

FICHA IDENTIFICATIVA**Datos de la Asignatura**

Código	36567
Nombre	Conceptos y teorías cinematográficos
Ciclo	Grado
Créditos ECTS	6.0
Curso académico	2023 - 2024

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

RESUMEN

El curso tratará y profundizará en diferentes conceptos que han dado forma al desarrollo del cine y la teoría del cine. Entre las nociones que serán presentadas y discutidas: el concepto de Modo Institucional de Representación, el inicio de la narratividad en el cine, las propuestas de la vanguardia soviética desde la teoría y la práctica, las teorías críticas francesas de los años sesenta y años setenta, la relación entre cine y psicoanálisis, discurso cinematográfico y teoría de género.

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

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.
La Escuela de Brighton.

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
Kinokismo y 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 Cinéthique y los Cahiers du Cinéma.

6. Cine, psicoanálisis, subjetividad.

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	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

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

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.

La honestidad intelectual es vital en las comunidades académicas, y para la justa evaluación del trabajo del estudiantado. Todos los trabajos presentados en este curso han de ser de autoría original. No se admitirán trabajos en los que se haga uso de colaboración fraudulenta o la composición con la ayuda de inteligencia artificial (ChatGPT u otros).

Los problemas de ortografía, sintaxis y/o expresión escrita puntuarán negativamente pudiendo conllevar el suspenso de la prueba.

En caso de comprobarse plagio en algún trabajo de evaluación de un estudiante, este se podrá puntuar con la calificación numérica de cero, con independencia del procedimiento disciplinario que se pueda iniciar, además de la pertinente sanción que proceda de acuerdo con la legislación vigente.

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

- 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).
- Francesco Casetti, *Teorías del cine*, Madrid, Cátedra, 2010 (2ª ed).
- Giulia Colaizzi, *La pasión del significante. Teoría de género y cultura visual*. Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.
- 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.
- Laura Mulvey, *Diálogo intertextual y nueva teoría fílmica feminista*, en *Cine, interculturalidad y políticas de género*, G. Colaizzi ed., Madrid, Cátedra, 2021, págs. 27-44.
- 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 Zizek, *La política de la diferencia sexual*, Valencia, Episteme, Colección Eutopías-Documentos de trabajo, 1997.