

**FITXA IDENTIFICATIVA****Dades de l'Assignatura**

Codi	36567
Nom	Conceptes i teories cinematogràfics
Cicle	Grau
Crèdits ECTS	6.0
Curs acadèmic	2022 - 2023

Titulació/titulacions

Titulació	Centre	Curs	Període
1333 - Grau en Comunicació Audiovisual	Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació	3	Segon quadrimestre

Matèries

Titulació	Matèria	Caràcter
1333 - Grau en Comunicació Audiovisual	6 - Anàlisi dels discursos audiovisuals i dels seus efectes socials	Obligatòria

Coordinació

Nom	Departament
VERES CORTES, LUIS ENRIQUE	340 - Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació

RESUM

Es tracta d'aprofundir en els diversos conceptes que han fonamentat el desenvolupament del cinema i les diverses teories a què han donat lloc. Des del concepte de Mode de Representació, els inicis de la narrativitat cinematogràfica, les propostes teòrico-pràctiques de l'avantguarda soviètica, les teories crítiques franceses dels 60 i 70, o les relacions de retroalimentació entre cinema i psicoanàlisi.

CONEIXEMENTS PREVIS



Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació

No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.

Altres tipus de requisits

No es requereixen coneixements previs.

COMPETÈNCIES (RD 1393/2007) // RESULTATS DE L'APRENENTATGE (RD 822/2021)

1333 - Grau en Comunicació Audiovisual

- Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé descansa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
- Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
- Que els estudiants tinguen la capacitat d'arreplegar i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
- Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
- Que els estudiants siguen capaços d'obtindre i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a la solució de problemes i l'elaboració d'estratègies.
- Que els estudiants manifesten respecte solidari per les diferents persones i pobles del planeta, així com coneixement dels grans corrents culturals en relació amb els valors individuals i col·lectius i respecte pels drets humans.
- Capacitat per a buscar, seleccionar, llegir, interpretar i analitzar textos i documents tant escrits com audiovisuals (capacitat analítica, sintètica i crítica) .
- Conèixer els aspectes socials, històrics, econòmics i culturals dels contextos propis i aliens rellevants.
- Capacitat per a actuar defenent una cultura de la pau i respectant els drets fonamentals en els processos de la comunicació, en concret la igualtat entre dones i hòmens en tots els tractaments informatius, interpretatius, sígnicos, dialògics i opinatius de la comunicació.
- Coneixement dels diversos llenguatges, codis i modes de representació propis dels distints mitjans tecnològics i audiovisuals: fotografia, cine, ràdio, televisió, vídeo i imatge electrònica, internet, etc. a través de les seues propostes estètiques i industrials, a més de la seua rellevància social i cultural i la seua evolució al llarg del temps, que haurà de generar la capacitat per a analitzar relats i obres audiovisuals, considerant els missatges icònics com a textos i productes de les condicions sociopolítiques i culturals d'una època històrica determinada.

**RESULTATS D'APRENTATGE (RD 1393/2007) // SENSE CONTINGUT (RD 822/2021)**

1- Conèixer els codis i modes de representació propis de la comunicació audiovisual. 2- Identificar la rellevància social cultural i històrica de les propostes estètiques de les indústries audiovisuals. 3- Dur a terme anàlisi de relats i obres audiovisuals. 4- Construir tècnicament relats audiovisuals lineals i no lineals. 5- Dissenyar estratègies visuals persuasives. - Aplicar recursos i procediments d'ideació gràfica. - Representar icònicament la imatge fixa i la imatge en moviment. 6- Planificar i realitzar relacions entre imatges i sons des del punt de vista estètic i narratiu. 7- Compondre imatges. 8- Crear i dirigir posades en escena de produccions audiovisuals cinematogràfiques, videogràfiques o televisives. 9- Executar plans de treball. 10- Executar guions.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS**1. Cinema i realitat**

Introducció: va arribar el cinema i va arribar la teoria. Les primeres teories del cinema: de Riccioto Canudo a Hugo Munstemberg i la Photoplay. La teoria des de l'avantguarda. Flaherty y Grierson i la polèmica documental

2. El debat després de l'arribada del sonor

La teoria després de l'arribada del sonor: Rudolf Arnheim. Bela Balasz. L'escola de Frankfurt i el cine. André Bazin i Sigfried Kracauer. El realisme i la fenomenologia: Merleau Ponty, Mitry i la Filmologia. El cinema i l'imaginari: d'Edgar Morin a Christian Metz.

3. El problema del muntatge i els cineastes soviètics

Els cineastes soviètics i el formalisme rus. Dziga Vertov i el cinema ull. Kuleshov i l'admiració pel model de Hollywood. Vsevolod Pudovkin i el muntatge. Sergei M. Eisenstein i el muntatge d'atraccions.

4. El Mode de Representació Institucional i les seves alternatives.

L'arribada del Mode de Representació Institucional. Una reacció al MRI: el cinema d'autor i la Nouvelle Vague. L'alternativa al Mode de Representació Institucional.

5. L'estructuralisme i la semiòtica del cinema: el problema de la representació.

Introducció. Cristian Metz i la sintagmàtica. Pier Paolo Pasolini. Cinema i ideologia: de Cinétique, Cahiers i Screen a Artforum i Afterimage. Altres formulacions: l'auteur-structuralism. La crítica de la representació. Deconstrucció i intertextualitat. Semiòtica textual i la representació. La semiòtica revisada: Deleuze, Odin i Casetti. Altres propostes: Branigan i els estudis de la mirada.

**6. Multiculturalisme i cinema**

Multiculturalisme, raça, cultura, representació i estudis del subaltern. Teoria fílmica, manifestos i cinema del Tercer Món.

VOLUM DE TREBALL

ACTIVITAT	Hores	% Presencial
Classes de teoria	45,00	100
Pràctiques en aula	15,00	100
Elaboració de treballs en grup	30,00	0
Estudi i treball autònom	15,00	0
Lectures de material complementari	20,00	0
Preparació d'activitats d'avaluació	10,00	0
Preparació de classes de teoria	15,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGIA DOCENT

Les classes seran de caràcter presencial que s'impartiran en una aula amb les eines necessàries paral desenvolupament teòric. El treball que els estudiants hauran de realitzar en aquest mòdul estarà basat en sessions teòriques, analítiques i de discussió que capacitin l'estudiant per a una millor comprensió del llenguatge i de la història del cinema. A això s'hi uneix una sessió setmanal de pràctica en què s'apliquen els continguts teòrics en sessions de rodatge.

AVALUACIÓ

Serà objecte de valoració l'assistència i la participació contínua a les classes. La nota final s'obtindrà de la mitjana entre la nota d'un examen teòric 70% i una nota en què es tindrà en compte l'assistència i participació a classe 10% més la participació a les diferents sessions pràctiques 20%. Serà necessari per a la realització d'aquesta mitjana l'obtenció duna nota d'aprovat en ambdues parts. El sistema general de qualificacions seguirà la normativa de la Universitat de València aprovada pel Consell de Govern del dia 30 de maig del 2017. ACGUV 108/2017.

REFERÈNCIES



Bàsiques

- Aumont, Jacques, *Las teorías de los cineastas: la concepción de los grandes directores*, Barcelona, Paidós, 2006.
- Casetti, Francesco, *Teorías del cine*, Madrid, Cátedra, 2010.
- Sangro Colón, Pedro, *Teoría del montaje cinematográfico: textos y textualidad*, Universidad Pontificia de Salamanca, 2000.
- Stam, Robert, *Teorías del cine. Una introducción*, Barcelona, Paidós, 2010.

Complementàries

- Aristarco, Guido, *Historia, de las teorías cinematográficas*, Barcelona, Lumen, 1968.
- Burch, Noel, *El tragaluz del infinito*, Madrid, Cátedra, 1987.
- Elsaesser, Thomas y Hagener, Malte, *Introducción a la teoría del cine*, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2016.
- Romaguera, Joaquim Alsina, Homero (Eds.), *Textos y manifiestos del cine*, Madrid, Cátedra, 1998.