

Curso Académico: (2023 / 2024)

Fecha de revisión: 08-05-2023

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

- Campos, Minerva Construcción y legitimación de los cines (trans)nacionales en el circuito internacional de festivales. El caso de América Latina, UC3M (tesis doctoral), 2016
- DE VALCK, Marijke & DAMIENS, Antoine (eds.) Rethinking Film Festivals in the Pandemic Era and After, Palgrave Macmillan, 2023
- 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

- RICHARDS, Stuart The Queer Film Festival: Popcorn and Politics, Palgrave Macmillan, 2017
- 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
- VALLEJO, Aida & WINTON, Ezra (eds.) Documentary Film Festivals Vol. 1: Methods, History, Politics, Palgrave, 2020

RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- . Zinemaldia 70: Todas las historias posibles: <https://www.zine-eskola.eus/es/departamentos-estudios/proyectos-de-investigacion/zinemaldia-70>