

FITXA IDENTIFICATIVA**Dades de l'Assignatura**

Codi	33890
Nom	Història del cinema i d'altres mitjans audiovisuals fins al 1930
Cicle	Grau
Crèdits ECTS	6.0
Curs acadèmic	2023 - 2024

Titulació/titulacions

Titulació	Centre	Curs	Període
1006 - Grau d' Història de l'Art	Facultat de Geografia i Història	3	Segon quadrimestre

Matèries

Titulació	Matèria	Caràcter
1006 - Grau d' Història de l'Art	16 - Historia del arte contemporáneo. Historia del cine	Obligatòria

Coordinació

Nom	Departament
CUELLAR ALEJANDRO, CARLOS ALFONSO	230 - Història de l'Art
PEREZ OCHANDO, LUIS	230 - Història de l'Art

RESUM

Una part fonamental de la història de l'art contemporani és la història del cinema i dels altres mitjans de comunicació audiovisual. L'assignatura centrarà la seua docència en les principals manifestacions cinematogràfiques fins a 1930 i les estudiarà des d'un punt de vista històric, estètic, tècnic i sociològic, desmuntant els prejudicis historiogràfics tradicionals que han llastrat aquesta disciplina, i donant pas a les importants aportacions que la investigació especialitzada ha oferit en els últims anys.

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

- Coneixements bàsics indispensables d'Història Contemporània i Història de l'Art Contemporani
- Habilitat lectora i capacitat per a expressar-se amb correcció ortogràfica, sintàctica i gramatical en la llengua utilitzada per a realitzar els exàmens i treballs orals i escrits.
- Coneixements fonamentals d'informàtica orientats a l'ús del processador de textos, de la imatge digital i la consulta en la xarxa.

COMPETÈNCIES

1006 - Grau d' Història de l'Art

- Capacitat d'anàlisi i de síntesi a partir de la informació procedent dels diversos continguts de la història d'art i la seua aplicació en l'activitat professional.
- Capacitat per reunir i interpretar dades rellevants i emetre judicis que incloguen una reflexió sobre aspectes de la producció artístiques en les diverses facetes.
- Capacitat per transmetre informació, tant oral com escrita, a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
- Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat a través del coneixement d'altres cultures.
- Capacitat per expressar de forma oral i escrita en la llengua pròpia i almenys en una llengua estrangera.
- Prendre contacte directe amb les obres artístiques mitjançant visites als monuments històrics, museus i exposicions que mostren al públic aquest tipus d'obres.
- Capacitat de lectura de l'entorn a partir de l'anàlisi, l'observació i la deducció de la informació procedent de les obres artístiques produïdes al llarg de la història.
- Coneixement de l'art contemporani.
- Coneixement del cinema i altres mitjans audiovisuals.
- Coneixement de la bibliografia actualitzada, anàlisi crítica d'aquesta, i capacitat per realitzar una síntesi a partir d'un posicionament crític.
- Saber aplicar els coneixements instrumentals aplicats a la història de l'art per interpretar i manejar gràfics, fotografies, imatge en moviment, informàtica i materials de l'obra d'art.

RESULTATS DE L'APRENTATGE

Finalitzat el curs l'alumnat serà capaç de:

- Comentar i analitzar una obra fílmica
- Planificar i conduir l'aprenentatge del temari desenvolupat per l'assignatura
- Integrar la fruïció estètica amb la visió crítica d'una obra audiovisual
- Conèixer les principals obres, tècniques i corrents de la història del cinema fins a 1930

- Conèixer els conceptes bàsics del llenguatge audiovisual

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

1. Introducció a la història del cinema i els mites historiogràfics: una visió crítica

Estat de la qüestió, revisió dels conceptes historiogràfics i crítica de prejudicis i estereotips sobre la història del cinema.

2. Introducció al patrimoni cinematogràfic.

Què és el patrimoni cinematogràfic. Introducció a la recuperació, conservació i restauració de les obres cinematogràfiques. Les Filmoteques i arxius fílmics.

3. Els inicis del cinema: els Pre-cinemes i el cinema dels orígens.

Espectacles i dispositius tècnics precursors del cinema. La invenció del cinema i la seua evolució durant les primeres dues dècades de la història del cinema.

4. El cinema clàssic

Els orígens del model clàssic. La creació d'Hollywood. El desenvolupament de la indústria cinematogràfica

5. Cinema d'avantguarda.

El cinema a Alemanya, França i la URSS fins a 1930 i la seua relació amb les avantguardes artístiques.

6. El llenguatge audiovisual. Comentari i anàlisi fílmics.

Principals conceptes tècnics i estètics de la creació cinematogràfica. Com veure, entendre i analitzar una obra cinematogràfica.

VOLUM DE TREBALL

ACTIVITAT	Hores	% Presencial
Classes de teoria	45,00	100
Pràctiques en aula	15,00	100
Assistència a esdeveniments i activitats externes	10,00	0
Elaboració de treballs en grup	20,00	0
Elaboració de treballs individuals	10,00	0
Estudi i treball autònom	10,00	0
Lectures de material complementari	20,00	0
Preparació de classes de teoria	20,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGIA DOCENT

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura entorn dels següents punts:

a) Tres hores de classes presencials.

Són lliçons teòric-pràctiques impartides pel professor/a, a través de mitjans audiovisuals, en les quals s'exposaran els aspectes essencials de la matèria, sistematitzant la bibliografia. Per a poder seguir aquestes classes serà necessària la lectura i preparació obligatòria dels materials, manuals o textos, que prèviament s'indiquin. Aquesta lectura i preparació és obligatòria i pot ser objecte de control. El component pràctic es realitzarà en aquestes classes presencials, podent ser el comentari i anàlisi d'obres, textos o imatges relatius a la matèria.

b) Assistència a seminaris, visites guiades o altres activitats. Dins d'aquest apartat es podrà incloure l'assistència obligatòria de l'alumne a alguna activitat organitzada pel professor/a. Aquestes activitats es veuran determinades pel nombre d'alumnes que formen el grup.

c) Assistència a tutories. Els estudiants podran assistir a les hores d'atenció als alumnes que el professor/a tinga establides, per a realitzar consultes sobre qualsevol tema o aspecte relacionat amb l'assignatura i el professor/a podrà concertar la realització de tutories programades quan ho considere convenient.

CRONOGRAMA DE L'ASSIGNATURA

El calendari d'activitats, tutories programades, lliurament de treballs i/o controls de lectura es facilitarà a l'alumne/a en començar el curs per part del professorat responsable dels diferents grups.

AVALUACIÓ

- 1.- Examen final en acabar el quadrimestre de caràcter teòric-pràctic.
- 2.- Lectures recomanades pel professor/a.
- 3.- Valoració de les tasques pràctiques personals que es vagen exigint al llarg del curs.

Queda de la següent manera:

Avaluació treball individual i/o en grup:	20%
Lectures i activitats complementàries:	20%
Prova escrita examen:	60%
TOTAL	100%

Per a la segona convocatòria:

La segona convocatòria correspon únicament a l'examen amb el percentatge establert. La qualificació dels altres dos blocs d'avaluació serà la que cada estudiant haja obtingut al llarg del curs, i ja tinguda en compte en la primera convocatòria. Aquestes qualificacions solament es mantindran durant el curs. En conseqüència, si l'estudiant ha quedat suspès o no s'ha presentat a la segona convocatòria, haurà de repetir l'assignatura amb tots els seus blocs d'avaluació.

REFERÈNCIES

Bàsiques

- Vicente J. BENET (2004): La cultura del cine: introducción a la historia y la estética del cine, Barcelona: Paidós
- Luis ALONSO GARCÍA (2010): Lenguaje del cine, praxis del filme: una introducción al cinematógrafo. Plaza y Valdés
- José Luis SÁNCHEZ NORIEGA (2002): Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Alianza Editorial.
- Jenaro TALENS, Gustavo DOMÍNGUEZ (eds.) (1995-1998). Historia general del cine. Cátedra.
- Román GUBERN (1998): Historia del cine. Lumen.
- J. AUMONT, A. BERGALA, M. MARIE, M. VERNET (1996): Estética del film. Barcelona: Paidós (2ª edición).
- D. BORDWELL, K. THOMPSON (1996): El arte cinematográfico. Paidós
- Antonio COSTA (1988): Saber ver el cine. Instrumentos Paidós
- Carlos CUÉLLAR (2004): Vocabulario básico del audiovisual. València: IVAC-La Filmoteca.

- Robert C. ALLEN y Douglas GOMERY (1995): Teoría y práctica de la historia del cine. Paidós.
- Joaquim ROMAGUERA y Homero ALSINA (eds.) (1989): Textos y manifiestos del cine. Madrid: Cátedra.
- Robert STAM (2008): Teorías del cine: una introducción. Paidós.
- Áurea ORTIZ, Mª Jesús PIQUERAS (2003), La pintura en el cine. Cuestiones de representación visual. Paidós (2ª edición)
- Jordi BALLÓ, Xavier PÉREZ (1995): La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema. Empuries. Edición castellana (1997): La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine. Anagrama.
- J. BALLÓ (2000), Imágenes del silencio. Los motivos visuales en el cine. Anagrama
- Michel CHION (1992): El cine y sus oficios. Cátedra
- Ramón CARMONA (1991): Cómo se comenta un texto fílmico. Cátedra
- Vicente SANCHEZ-BIOSCA (1996): El montaje cinematográfico. Teoría y análisis. Paidós.

Complementàries

- <http://www.ubu.com/film/> Colección on line de películas experimentales y vanguardistas de todos los tiempos.
- <http://www.filmarchives-online.eu/> Colección on line de películas de las filmotecas europeas.
- José Javier MARZAL (1998): David Wark Griffith. Cátedra
- Sigfried KRACAUER (1985): De Caligari a Hitler. Historia psicológica del cine alemán. Cátedra
- Annette KUHN (2006): Cine de mujeres: feminismo y cine. Cátedra