

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104211 - ANÀLISI FÍLMICA

Informació general

- Tipus d'assignatura : Bàsica
- Coordinador : Rafael Suárez Gómez
- Curs: Segon
- Trimestre: Primer
- Crèdits: 6
- Professorat:
 - Jorge Oter González <joter@tecnocampus.cat>
 - Santos Martínez Trabal <smartinezt@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

- Castellà

Els exercicis poden ser fets tant en castellà com en català (o en anglès, els/les Erasmus).

Competències que es treballen

Específica

- E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

Bàsiques i Generals

- G3_ Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis per incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Transversal

- T2_ Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció

L'assignatura d'Anàlisi fílmica es troba dins de la matèria "Història" i consisteix en el pensament i l'aplicació de l'anàlisi de tipus textual a obres audiovisuals (pel·lícules, curtmetratges, sèries, etc.). L'assignatura dona per adquirits els coneixements relatius a assignatures prèvies de les matèries Història, Comunicació, Expressió artística, Imatge i Empresa, amb què es relaciona: Història dels audiovisuals i videojocs, Llenguatge i expressió audiovisual, Il·luminació, Disseny gràfic, Guió audiovisual i Producció audiovisual.

L'objectiu fonamental de l'assignatura és fomentar la capacitat crítica i l'esperit analític dels i de les estudiants, perquè siguin capaços de reconèixer els diversos codis audiovisuals i culturals presents en obres tant clàssiques com contemporànies, i apreciar el seu funcionament. Posteriorment, podran aplicar el

seu aprenentatge a les seves creacions i d'altres estudis.

Resultats d'aprenentatge

En acabar l'assignatura, els i les estudiants han de ser capaces de:

RA1: Conèixer, valorar i contextualitzar les principals obres audiovisuals i els seus autors

RA2: Exposar i redactar idees de manera argumentada i formalment correcta

RA3: Aprofundir i reflexionar sobre el cinema entès com a discurs

RA4: Observar les circumstàncies històriques, ideològiques i semàntiques que condicionen l'audiovisual

A més, els i les estudiants han de ser capaços de:

RAC1: Identificar les implicacions de sentit i ideològiques de les obres (inclou la representació de gènere)

RAC2: Organitzar-se com a grup per dur a terme treballs compartits

Metodologia de treball

L'assignatura s'estructura en 4h/setmana de sessions de teoria i 2h/setmana de sessions pràctiques de laboratori.

L'assignatura combina classes teòriques (GRUP GRAN), classes pràctiques (GRUP PETIT) i hores d'aprenentatge autònom (APRENTATGE AUTÒNOM).

Les classes teòriques (GRUP GRAN) poden consistir tant en classes expositives, amb l'explicació dels continguts de l'assignatura i activitats aplicades, com en seminaris de discussió, estudis de cas i tutories amb els estudiants. Algunes d'aquestes activitats poden realitzar-se sense previ avis i poden ser necessàries per al desenvolupament posterior dels treballs avaluable, dels exàmens i de les pràctiques de l'assignatura.

Les classes pràctiques (GRUP PETIT) consisteixen en la realització pràctica d'activitats d'aprenentatge i avaluable, i poden encabir l'explicació de continguts de l'assignatura i activitats, seminaris de discussió, estudis de cas i tutories amb els estudiants. Cada activitat avaluable està precedida per activitats preparatòries que permetin els estudiants practicar les habilitats requerides en les activitats avaluable. Mitjançant les pràctiques es fomenta la competència transversal de treball en un equip interdisciplinari.

Les hores d'aprenentatge autònom (APRENTATGE AUTÒNOM) consisteixen en el treball d'estudi individual de cada estudiant, que pot estar destinat tant a l'aprenentatge de continguts com a la producció de treballs, tant teòrics com pràctics. Aquestes hores inclouen l'estudi de casos, la recerca i la lectura crítica d'articles i materials proposats per l'equip docent.

Continguts

Continguts

1. Introducció: Processos d'anàlisi

- Sobre l'anàlisi fílmica
- Etapes de l'anàlisi

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 1: Segmentació

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitats de Teoria:

Examen

2. Anàlisi contextual

- Context històric i de producció
- El gènere cinematogràfic
- Transtextualitat
- Temes i missatge

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 3: Fitxa i context

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitats de Teoria:

Examen

3. Anàlisi de la narració

- Anàlisi semiòtica de la narració
- Anàlisi dels personatges

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 2: Anàlisi de la narració

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitats de Teoria:

Examen

4. Anàlisi del llenguatge cinematogràfic

- Codis tecnològics
- Codis visuals
- Codis gràfics
- Codis sonors
- Codis sintàctics o de muntatge

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 4: Anàlisi del llenguatge

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitats de Teoria:

Examen

5. Anàlisi de la comunicació: el narrador

- El marc comunicatiu
- Narrador i focalització

Activitats Pràctiques:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitats de Teoria:

Examen

6. Anàlisi del temps i de l'espai

- Quin espai? Quin temps?
- Aspectes del temps: ordre, durada, freqüència
- Tipus de construcció del temps
- L'espai general i els sub-espais
- Classificacions de l'espai

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitats de Teoria:

Examen

7. Recomposició y conclusions

- Recomposició
- Validació de l'anàlisi

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitats de Teoria:

Examen

Recursos addicionals:

Durant el curs es podran proporcionar altres recursos per profunditzar temes i continguts.

A l'inici del curs s'indicaran les pel·lícules que conformen la filmografia obligatòria de l'assignatura.

Activitats d'aprenentatge

Tant en les sessions teòriques com en les sessions pràctiques de l'assignatura, abans de realitzar una activitat d'avaluació, els estudiants duen a terme activitats d'aprenentatge preparatòries (exercicis, tutories, anàlisis de casos, discussions, etc.) amb el suport de l'equip docent. D'aquesta manera, poden adquirir les habilitats necessàries al desenvolupament de les activitats d'avaluació.

Les activitats d'aprenentatge preparatòries i les mateixes activitats d'avaluació s'organitzen en **Activitats pràctiques** i **Activitats de teoria**.

Activitats pràctiques (50% nota final)

Activitat 1: Segmentació (5% nota final)

Relació amb el temari: Contingut 1

Competències relacionades: G3, E14, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA2, RA3

Descripció general:

Activitat de pràctiques. Treball de grup.

A partir del visionat de peces audiovisuals s'apliquen els coneixements teòrics per a la desconstrucció de la linealitat d'una obra.

L'activitat té una durada de dues setmanes, corresponents a dues sessions de pràctiques de l'assignatura. En la primera sessió (dia 1) es realitzen exercicis preparatoris en grup i en la segona sessió (dia 2) es desenvolupa l'activitat d'avaluació.

Material de suport:

- Vídeos proposats al laboratori
- Ordinadors disponibles als laboratoris

Lliurable i vincles amb l'avaluació:

- Découpage d'una peça audiovisual assignada a classe.
- La nota obtinguda pel grup correspon al 10% de la nota final.

En finalitzar l'activitat els i les estudiants han de ser capaces de:

- Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l'assignatura
- Identificar les parts lineals que conformen una peça audiovisual: seqüències, escenes, enquadraments, imatges
- Analitzar les característiques de cada una de les parts identificades
- Reconèixer i avaluar els signes de puntuació que lliguen les diverses parts

Activitat 2: Anàlisi de la narració (10% nota final)

Relació amb el temari: Contingut 3

Competències relacionades: G3, E14, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RA2, RA3, RA4, RAC2

Descripció general:

Activitat de pràctiques. Treball de grup.

A partir de les propostes de diversos títols audiovisuals, tant per part de l'equip docent com dels estudiants, es treballen els processos de cerca d'informació i d'identificació d'elements narratius de les peces i dels personatges.

L'activitat té una durada de dues setmanes, corresponents a dues sessions de pràctiques de l'assignatura. Durant la primera sessió de pràctiques dedicada a l'activitat (dia 3) es treballa en grup l'anàlisi narrativa d'una pel·lícula amb el suport de l'equip docent. En finalitzar la primera sessió, cada grup treballa en la cerca d'informació fora de l'horari de classe.

Durant la segona sessió de pràctiques dedicada a l'activitat (dia 4), es duu a terme l'anàlisi narrativa i de personatges de la pel·lícula assignada.

Material de suport:

- Materials proposats al laboratori
- Ordinadors disponibles als laboratoris

Lliurable i vincles amb l'avaluació:

- Anàlisi de la narració de la pel·lícula assignada.
- La nota obtinguda pel grup correspon al 10% de la nota final.

En finalitzar l'activitat els i les estudiants ha de ser capaces de:

- Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l'assignatura
- Cercar i presentar informacions contextuais d'una obra audiovisual
- Identificar elements narratius i de personatges d'una obra audiovisual

Activitat 3: Fitxa i context (sense valor específic sobre la nota)

Relació amb el temari: Contingut 2

Competències relacionades: G3, E14, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RA2, RA3, RA4, RAC1, RAC2

Descripció general:

Activitat de pràctiques. Treball de grup.

A partir de les propostes de diversos títols audiovisuals, tant per part de l'equip docent com dels estudiants, es treballen els processos de cerca d'informació contextual i d'identificació dels temes, missatge (o idea temàtica) i el gènere de les peces proposades.

L'activitat es fa fora de les sessions de pràctiques de l'assignatura. Cada grup ha de recollir la informació pertinent fora de l'horari lectiu, i disposa de les opcions convencionals de seguiment en l'assignatura.

Material de suport:

- Materials proposats al laboratori
- Ordinadors disponibles als laboratoris

Lliurable i vincles amb l'avaluació:

- Fitxa i anàlisi contextual.
- La nota obtinguda pel grup és orientativa.

En finalitzar l'activitat els i les estudiants ha de ser capaces de:

- Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l'assignatura
- Cercar i presentar informacions contextuais d'una obra audiovisual
- Identificar els temes i el missatge d'una obra audiovisual
- Reconèixer el gènere d'una obra audiovisual

Activitat 4: Anàlisi del llenguatge (10% nota final)

Relació amb el temari: Contingut 4

Competències relacionades: G3, E14, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RA2, RA3, RA4, RAC1, RAC2

Descripció general:

Activitat de pràctiques. Treball de grup.

A partir de la consolidació dels coneixements teòrics i del visionat crític de talls audiovisuals, s'aplica l'anàlisi dels diferents codis a una obra audiovisual.

L'activitat té una durada de dues setmanes, corresponents a dues sessions de pràctiques de l'assignatura. Durant la primera sessió de pràctiques dedicada a l'activitat (dia 5), s'analitzen críticament escenes/seqüències proposades per l'equip docent. Cada grup cerca informació fora de l'horari lectiu i duu a terme l'anàlisi dels codis cinematogràfics de la pel·lícula assignada fins l'última sessió de pràctiques dedicada a l'activitat (dia 7).

Material de suport:

- Vídeos proposats al laboratori
- Ordinadors disponibles als laboratoris

Lliurable i vincles amb l'avaluació:

- Anàlisi del llenguatge de la pel·lícula assignada.
- La nota obtinguda pel grup correspon al 10% de la nota final.

En finalitzar els i les estudiants han de ser capaces de:

- Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l'assignatura
- Reconèixer els codis visuals, gràfics, sonors i sintàctics
- Analitzar obres audiovisuals de manera crítica

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula (25% nota final)

Relació amb el temari: Tots els continguts

Competències relacionades: G3, E14, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RA2, RA3, RA4, RAC1, RAC2

Descripció general:

Activitat de teoria. Treball de grup.

Al principi del curs, cada grup ha de triar una pel·lícula per realitzar-ne una anàlisi completa: anàlisi contextual, anàlisi de la narració, anàlisi del llenguatge cinematogràfic, anàlisi de la comunicació, anàlisi del temps i de l'espai.

En acabar el curs, cada grup ha de lliurar el treball escrit d'anàlisi de la pel·lícula, seguint les indicacions donades per l'equip docent.

Material de suport:

- Ordinadors amb accés a Internet i editor de text

Lliurable i vincles amb l'avaluació:

- Anàlisi d'una pel·lícula.
- La nota obtinguda correspon al 25% de la nota final.

En finalitzar l'activitat els i les estudiants han de ser capaces de:

- Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l'assignatura
- Contextualitzar correctament una obra audiovisual, cercant informació de manera adequada
- Reconèixer els components narratius d'una obra audiovisual
- Identificar solucions de posada en escena, rotatge i muntatge adients al gènere i els temes específics d'una obra audiovisual
- Analitzar el tractament temporal i espacial en relació amb els objectius específics d'una obra audiovisual
- Identificar i descriure el punt de vista present en una obra audiovisual, a partir de l'anàlisi de la resta d'elements
- Relacionar les diferents facetes de l'anàlisi amb el component de sentit i ideològic d'una obra

Activitats de teoria (50% nota final)

Activitat: Examen (50% nota final)

Relació amb el temari: Tots els continguts

Competències relacionades: G3, E14

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RA2, RA3, RA4, RAC1

Descripció general:

Activitat de teoria. Treball individual.

En finalitzar el curs es realitza un examen teòric i aplicat en què s'avalua el coneixement de tots els continguts tractats durant l'assignatura.

Els estudiants disposen de 2 hores per a la realització de la prova.

Es considera necessària una dedicació addicional de 8 hores d'aprenentatge autònom per preparar l'examen teòric.

Material de suport:

- Enunciat de la prova

Lliurable i vincles amb l'avaluació:

- Examen resolt.
- La nota és individual i correspon al 50% de la nota final de l'assignatura.

Objectius específics:

- Aplicar críticament els coneixements adquirits en el curs de l'assignatura

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, l'equip docent informarà de les normes i condicions particulars que la regeixin, inclosos els terminis i els medis de lliurament.

No s'acceptaran lliuraments fora dels terminis que s'indiquin i mitjançant medis no especificats en les normes.

Les activitats individuals pressuposen el compromís de l'alumnat de realitzar-les de manera individual. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no compleixi aquest compromís.

Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grup pressuposen el compromís per part de l'alumnat que l'integra de realitzar-les en el si del grup. Es

consideraran suspeses totes aquelles activitats en què el grup no hagi respectat aquest compromís. La responsabilitat dels resultats del treball és del grup, i no de les individualitats que el componen.

Les activitats lligades a les sessions teòriques de l'assignatura es presentaran a classe de teoria, tot i que s'hauran de preparar mitjançant treball autònom dels estudiants fora de l'horari de classe.

Les activitats lligades a les sessions pràctiques de l'assignatura es treballaran als laboratoris, tot i incloure també treball autònom dels estudiants fora de l'horari de classe.

En tots els treballs s'hauran d'identificar clarament les dades relatives a l'assignatura així com a l'activitat específica i el/s autor/s, segons indicacions de l'equip docent.

Tant a les redaccions com a les presentacions es tindrà en compte tant el contingut com la forma, inclosa l'ortografia. Les errades ortogràfiques, sintàctiques i lexicals es penalitzaran segons els criteris indicats a cada activitat. Els treballs que no compleixin uns requisits mínims a nivell formal no seran avaluats i, per tant, es puntuaran amb zero punts.

Qualsevol activitat no lliurada es puntuarà amb zero punts.

Qualsevol activitat on es detecti plagi es puntuarà amb zero punts, al marge d'altres accions disciplinàries que es puguin posar en marxa.

Qualsevol activitat que no compleixi els requisits especificats a les normes es puntuarà amb zero punts.

Sistema d'avaluació

L'avaluació de l'assignatura es divideix en **Activitats Pràctiques** i **Activitats de Teoria**.

L'avaluació continuada implica dur a terme les activitats detallades en aquesta guia docent durant el curs.

L'avaluació continuada de les **Activitats Pràctiques** (50% de la nota final de l'assignatura) es realitza mitjançant les següents activitats:

- Activitat 1: Segmentació (5% de la nota final)
- Activitat 2: Anàlisi de la narració (10% de la nota final)
- Activitat 3: Fitxa i context (sense pes específic)
- Activitat 4: Anàlisi del llenguatge (10% de la nota final)
- Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula (25% de la nota final)

És obligatori aprovar les pràctiques per gaudir de l'avaluació continuada i aprovar l'assignatura.

El **Contingut Teòric** (50% de la nota final de l'assignatura) s'avalua mitjançant les activitats següents:

- Examen (50% de la nota final)

És obligatori aprovar l'Examen per gaudir de l'avaluació continuada i aprovar l'assignatura.

A la recuperació es podran recuperar les **Activitats Pràctiques** i l'**Examen**. Les Activitats Pràctiques i l'Examen es podran recuperar de forma separada i segons indicacions de l'equip docent a l'inici del curs. La recuperació és individual.

Es recomana l'assistència, però aquesta no és obligatòria. No té un pes a l'avaluació.

Els/les alumnes **repetidors/res** de l'assignatura es poden acoger al següent sistema d'avaluació:

Activitats Pràctiques:

- Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula (50% de la nota final)

Contingut Teòric:

- Examen (50% de la nota final)

Aquesta opció implica les següents condicions:

1. Estarà restringida a estudiants repetidors o a casos molt justificats i validats pels docents.
2. Les activitats pràctiques es realitzaran en grups de exactament 3 o 4 persones.
3. El(s) lliurament(s) es realitzarà(n) en les dates marcades per al conjunt del grup i l'examen es realitzarà amb normalitat a final de curs.

És necessari aprovar tant la mitjana de les activitats pràctiques com l'examen per a aprovar l'assignatura.

Recursos

Bàsics

Bibliografies

- Aumont, Jacques, y Marie, Michel (1990). Análisis del film. Paidós.
- Casetti, Francesco, y di Chio, Federico (1991). Cómo analizar un film. Paidós.
-

Gaudreault, André, y Jost, François (1995). El relato cinematográfico. Cine y narratología. Paidós.

Complementaris

Bibliografies

- Aumont, Jacques, Bergala, Alain, Marie, Michel y Vernet, Marc (2005). Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Paidós.
- Balló, Jordi, y Pérez, Xavier (1995). La llavor immortal: els arguments universals en el cinema. Empúries.
- Bazin, André (2004). ¿Qué es el cine? Rialp.
- Bordwell, David, y Thompson, Kristin (1995). El arte cinematográfico: una introducción. Paidós.
- Britzler-Stull, Matthew (2015). Understanding the Leitmotif. From Wagner to Hollywood Film Music. Cambridge University Press.
- Cuevas, Efrén (1994). Notas sobre la "teoría del autor" en ficciones audiovisuales. Communication & Society, 7(1). <https://revistas.unav.edu/index.php/communication-and-society/article/view/35584/31211>
- Genette, Gérard (1989). Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Taurus.
- Gubern, Román (2000). Historia del cine. Lumen.
- Kalinak, Kathryn (1992). Settling the score: music and the classical Hollywood film. The University of Wisconsin Press.
- Lluís i Falcó, Josep (1995). Paràmetres per a una anàlisi de la banda sonora musical cinematogràfica. D'art, 21, 169–186. <https://raco.cat/index.php/Dart/article/view/100453>
- Neira Piñeiro, M^a del Rosario (2003). Introducción al discurso narrativo fílmico. Arco Libros.
- Neumeyer, David (2015). Meaning and Interpretation of Music in Cinema. Indiana University Press.
- Sánchez Noriega, José Luis (2006). Historia del cine: teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Alianza.
- Stam, Robert (2001). Teorías del cine. Una introducción. Paidós.
- Urrutia, Jorge (Ed.) (1976). Contribuciones al análisis semiológico del film. Fernando Torres.
- VV. AA. (1995). Historia general del cine. Cátedra.
- Verstraten, Peter (2009). Film Narratology. University of Toronto Press
- Xavier, Ismail (2008). El Discurso cinematográfico: la opacidad y la transparencia. Manantial.
- Zumalde, Imanol (2011). La experiencia fílmica. Cine, pensamiento y emoción. Cátedra.
- Zunzunegui, Santos (2007). Acerca del análisis fílmico: el estado de las cosas. Comunicar, 29(XV), 51-58. <https://doi.org/10.3916/C29-2007-07>