Estudios Fílmicos

Curso Académico: (2021 / 2022) **Fecha de revisión: 10-06-2021**

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, Tecnología, Cultura, Estética.
1.2-Modos y Mundos Cinematográficos: Documental, Experimental y Ficción.
1.3-Nacimiento y desarrollo de las teorías cinematográficas.
1.4-Los estudios fílmicos como disciplina.
1.5-Palabras clave para el estudio del cine: autores, estrellas, géneros, públicos.

2- Realismos
2.1-El problema del realismo: la ontología de la imagen fotográfica.
2.2-Realismos digitales: del fotograma al píxel.

3- Perspectivas estéticas sobre el estudio del cine.
3.1-La pasión textual y el cine como lenguaje: formalismo, semiótica, estructuralismo, post-estructuralismo.
3.3-El sonido.
3.3-Neoformalismo y cognitivismo.

4-Políticas identitarias, estudios culturales y teorías de la recepción.
4.1-Feminismo y post-feminismo.
4.2-Teoría Queer.
4.3-Multiculturalismo y raza.
4.4-Ecocrítica y ecocinema.
4.3-El placer del visionado y la cultura popular. 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 ensayos relacionados 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

- ELSAESSER, Thomas y HAGENER, Malte Introducción a la Teoría del Cine, Universidad Autónoma de Madrid, 2015
- 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
- CASETTI, Francesco The Lumière Galaxy: Seven Key Words for the Cinema to Come, Columbia University Press, 2015
- CORRIGAN, Timothy A short guide to writing about film, Pearson, 2015 (9th edition)
- DAVIS, Glyn; DICKINSON, Kay; PATTI, Lisa; VILLAREJO, Amy Film Studies. A Global Introduction, Routledge, 2015
- 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
- McDONALD, Kevin Film Theory: The Basics, Routledge, 2016
- 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

- RUST, Stephen; MONANI, Salma & CUBITT, Sean (eds.). Ecocinema: Theory and Practice, Routledge, 2012

- SITNEY, P. Adams (ed.). The Avant-Garde Film. A Reader of Theory and Criticism, Anthology Film Archives, 1987.

RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- DENSON, Shane & LEYDA, Julia (eds.) . Post-Cinema. Theorizing 21st-Century Film: https://mediarep.org/handle/doc/14379
- ELSAESSER, Thomas & HAGENER, Malte . Film Theory An Introduction through the Senses: https://routledgetextbooks.com/textbooks/9781138824300/
- Tecmerin (grupo de investigación UC3M) . Tecmerin. Revista de Ensayos Audiovisuales: https://tecmerin.uc3m.es/revista/
- The Centre for Screen Cultures (University of St. Andrews) . Playlist Initiative: https://screenculture.wp.st-andrews.ac.uk/category/media-playlists/