

Titulació	Tipus	Curs
Comunicació Audiovisual	OP	3

Professor/a de contacte

Nom: Joaquin Puig Gonzalez

Correu electrònic: Joaquim.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.

Aprenentatge 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

El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere i amb l'ús del llenguatge inclusiu.

Continguts de l'assignatura

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, perquè els alumnes completin les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura.

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

En aquesta assignatura, no es permet l'ús de tecnologies d'Intelligència Artificial (IA) encap de les seves fases. Qualsevol treball que inclogui fragments generats amb IA serà considerat una falta d'honestedat acadèmica i pot comportar una penalització parcial o total en la nota de l'activitat, o sancions majors en casos de gravetat.

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.

No Avaluable:

Segons el punt 9 de l'article 266 de la Normativa Acadèmica de la UAB, "quan es consideri que l'estudiant no ha pogut aportar prou evidències d'avaluació s'ha de qualificar aquesta assignatura com a no avaluable". Tant en el cas d'haver-se matriculat en aquesta assignatura en l'opció d'avaluació continuada com en el cas de fer-lo en la d'avaluació única es considerarà "no avaluable" si no s'ha fet la presentació, el treball de curs i la prova escrita .

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*, Càtedra, 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

Grups i idiomes de l'assignatura

La informació proporcionada és provisional fins al 30 de novembre de 2025. A partir d'aquesta data, podreu consultar l'idioma de cada grup a través daquest [enllaç](#). Per accedir a la informació, caldrà introduir el CODI de l'assignatura

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