Estudios Fílmicos

Curso Académico: (2019 / 2020) **Fecha de revisión: 16-07-2019**

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Comunicación

Coordinador/a: FERNANDEZ-RODRIGUEZ LABAYEN, MIGUEL

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 6.0

Curso : 4 Cuatrimestre : 1

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Se recomienda haber superado 'Historia de los Medios Audiovisuales' y 'Análisis de la Imagen Audiovisual'.

OBJETIVOS

1. Capacidad para comprender y asimilar el hecho cinematográfico desde una perspectiva académica.

2. Conocimiento panorámico de las principales teorías y metodologías de estudio del cine.

3. Capacidad y habilidad para aplicar las distintas teorías y metodologías de análisis a la interpretación de la producción de obras cinematográficas.

4. Capacidad y habilidad para investigar en el campo de los estudios cinematográficos.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1- ¿Qué es el cine? Introducción y algunos conceptos básicos.
1.1-Formas de entender el Cine. Industria, Institución, Cultura, Estética.
1.2-Modos y Mundos Cinematográficos: Documental, Experimental y Ficción.
1.3-Nacimiento y desarrollo de las teorías cinematográficas. La crítica y la academia.
1.4-Los estudios fílmicos como disciplina.

2- Realismos y cine de autor.
2.1-El problema del realismo: Aristarco, Bazin, Kracauer.
2.2-Nuevos realismos: del fotograma al píxel.
2.3-El cine se reivindica: cine de autor y Tercer Cine. Arte y Política.

3- Formalismo y textualismo.
3.1-El formalismo ruso: Vertov, Eisenstein.
3.2-La pasión textual y el cine como lenguaje: semiótica y estructuralismo.
3.3-La reforma postestructuralista.

4-Políticas identitarias y teorías de la recepción.
4.1-Feminismo y estudios de género.
4.2-Estudios culturales, fenómenos multiculturales.
4.3-El placer del visionado. Recepción y cultura de fans.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

1. Clases magistrales

Clases teóricas que introducen al estudiante en la adquisición de conocimientos básicos sobre las distintas teorías del cine. Competencias 1 y 2 (1 ECTS).

2. Clases prácticas

Aplicación de las distintas teorías fílmicas al análisis de casos prácticos. Competencias 3 y 4 (0,5 ECTS).

3. Trabajo del estudiante

Estudio tutorizado de contenidos teórico-prácticos y de materiales docentes y elaboración de un ensayo

relacionado con aspectos del programa docente. Competencias 3 y 4 (1,5 ECTS).

SISTEMA DE EVALUACIÓN

- Examen final de la asignatura: 50 % de la nota global.

- Evaluación continua (Trabajo / Ensayo / Prácticas / Seminarios / Participación): 50% de la nota global.

- La participación activa y fundamentada del estudiante en clases prácticas y tutorías se valorará a los efectos de mejora de la nota global.

-El alumno deberá aprobar el examen final para poder superar la asignatura. Es decir, deberá obtener como mínimo un 2,5 sobre 5 (5 sobre 10) en el examen final de la asignatura, al que se sumará la nota obtenida en la evaluación continua según lo estipulado en la normativa de la uc3m.

-La copia y el plagio total o parcial de alguno de los trabajos y prácticas a entregar en clase implicará el suspenso de la asignatura con una nota de 0 sobre 10.

-La asistencia a clase es obligatoria para seguir la evaluación continua. El alumno que quiera seguir el sistema de evaluación continua deberá asistir a un 70 % de las clases de forma presencial. De lo contrario, el estudiante irá directamente a examen final, pudiéndose presentar en primera convocatoria (por valor máximo del 60 % del total de la asignatura) o en segunda (optando en ese caso al 100 % de la nota).

Peso porcentual del Examen Final:	50
Peso porcentual del resto de la evaluación:	50

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- CORRIGAN, Timothy A short guide to writing about film, Longman, 2010
- DAVIS, Glyn; DICKINSON, Kay; PATTI, Lisa; VILLAREJO, Amy. Film Studies: A Global Introduction, Routledge, 2015
- ELSAESSER, Thomas y HAGENER, Malte Introducción a la Teoría del Cine, Universidad Autónoma de Madrid, 2015
- McDONALD, Kevin Film Theory: The Basics, Routledge, 2016
- STAM, Robert Teorías del Cine. Una introducción, Paidós, 2001

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- BORDWELL, David El significado del filme. Inferencia y retórica en la significación cinematográfica., Paidós, 1995
- BORDWELL, David y CARROLL, Nöel (eds.). Post-theory. Reconstructing film studies., University of Wisconsin Press, 1996
- BRAUDY, Leo y COHEN, Marshall (eds.). Film Theory and Criticism. Introductory Readings., Oxford University Press, 2009
- BURGOYNE, Robert A.; FLITTERMAN-LEWIS, Sandy y STAM, Robert Nuevos conceptos de la teoría del cine., Paidós, 2001
- CASETTI, Francesco Teorías del cine, Cátedra, 1994
- CHURCH GIBSON, Pamela y HILL, John (eds.). Film Studies: critical approaches, Oxford University Press, 2000
- ELSAESSER, Thomas y HAGENER, Malte Film Theory: An Introduction through the Senses., Routledge., 2009
- GLEDHILL, Christine y WILLIAMS, Linda (eds.) Reinventing Film Studies, Oxford University Press, 2000
- GRIEVESON, Lee y WASSON, Haidee (eds.). Inventing Film Studies, Duke University Press., 2008
- MILLER, Toby y STAM, Robert (eds). Film and theory. An anthology, Blackwell Publishers, 2000
- MILLER, Toby y STAM, Robert (eds.). A Companion to Film Theory, Blackwell Publishers, 2004
- NICHOLS, Bill Engaging Cinema. An Introduction to Film Studies, W.W. Norton., 2010
- NICHOLS, Bill (ed.). Movies and Methods. Volume 2, University of California Press, 1985
- POLAN, Dana Scenes of Instruction: The Beginnings of the U.S. Study of Film, University of California Press, 2007
- RODOWICK, D. N. The Virtual Life of Film, Harvard University Press, 2007
- SITNEY, P. Adams (ed.). The Avant-Garde Film. A Reader of Theory and Criticism, Anthology Film Archives, 1987.