

FITXA IDENTIFICATIVA**Dades de l'Assignatura**

Codi	33419
Nom	Conceptes i teories cinematogràfics
Cicle	Grau
Crèdits ECTS	6.0
Curs acadèmic	2022 - 2023

Titulació/titulacions

Titulació	Centre	Curs	Període
1301 - Grau Comunicació Audiovisual	Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació	4	Segon quadrimestre

Matèries

Titulació	Matèria	Caràcter
1301 - Grau Comunicació Audiovisual	10 - Anàlisi de los discursos audiovisuales y de sus efectos sociales	Obligatòria

Coordinació

Nom	Departament
COLAIZZI, GIULIANA	340 - Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació

RESUM

El curs tractarà i aprofundirà en diferents conceptes que han donat forma al desenvolupament del cinema i la teoria del cinema. Entre les nocions que seran presentades i discutides: el concepte de Manera Institucional de Representació, l'inici de la narrativitat al cinema, les propostes de l'avantguarda soviètica des de la teoria i la pràctica, les teories crítiques franceses dels anys 60 i anys 70, la relació entre cinema i psicoanàlisi, discurs cinematogràfic i teoria de gènere.

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 se'n demanen

COMPETÈNCIES

1301 - Grau Comunicació Audiovisual

- Conèixer la comunicació com a procés i els diferents elements que el constitueixen. Posseir i comprendre els coneixements de l'especificitat dels discursos, així com les formes de representació pròpies dels distints mitjans tecnològics i audiovisuals. Conèixer les diferents teories, mètodes i problemes de la comunicació audiovisual i els seus diversos llenguatges.
- Competència per a l'anàlisi comparada dels distints mitjans i suports mediàtics contemporanis.
- Coneixement dels diversos llenguatges, codis i formes de representació propis dels distints mitjans tecnològics i audiovisuals: fotografia, cinema, 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 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.
- Coneixement i capacitat per aplicar recursos, elements, mètodes i procediments dels processos de construcció i anàlisi dels relats audiovisuals tant lineals com no lineals, incloent-hi el disseny, l'establiment i el desenvolupament d'estratègies, així com les aplicacions de les polítiques de comunicació persuasiva en els mercats audiovisuals.
- Coneixement de la imatge espacial i de les representacions icòniques en l'espai, tant en la imatge fixa com en la imatge en moviment, així com els elements constitutius de la direcció artística. Capacitat per analitzar i planificar les relacions entre imatges i sons des del punt de vista estètic i narratiu en els diferents suports i tecnologies audiovisuals. Capacitat per aplicar tècniques i procediments de la composició de la imatge en els diferents suports audiovisuals, a partir del coneixement de les lleis clàssiques i dels moviments estètics i culturals de la història de la imatge mitjançant les noves tecnologies de la comunicació. També s'hi inclouen els coneixements dels models psicològics específicament desenvolupats per a la comunicació visual.
- Capacitat per dur a terme l'anàlisi de les estructures, dels continguts i dels estils de la programació televisiva i radiofònica així com les distintes variables que influeixen en la seua configuració i processos tant comunicatius com espectaculars generats per ells.

RESULTATS DE L'APRENTATGE

Saber analitzar i interpretar els textos fílmics segons les seues diferents escoles, contextos històrics i culturals i, especialment, els seus mecanismes de generar significació.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

1. El concepte de "Mode de representació"

El concepte de "Mode de representació" de N. Burch.- Cinema dels orígens i mode de representació institucional.- El descobriment del nou mitjà: Lumière, Edison, Meliès i Alice Guy. L'Escola de Brighton.

2. Les primeres passes de la narrativitat

Les primeres passes de la narrativitat: de Porter a Griffith en la Biograph i Lois Weber.- La institucionalització de la narrativitat com a discurs dominant.

3. El cinema i la fi de l'art

El cinema i la fi de l'art.- Les propostes materialistes de Lev *Kuleshov.- El *kinokismo i el cinema-ull de *DzigaVertov.

4. La tradició formativa i la recuperació del cinema com "art"

La tradició formativa i la recuperació del cinema com a "art". - Hugo *Munsterberg.- S. *Eisenstein.

5. La crítica francesa en els anys seixanta i setanta

La crítica francesa en els anys seixanta i setanta.- Les propostes del grup *Cinéthique i de *Cahiers *du *Cinéma.

6. Cinema i psicoanàlisi

Cinema i psicoanàlisi. Jean-Pierre Oudart i Jean-Louis Baudry.- Imatge, subjectivitat i teories de gènere: Laura Mulvey, Teresa de Lauretis i E. Ann Kaplan

VOLUM DE TREBALL

ACTIVITAT	Hores	% Presencial
Classes de teoria	60,00	100
Estudi i treball autònom	50,00	0
Lectures de material complementari	15,00	0
Preparació d'activitats d'avaluació	15,00	0
Preparació de classes de teoria	10,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGIA DOCENT

Classe magistral, amb exposició teòrica, com a eix central del recorregut conceptual de l'assignatura.

Projecció dels diferents films que es consideren fonamentals com encarnació dels conceptes i teories de què consta aquesta assignatura. Comentari i anàlisi a classe, amb participació dels alumnes.

AVALUACIÓ

Examen final teòric-pràctic: 90%

Valoració de la participació de l'alumne a les classes: 10%

REFERÈNCIES**Bàsiques**

- H. Alsina/J. Romaguera, eds., Textos y manifiestos del cine, Madrid, Cátedra, 2010.
- 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, 2006 (3ª ed).
- Ramón Carmona, Cómo se comenta un texto fílmico, Madrid, Cátedra, 2006 (2ª ed).

- Giulia Colaizzi, La pasión del significante. Teoría de género y cultura visual. Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.
- Francesco Casetti, Teorías del cine, Madrid, Cátedra, 2010 (2ª ed).
- 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.
- Slavoj Žižek, La política de la diferencia sexual, Valencia, Episteme, Colección Eutopías-Documentos de trabajo, 1997