

FICHA IDENTIFICATIVA**Datos de la Asignatura**

Código	33419
Nombre	Conceptos y Teorías Cinematográficos
Ciclo	Grado
Créditos ECTS	6.0
Curso académico	2019 - 2020

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
1301 - Grado Comunicación Audiovisual	Facultad de Filología, Traducción y Comunicación	4	Segundo cuatrimestre

Materias

Titulación	Materia	Caracter
1301 - Grado Comunicación Audiovisual	10 - Análisis de los discursos audiovisuales y de sus efectos sociales	Obligatoria

Coordinación

Nombre	Departamento
COLAIZZI, GIULIANA	340 - Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación

RESUMEN

Se trata de profundizar en los diversos conceptos que han fundamentado el desarrollo del cine y las diversas teorías a que han dado lugar. Desde el concepto de Modo de Representación, los inicios de la narratividad cinematográfica, las propuestas teórico-prácticas de la vanguardia soviética, las teorías críticas francesas de los 60 y 70, o las relaciones de retroalimentación entre cine y psicoanálisis.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

Otros tipos de requisitos

No se requieren

COMPETENCIAS

1301 - Grado Comunicación Audiovisual

- Conocer la comunicación como proceso y los diferentes elementos que lo constituyen. Poseer y comprender los conocimientos de la especificidad de los discursos, así como de los modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales. Conocer las distintas teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus diferentes lenguajes.
- Competencia para el análisis comparado de los distintos medios y soportes mediáticos contemporáneos.
- Conocimiento de los diversos lenguajes, códigos y modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales: fotografía, cine, radio, televisión, vídeo e imagen electrónica, internet, etc. a través de sus propuestas estéticas e industriales, además de su relevancia social y cultural y su evolución a lo largo del tiempo, que deberá generar la capacidad para analizar relatos y obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.
- Conocimiento y capacidad para aplicar recursos, elementos, métodos y procedimientos de los procesos de construcción y análisis de los relatos audiovisuales tanto lineales como no lineales, incluyendo el diseño, establecimiento y desarrollo de estrategias, así como las aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en los mercados audiovisuales.
- Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como en la imagen en movimiento, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Capacidad para analizar y planificar las relaciones entre imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las nuevas tecnologías de la comunicación. También se incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión a través de la imagen.
- Capacidad para llevar a cabo el análisis de las estructuras, contenidos y estilos de la programación televisiva y radiofónica así como las distintas variables influyentes en su configuración y procesos tanto comunicativos como espectaculares por ellos generados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber analizar e interpretar los textos fílmicos según sus diferentes escuelas, contextos históricos y culturales y, especialmente, sus mecanismos de generar significación.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. El concepto de Modo de representación

El concepto de Modo de representación de N. Burch. Cine de los orígenes y modo de representación institucional. El descubrimiento del nuevo medio: Lumière, Edison, Meliès y Alice Guy.

2. Los primeros pasos de la narratividad

Los primeros pasos de la narratividad: de Porter a Griffith en la Biograph y Lois Weber. La institucionalización de la narratividad como discurso dominante.

3. El cine y el fin del arte

El cine y el fin del arte. Las propuestas materialistas de Lev Kuleshov. El cine-ojo de Dziga Vertov.

4. La tradición formativa y la recuperación del cine como arte

La tradición formativa y la recuperación del cine como arte. Hugo Munsterberg. S.M. Eisenstein

5. La crítica francesa en los años sesenta-setenta

La crítica francesa en los años sesenta-setenta. Las propuestas del grupo Cinémathèque y los Cahiers du Cinéma

6. Cine y psicoanálisis

Cine y psicoanálisis. Jean-Pierre Oudart y Jean-Louis Baudry. Imagen, subjetividad y teorías de género: Laura Mulvey, Teresa de Lauretis y E. Ann Kaplan

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	Horas	% Presencial
Clases de teoría	60,00	100
Estudio y trabajo autónomo	50,00	0
Lecturas de material complementario	15,00	0
Preparación de actividades de evaluación	15,00	0
Preparación de clases de teoría	10,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGÍA DOCENTE

Clase magistral, con exposición teórica, como eje central del recorrido conceptual de la asignatura.

Proyección de los diferentes films que se consideran fundamentales como encarnación de los conceptos y teorías de que consta esta asignatura. Comentario y análisis en clase, con participación de los alumnos.

EVALUACIÓN

Examen final teórico-práctico: 90 %

Valoración de la participación del alumno en las clases: 10 %

REFERENCIAS**Básicas**

- H. Alsina/J. Romaguera, eds., Textos y manifiestos del cine, Madrid, Cátedra, 1989.
- Dudley Andrew, Las principales teorías cinematográficas, Madrid, Rialp, 1993.
- Jean-Louis Baudry, Leffet cinéma, Paris, Albatros, 1978.
- Noël Burch, El tragaluz del infinito, Madrid, Cátedra, 1987.
- Ramón Carmona, Cómo se comenta un texto fílmico, Madrid, Cátedra, 1991.
- Giulia Colaizzi, La pasión del significante. Teoría de género y cultura visual. Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.
- Francesco Casetti, Teorías del cine, Madrid, Cátedra, 1994.
- Sergei Eisenstein, Teoría y técnica cinematográfica, Madrid: Rialp, 1989.

- E. Ann Kaplan, Las mujeres y el cine. A ambos lados de la cámara, Madrid, Cátedra/Univ. de València, 1998.
- Annette Kuhn, Cine de mujeres. Feminismo y cine, Madrid, Cátedra, 1991.
- Teresa de Lauretis, Alicia ya no. Feminismo, semiótica, cine, Madrid, Cátedra, 1995.
- Silvestra Mariniello, El cine y el fin del arte. Madrid, Cátedra, 1992.
- Laura Mulvey, Placer visual y cine narrativo, Valencia, Episteme, 1988.
- Jean-Pierre Oudart, La sutura, en Banda aparte no. 6, febrero 1997.
- Robert Stam, Teorías del cine, Barcelona, Paidós, 2001.
- Dziga Vertov, El cine-ojo, Madrid, Fundamentos, 1974.

ADENDA COVID-19

Esta adenda solo se activará si la situación sanitaria lo requiere y previo acuerdo del Consejo de Gobierno

1. Contenidos

No hay cambios

2. Volum en de trabajo y planificación temporal de la docencia

No hay cambios

3. Metodología docente

Fórum en aula virtual
Tutorías electrónicas

4. Evaluación

Prueba escrita abierta en Aula Virtual

5. Bibliografía

No hay cambios