# Festivales de cine en la cultura global

**Curso Académico: ( 2019 / 2020 )** **Fecha de revisión: 07-05-2020**

**Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Comunicación**

**Coordinador/a: FERNANDEZ-RODRIGUEZ LABAYEN, MIGUEL**

**Tipo: Optativa Créditos ECTS : 3.0**

**Curso : Cuatrimestre :**

## REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

-Historia de los medios

## OBJETIVOS

1. Conocimiento panorámico de la historia y problemática contemporánea de los festivales de cine.
2. Capacidad de identificar las distintas categorías y modalidades de los festivales de cine.
3. Capacidad para analizar e interpretar las lógicas económicas, culturales y estéticas de los festivales de cine a nivel local, nacional y global.

## DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

BLOQUE 1: HISTORIA Y TEORÍA

1) Introducción: Los festivales de cine: orígenes y objetivos

2) El festival de cine como discurso:
-El festival de cine como arte
-El festival de cine como industria
-El festival de cine como entretenimiento

3) Tipología de festivales. Exhibición y legitimación de la producción cinematográfica en la sociedad global:
-Los festivales de clase ¿A¿
-Festivales especializados
-Festivales de cine en España

BLOQUE 2: ESTRUCTURAS

4) El festival de cine como ágora
-Selección y secciones
-Galas, premios y jurados
-Públicos y opinión pública

5) El festival como mediador
-Producción y dirección de festivales: líneas editoriales (políticas)
-El programador: cánones y contra-cánones
-La estrella: promocionando el cine

6) Geopolíticas del festival de cine
-Geografías de los festivales
-City branding
-Comunidades locales y redes transnacionales
-El festival como mercado
-El festival como productor

BLOQUE 3: TIPOLOGÍAS Y ESTUDIOS DE CASO

7) Festivales de clase ¿A¿
-El eje Cannes-Venecia-Berlín y más allá (Locarno, Mar del Plata¿)
-El caso de San Sebastián

8) Festivales especializados
-El festival como legitimador de discursos: el caso de Sundance y el ¿indie¿

-Festivales de género, modo y formato: terror, documental, experimental, animación, cortometraje
-Festivales y política: festivales de cine de mujeres y LGTB
-Los festivales y los cines nacionales: los festivales de cine español

9) Festivales de cine en España
-Cartografía y tipología
-Financiación y modelos de organización
-Casos de estudio

## ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

1. Clases magistrales.
Clases teóricas. Adquisición de conocimientos básicos sobre el temario de la asignatura. Competencias 1, 2 y 3 (1 ECTS)
2. Clases prácticas.
Visionados de fragmentos de películas particularmente relevantes o representativas. Estudio de caso. Competencias 2 y 3 (0,5 ECTS)
3. Trabajo del estudiante.
Estudio tutorizado de contenidos teórico-prácticos y de materiales docentes. Preparación de un ensayo sobre aspectos concretos relacionados con el programa de la asignatura. Competencias 2 y 3 (1,5 ECTS)

## SISTEMA DE EVALUACIÓN

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

- Trabajo / Ensayo / Práctica: 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.

| | |
|---|---|
| **Peso porcentual del Examen Final:** | 50 |
| **Peso porcentual del resto de la evaluación:** | 50 |

## BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


- BISKIND, Peter. Sexo, mentiras y Hollywood. Miramax, Sundance y el cine independiente, Anagrama, 2006

- BOSNA, Peter Film Programming: Curating for Cinemas, Festivals, Archives, Wallflower, 2015

- DE VALCK, Marijke Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia, Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 2007
- DE VALCK, Marijke; KREDELL, Brendan y LOST, Skadi (eds.). Film Festivals: History, Theory, Method, Practice., Routledge. , 2016
- IORDANOVA, Dina (ed.). The film festival reader, St. Andrews Film Studies, 2013

- RUOFF, Jeffrey (ed.). Coming soon to a festival near you: programming film festivals, St. Andrews Film Studies, 2012
- VALLEJO, Aida (ed.). Festivales cinematográficos. Número especial de Secuencias. Revista de Historia del cine, n. 39. , UAM, 2014


## BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


- FISCHER, Alex. Sustainable projections: concepts in film festival management, St. Andrews Film Studies., 2013

- HING-YUK WONG, Cindy. Film festivals. Culture, people, and power on the global screen., Rutgers University Press, 2011
- IORDANOVA, Dina y CHEUNG, Ruby (eds.). Film Festival Yearbook 3: Film festivals and East Asia. , St. Andrews Film Studies, 2011
- IORDANOVA, Dina y RHYNE, Ragan Rhyne (eds.). Film Festival Yearbook 1: The Festival Circuit, St. Andrews Film Studies, 2009
- IORDANOVA, Dina y TORCHIN, Leshu (eds.). Film Festival Yearbook 4: Film festivals and activism., St. Andrews Film Studies, 2012
- MARLOW-MANN, Alex. Film Festival Yearbook 5: Archival film festivals, St. Andrews Film Studies. , 2013

- TUDURI, José Luis. San Sebastián. Un festival, una historia (1953-1966). , Filmoteca Vasca. , 1989

- TURAN, Kenneth. Sundance to Sarajevo: Film Festivals and the World They Made, University of California Press, 2002