

FICHA IDENTIFICATIVA**Datos de la Asignatura**

Código	36567
Nombre	Conceptos y teorías cinematográficos
Ciclo	Grado
Créditos ECTS	6.0
Curso académico	2022 - 2023

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
1333 - Grado en Comunicación Audiovisual	Facultad de Filología, Traducción y Comunicación	3	Segundo cuatrimestre

Materias

Titulación	Materia	Caracter
1333 - Grado en Comunicación Audiovisual	6 - Análisis de los discursos audiovisuales y de sus efectos sociales	Obligatoria

Coordinación

Nombre	Departamento
VERES CORTES, LUIS ENRIQUE	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 necesitan conocimientos previos

COMPETENCIAS

1333 - Grado en Comunicación Audiovisual

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes sean capaces de obtener y seleccionar la información y las fuentes relevantes para la solución de problemas y la elaboración de estrategias.
- Que los estudiantes manifiesten respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respecto por los derechos humanos.
- Capacidad para buscar, seleccionar, leer, interpretar y analizar textos y documentos tanto escritos como audiovisuales (capacidad analítica, sintética y crítica).
- Conocer los aspectos sociales, históricos, económicos y culturales de los contextos propios y ajenos relevantes.
- Capacidad para actuar defendiendo una cultura de la paz y respetando los derechos fundamentales en los procesos de la comunicación, en concreto la igualdad entre mujeres y hombres en todos los tratamientos informativos, interpretativos, sígnicos, dialógicos y opinativos de la comunicación.
- 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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- 1- Conocer los códigos y modos de representación propios de la comunicación audiovisual.
- 2- Identificar la relevancia social cultural e histórica de las propuestas estéticas de las industrias audiovisuales.
- 3- Llevar a cabo análisis de relatos y obras audiovisuales.
- 4- Construir técnicamente relatos audiovisuales lineales y no lineales.
- 5- Diseñar estrategias visuales persuasivas. - Aplicar recursos y procedimientos de ideación gráfica. - Representar icónicamente la imagen fija y la imagen en movimiento.
- 6- Planificar y realizar relaciones entre imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo
- 7-Componer imágenes
- 8- Crear y dirigir puestas en escena de producciones audiovisuales cinematográficas, videográficas o televisivas.
- 9- Ejecutar planes de trabajo.
- 10- Ejecutar guiones.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Cine y realidad.

Introduction: the cinema arrived and the theory arrived. The first theories of cinema: from Riccioto Canudo to Hugo Munstenberg and Photoplay. The theory from the vanguard. Flaherty and Grierson and documental discusion.

2. El debate tras la llegada del sonoro

La teoría tras la llegada del sonoro: Rudolf Arnheim. Bela Balasz. La escuela de Frankfurt y el cine. André Bazin y Sigfried Kracauer. El realismo y la fenomenología: Merleau Ponty, Mitry y la Filmología. El cine y lo imaginario: de Edgar Morin a Christian Metz.

3. El problema del montaje y los cineastas soviéticos

Los cineastas soviéticos y el formalismo ruso.

Dziga Vertov y el cine ojo. Kuleshov y la admiración por el modelo de Hollywood. Vsevolod Pudovkin y el montaje. Sergei M. Eisenstein y el montaje de atracciones.

4. El Modo de Representación Institucional y sus alternativas.

La llegada del Modo de Representación Institucional. Una reacción al MRI: el cine de autor y la Nouvelle Vague. La alternativa al Modo de Representación Institucional.

5. El estructuralismo y la semiótica del cine: el problema de la representación.

Introducción. Cristian Metz y la sintagmática. Pier Paolo Pasolini. Cine e ideología: de Cinétique, Cahiers y Screen a Artforum y Afterimage. Otras formulaciones: la auteur-structuralism. La crítica de la representación. Deconstrucción e intertextualidad. Semiótica textual y la representación. La semiótica revisada: Deleuze, Odin y Casetti. Otras propuestas: Branigan y los estudios de la mirada

6. Multiculturalismo y cine

Multiculturalismo, raza, cultura, representación y estudios del subalterno. Teoría fílmica, manifiestos y cine del Tercer Mundo.

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	Horas	% Presencial
Clases de teoría	45,00	100
Prácticas en aula	15,00	100
Elaboración de trabajos en grupo	30,00	0
Estudio y trabajo autónomo	15,00	0
Lecturas de material complementario	20,00	0
Preparación de actividades de evaluación	10,00	0
Preparación de clases de teoría	15,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGÍA DOCENTE

Las clases serán de carácter presencial que se impartirán en un aula con las herramientas necesarias para el desarrollo teórico. El trabajo que los estudiantes deberán realizar en este módulo estará basado en sesiones teóricas, analíticas y de discusión que capaciten al estudiante para una mejor comprensión del lenguaje y de la historia del cine. A ello se une una sesión semanal de práctica en la que se aplican los

contenidos teóricos en sesiones de rodaje.

EVALUACIÓN

Será objeto de valoración la asistencia y participación continua a las clases. La nota final se obtendrá de la media entre la nota de un examen teórico 70% y una nota en la que se tendrá en cuenta la asistencia y participación en clase 10% más la participación en las distintas sesiones prácticas 20%. Será necesario para la realización de dicha media la obtención de una nota de aprobado en ambas partes.

El sistema general de calificaciones seguirá la normativa de la Universitat de València aprobada por el Consell de Govern del día 30 de mayo de 2017. ACGUV 108/2017.

REFERENCIAS

Básicas

- 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.

Complementarias

- 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.