler, Judith (1990) *Gender Trouble: Feminism and The Subversion of Identity*, Routledge, Nueva York
- 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.
- Colaizzi, Giulia(2007) *La pasión del significante: Teoría del género y cultura visual*, Biblioteca Nueva, Madrid
- De Lauretis, Teresa (1987) *Technologies of Gender: Essays On Theory, Film & Fiction*, Indiana University Press, Bloomington, 1987
- 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
- Modleski, Tania (2021) *Las mujeres que sabían demasiado. Hitchcock y la teoría feminista*. El Mono Libre, Madrid
- Mulvey, Laura (1989) *Visual and other pleasures*, Indiana University Press, Bloomington
- Nichols, Bill (1997) *La representación de la realidad* Paidós, Barcelona
- Nichols, Bill (2013) *Introducción al documental*, UNAM, México
- Paszkievicz, Katarzyna (2017) *Rehacer los géneros. Mujeres cineastas dentro y fuera de Hollywood*. Icaria, Barcelona
- 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 y Marie, Michel (1990) *Análisis del film*, Paidós, Barcelona.
- Bálazs, Béla (2011) *Early Film Theory*, Berghahn Books, New 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
- 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. (2003) *La forma del cine*, Editorial Siglo XXI, México
- Eisenstein, Serguei M. (1999) *El Sentido del cine*, Editorial Siglo XXI, Madrid
- Eisenstein, Serguei M. (1990) *Reflexiones de un cineasta*, Lumen, Barcelona
- Farber; Many (1974) *Arte termita contra Arte elefante blanco y otros escritos escritos sobre cine*, Anagrama, Barcelona.
- 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.
- 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*, Cátedra, 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

Llista d'idiomes

Nom	Grup	Idioma	Semestre	Torn
(SEM) Seminaris	41	Català	segon quadrimestre	matí-mixt
(TE) Teoria	4	Català	segon quadrimestre	matí-mixt