

FITXA IDENTIFICATIVA**Dades de l'Assignatura**

Codi	33891
Nom	Història del cinema i d'altres mitjans audiovisuals des del 1930
Cicle	Grau
Crèdits ECTS	6.0
Curs acadèmic	2022 - 2023

Titulació/titulacions

Titulació	Centre	Curs	Període
1006 - Grau d' Història de l'Art	Facultat de Geografia i Història	4	Primer 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 des del 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

No hi ha requisits previs

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 aplicar els coneixements bàsics adquirits a través d'un raonament crític aplicat a l'anàlisi i la valoració d'alternatives.
- Capacitat per aplicar els coneixements bàsics a futures situacions professionals, mitjançant l'organització i la planificació adequades dels continguts de la història de l'art.
- 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.

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 des del 1930
- Conèixer els conceptes bàsics del llenguatge audiovisual

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

1. Introducció al cinema sonor

Elements del so cinematogràfic: la paraula, la música i els sorolls. La transició del cinema silent al sonor. Els pioners. Hollywood. Alemanya. Unió Soviètica.

2. El cinema americà en l'època dels grans estudis (1930-1950)

Estructura de la producció. El relat clàssic i la posada en escena. Paper de la tecnologia. La censura. Els gèneres. Orson Welles.

3. El cinema europeu (1930-1950)

El cinema francès entre les avantguardes i la Nouvelle Vague: avantguarda i realisme. Jean Vigo, Jean Renoir i Jean Cocteau. El cinema escandinau: cinema danès i cinema suec. Carl Theodor Dreyer i Ingmar Bergman. El cinema italià del feixisme a la postguerra. El neorealisme. Roberto Rossellini, Luchino Visconti i Vittorio de Sica

4. Els nous cinemes i la crisi del model clàssic

La Nouvelle Vague. Jean-Luc Godard, François Truffaut i Alain Resnais. El nou cinema italià. Federico Fellini, Michelangelo Antonioni i Pier Paolo Pasolini. Transformacions en el cinema americà en els anys 60. El cinema underground. El nou cinema americà. El nou Hollywood. Martin Scorsese i Steven Spielberg.

5. La globalització dels cinema des dels anys 80

Influència de les noves cinematografies. Mutacions en els gèneres. El cinema postmodern. El cinema hipermodern. Aproximació al cinema actual.

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'indiquen. 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

- ALTMAN, R., Los géneros cinematográficos, Barcelona, Paidós, 2000.
- AUMONT, J., El ojo interminable. Cine y pintura, Barcelona, Paidós, 1997. -
- AUMONT, J., BERGALA, A., MARIE, M. y VERNET, M., Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje, Barcelona, Paidós, 1996. -
- BALLÓ, J., Imágenes del silencio. Los motivos visuales en el cine, Barcelona, Anagrama, 2000. -
- BENET, Vicente J., La cultura del cine. Introducción a la historia y la estética del cine, Barcelona, Paidós, 2004.
- BISKIND, Peter, Moteros tranquilos, toros salvajes. La generación que cambió Hollywood, Barcelona, Anagrama, 2004. -
- BORDWELL, D. y THOMPSON, K., El arte cinematográfico, Barcelona, Paidós, 1996.
- BORDWELL, D., STEIGER, J. y THOMPSON, K., El cine clásico de Hollywood, Barcelona, Paidós, 1997

- CARMONA, Ramón, Cómo se comenta un texto fílmico, Madrid, Cátedra, 1991.
- CHION, M., El cine y sus oficios, Madrid, Cátedra, 1992.
- CUÉLLAR, Carlos, Nuevo Vocabulario básico del audiovisual / Nou Vocabulari bàsic de l'audiovisual, València, IVAC-La Filmoteca, 2011.
- ELENA, A., Los cines periféricos. África, Oriente Medio, India, Barcelona, Paidós, 1999.
- FONT, Doménec, Paisajes de la modernidad. Cine europeo 1960-1980, Barcelona, Paidós, 2002.
- GUBERN, Román, Historia del cine, Barcelona, Anagrama, 2017.
- HILL, John & CHURCH GIBSON, Pamela (eds.), Film Studies. Critical Approaches, Oxford, Oxford University Press, 2011.
- KAPLAN, E. A., Las mujeres y el cine. A ambos lados de la cámara, Madrid, Cátedra, 1998.
- LIPOVETSKY, Guilles y SERROY, Jean, La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna, Barcelona, Anagrama, 2009.
- ORTIZ, Áurea y PIQUERAS, Mª Jesús, La pintura en el cine. Cuestiones de representación visual, Barcelona, Paidós, 2003.
- QUINTANA, Ángel, El cine italiano 1942-1961. Del neorrealismo a la modernidad, Barcelona, Paidós, 1997.
- RAMÍREZ, J. A., La Arquitectura en el Cine. Hollywood, la Edad de Oro, Madrid, Hermann Blume, 1986.
- ROMAGUERA, Joaquim y ALSINA, Homero (eds.), Textos y manifiestos del cine, Madrid, Cátedra, 1989.
- SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, El montaje cinematográfico. Teoría y análisis, Barcelona, Paidós, 1996.
- SÁNCHEZ NORIEGA, José Luís, Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión, Alianza, 2002.
- TALENS, Jenaro y DOMÍNGUEZ, Gustavo (eds.), Historia general del cine, Madrid, Cátedra, (1995-1998). 12 volúmenes
- ZUNZUNEGUI, S., Los paisajes de la forma. Ejercicios de análisis de la imagen, Madrid, Cátedra, 1994.