

FITXA IDENTIFICATIVA**Dades de l'Assignatura**

Codi	36567
Nom	Conceptes i teories cinematogràfics
Cicle	Grau
Crèdits ECTS	6.0
Curs acadèmic	2023 - 2024

Titulació/titulacions

Titulació	Centre	Curs	Període
1333 - Grau en Comunicació Audiovisual	Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació	3	Segon quadrimestre

Matèries

Titulació	Matèria	Caràcter
1333 - Grau en Comunicació Audiovisual	6 - Anàlisi dels discursos audiovisuals i dels seus efectes socials	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 es requereixen coneiximents previs.

COMPETÈNCIES

1333 - Grau en Comunicació Audiovisual

- Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé descansa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
- Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
- Que els estudiants tinguen la capacitat d'arreglar i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
- Que els estudiants siguen capaços d'obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a la solució de problemes i l'elaboració d'estratègies.
- Que els estudiants manifesten respecte solidari per les diferents persones i pobles del planeta, així com coneixement dels grans corrents culturals en relació amb els valors individuals i col·lectius i respecte pels drets humans.
- Capacitat per a buscar, seleccionar, llegir, interpretar i analitzar textos i documents tant escrits com audiovisuals (capacitat analítica, sintètica i crítica) .
- Conèixer els aspectes socials, històrics, econòmics i culturals dels contextos propis i aliens rellevants.
- Capacitat per a actuar defenent una cultura de la pau i respectant els drets fonamentals en els processos de la comunicació, en concret la igualtat entre dones i hòmens en tots els tractaments informatius, interpretatius, sígnics, dialògics i opinatius de la comunicació.
- Coneixement dels diversos llenguatges, codis i modes de representació propis dels distints mitjans tecnològics i audiovisuals: fotografia, cine, 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 a 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.

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 Dziga Vertov.

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

La tradició formativa i la recuperació del cinema com a "art".
Hugo Münsterberg 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, psicoanàlisi i subjectivitat

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	45,00	100
Pràctiques en aula	15,00	100
Elaboració de treballs en grup	30,00	0
Estudi i treball autònom	15,00	0
Lectures de material complementari	20,00	0
Preparació d'activitats d'avaluació	10,00	0
Preparació de classes de teoria	15,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGIA DOCENT

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

Serà objecte de valoració l'assistència i la participació contínua a les classes. La nota final s'obtindrà de la mitjana entre la nota d'un examen teòric 70% i una nota en què es tindrà en compte l'assistència i participació a classe 10% més la participació a les diferents sessions pràctiques 20%. Serà necessari per a la realització d'aquesta mitjana l'obtenció d'una nota d'aprobat en ambdues parts. El sistema general de qualificacions seguirà la normativa de la Universitat de València aprovada pel Consell de Govern del dia 30 de maig del 2017. ACGUV 108/2017.

L'honestat intel·lectual és vital en les comunitats acadèmiques, i per a la justa avaluació del treball del·lumnat. Tots els treballs presentats en aquest curs han de ser d'autoria original. No s'admetran treballs en els quals es faci ús de col·laboració fraudulenta o la composició amb ajuda d'intel·ligència artificial (ChatGPT o altres).

Els problemes d'ortografia, sintaxi i/o expressió escrita puntuaran negativament, podent comportar el suspens de la prova.

En el cas de comprovar-se plagi en un treball d'avaluació d'un estudiant, aquest es podrà puntuar amb la qualificació numèrica de zero, amb independència del procediment disciplinari que es pugui incoar i, si escau, de la sanció que siga procedent d'acord amb la legislació vigent.

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).
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.