

Teoría y Lenguaje del Cine

Código: 100544

Créditos ECTS: 6

2025/2026

Titulación	Tipo	Curso
Historia del Arte	OB	2

Contacto

Nombre: Maria Rosa Gutierrez Herranz

Correo electrónico: mariarosa.gutierrez@uab.cat

Equipo docente

Maria Rosa Gutierrez Herranz

Idiomas de los grupos

Puede consultar esta información al [final](#) del documento.

Prerrequisitos

No se necesita ningún requisito previo

Objetivos y contextualización

- Aprender el vocabulario básico del lenguaje cinematográfico
- Conocer las principales escuelas cinematográficas de la historia del cine
- Conocer los principales enfoques teóricos y metodológicos de la historiografía del cine

Competencias

- Aplicar metodologías científicas propias de la disciplina de la Historia del arte
- Demostrar que conoce la historia de las ideas artísticas y las principales corrientes teóricas que han impulsado la reflexión sobre el arte, el cine ,sus creadores y su público a lo largo de la historia.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

- Reconocer la problemática, el vocabulario y los conceptos fundamentales de la teoría del arte y del cine.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar críticamente conceptos básicos de teoría artística y cinematográfica y su evolución a lo largo de la historia.
2. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
3. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico, sus creadores y sus receptores en un determinado contexto cultural.
4. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
5. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
6. Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
7. Demostrar el conocimiento de metodologías científicas, fuentes y teoría del arte en la lectura, crítica e interpretación formal, iconográfica y simbólica de cualquier imagen artística o cinematográfica
8. Diferenciar las teorías artísticas sobre un fenómeno artístico, sus creadores y sus receptores en un determinado contexto cultural.
9. Interpretar y comunicar los contenidos de un texto de teoría artística y cinematográfica.
10. Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
11. Utilizar los conocimientos sobre ideas estéticas y teoría del arte al análisis de la imagen cinematográfica.

Contenido

I. Cine primitivo

1. Contexto histórico
2. Dispositivos precinematógrafos
3. El cinema como ciencia, espectáculo e industria
4. Géneros cinematográficos: alta cultura y espectáculos populares
5. El lenguaje del cine primitivo

II. Cine clásico

1. El Hollywood de la Edad de Oro
2. El cine como industria: Star System y Studio System
3. La gramática del cine clásico
4. Los géneros y sus códigos

III. Cine de vanguardia, underground y experimental

1. Vanguardias cinematográficas: impresionismo, expresionismo, Kammerspielfilm, Nueva Objetividad, cine-montaje y cine-ojo
2. Cine artístico: underground y experimental
3. El cine como arte: el lenguaje del cine y su especificidad
4. Teorías formativas, psicológicas y psicoanalíticas

IV. Realismos europeos

1. Realismo poético francés y neorrealismo italiano

2. Teorías fenomenológicas

V. Modernidad cinematográfica

1. Nuevos cines europeos: Nouvelle Vague, Cinema Nuevo, Free Cinema, Neue Deutsche Film...

2. Alternativas americanas: New Hollywood y cine independiente

3. Cine de autor vs. industria

VI. Cinematografías periféricas

1. Iberoamérica, Asia y África

2. Teorías feministas y postcoloniales

VII. Panorámica del cine contemporáneo

Actividades formativas y Metodología

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS	24	0,96	1, 4, 5, 3, 2, 6, 7, 8, 9, 11
Tipo: Supervisadas			
VISIONADO Y COMENTARIO DE FILMS	58	2,32	6, 7, 9, 10, 11
Tipo: Autónomas			
ESTUDIO DE LOS CONTENIDOS	25	1	1, 4, 5, 3, 2, 6, 7, 8, 9, 11
LECTURAS Y TRABAJO PERSONAL	25	1	1, 4, 5, 3, 2, 6, 7, 8, 11

- Clases teóricas y prácticas dirigidas por el profesor

- Visionado y cine-foro de films

- Lecturas, trabajo y estudio personal

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.

Evaluación

Actividades de evaluación continuada

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
EXAMEN DE LOS CONTENIDOS I	35%	1,5	0,06	1, 4, 5, 3, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11
EXAMEN DE LOS CONTENIDOS II	35%	1,5	0,06	1, 4, 5, 3, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11
PRESENTACIÓN ORAL: ANÁLISIS DEL FILM	20%	1	0,04	1, 4, 5, 3, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11
VISIONADO Y COMENTARIO DE FILMS	10%	14	0,56	1, 4, 5, 3, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11

- Examen de los contenidos teóricos I (35%)
- Examen de los contenidos teóricos II (35%)
- Presentación oral sobre un/a cineasta contemporáneo/a (20%)
- Visionado y comentario de films (10%)

Observaciones:

- Evaluación única: trabajo sobre un/a cineasta contemporáneo/a (30%), examen teórico I (35%) y II (35%). Se aplicará el mismo sistema de recuperación que para la evaluación continua.
- Revisión: en el momento de realización de cada actividad de evaluación, el profesor o profesora informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.
- Recuperación: para participar en la recuperación el alumnado ha de estar previamente evaluado en un conjunto de actividades cuyo peso equivalga a un mínimo de 2/3 partes de la calificación total (evaluación continuada) o bien todas las pruebas previstas (evaluación única). La actividad de visionado y comentario de films y la presentación oral sobre el/la cineasta no podrán ser recuperadas. La nota máxima que se puede obtener en la recuperación es 5.
- No evaluable: el/la estudiante recibirá la calificación de "No evaluable" siempre que no haya entregado más del 30% de las actividades de evaluación.
- La programación de las pruebas de evaluación no se podrá modificar (excepto en casos excepcionales justificados). Los/las estudiantes Erasmus que soliciten avanzar un examen han de presentar al professor/a un documento escrito de su universidad de origen que justifique su solicitud.
- Plagio: en caso de que el/la estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.
- IA: en esta asignatura no está permitido el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) en ninguna de sus fases. Cualquier trabajo que incluya fragmentos generados con IA será considerado una falta de honestidad académica y comporta que la actividad se evalúe con un 0 y no se pueda recuperar, o sanciones mayores en casos de gravedad.

Bibliografía

Historia del cine

- Bordwell, David; Staiger, Janet; Thompson, Kristin, *El cine clásico de Hollywood*, Paidos, Barcelona, 1997

- Burch, Noël, *El tragaluz del infinito*, Cátedra, Madrid, 1995
- Elena, Alberto, *Los cines periféricos: África, Oriente Medio, India*, Paidos, 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-Bosca, Vicente, *Cine y vanguardias artísticas*, Paidos, Barcelona, 2004
- Torreiro, Casimiro; Riambau, Esteve; Monterde, José Enrique, *Los "Nuevos Cines" europeos (1955-1970)*, Lerna, Barcelona, 1987

Análisis del film y lenguaje cinematográfico

- Aumont, Jacques; Marie, Michel, *Análisis del film*, Paidos, Barcelona, 1993
- Bordwell, David; Thompson, Kristin, *El arte cinematográfico*, Paidos, Barcelona, 2002
- Magny, Joël, *Vocabularios del cine*, Paidos, Barcelona, 2005

Teorías del cine

- Arheim, Rudolf, *El cine como arte*, Paidos, Barcelona, 1996
- Aumont, Jacques, *Las teorías de los cineastas*, Paidos, Barcelona, 2004
- Bazin, André, *¿Qué es el cine?*, RIALP, Madrid, 2004
- Deleuze, Gilles, *La imagen-tiempo*, Paidos, Barcelona, 1986
- Deleuze, Gilles, *La imagen-movimiento*, Paidos, Barcelona, 1984
- Kracauer, Siegfried, *Teoría del cine*, Paidos, Barcelona, 1999
- Metz, Christian, *El significante imaginario*, Paidos, Barcelona, 2001
- Mitry, Jean, *Estética y psicología del cine*, Siglo XXI, Madrid, 2002
- Morin, Edgar, *El cine o el hombre imaginario*, Paidos, 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*, Paidos, Barcelona, 2001

Software

- Moodle
- Teams

Grupos e idiomas de la asignatura

La información proporcionada es provisional hasta el 30 de noviembre de 2025. A partir de esta fecha, podrá consultar el idioma de cada grupo a través de este [enlace](#). Para acceder a la información, será necesario introducir el CÓDIGO de la asignatura

Nombre	Grupo	Idioma	Semestre	Turno
(PAUL) Prácticas de aula	1	Catalán/Español	segundo cuatrimestre	mañana-mixto
(TE) Teoría	1	Español	segundo cuatrimestre	mañana-mixto