

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN PATRIMONIO AUDIOVISUAL: HISTORIA,
GESTIÓN Y CONSERVACION.
UCM**

FICHA DE LA ASIGNATURA

Nombre de la Asignatura	Código
Cine: Metodologías de investigación, Documentación y Gestión. Casos prácticos	

Módulo	Optativa
Materia	Cine. Problemas históricos
Créditos para alumnos	6 ECTS
Carácter	Optativo
Prerrequisitos	Sin prerrequisitos
Idioma/s	Español
Recomendaciones	Buenos conocimientos generales de historia contemporánea
Descriptor	Estudios de historia del cine; investigación en cinematografía;

PROFESORES RESPONSABLES

	Profesor	e-mail
	Mar Marcos Molano	mmmarcos@ucm.es
	Jorge Pantoja Blanco	jorpanto@ucm.es

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Comprender y valorar la importancia clave del cine en el patrimonio cultural para la configuración de nuestro pasado reciente.

Estudiar y comprender las diferentes relaciones que el cine tiene con otras formas artísticas y cómo éstas configuran nuestro patrimonio cultural: cine y moda, cine y fotografía, cine y pintura...

Entender y dominar las metodologías correspondientes cada una de las perspectivas a partir de las cuales se estudia el cine.

Comprender que los diversos enfoques y perspectivas en los estudios académicos sobre cine para integrarse de manera crítica.

Análisis de casos concretos desde diferentes perspectivas de análisis.

Reconocer los materiales fílmicos y cinematográficos.

Familiarizarse con los instrumentos cinematográficos del cine analógico, aprendiendo a manejar los proyectores e instrumentos que habitualmente se encuentran en las filmotecas.

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

CE1 - Capacidad para analizar la historia del audiovisual y deducir la importancia del patrimonio audiovisual y sus repercusiones en la memoria colectiva y en la creación de identidades de manera general.

CE3 - Capacidad para analizar la trayectoria histórica del cine y su papel fundamental en la creación de la memoria social y su importancia para generar identidades, además de su importancia como fuente para la historia social y cultural contemporánea.

CE5 - Aptitud para asimilar de manera teórica y práctica los métodos y procedimientos principales que se han de aplicar al análisis del patrimonio audiovisual, a su recuperación, conservación y gestión.

CE7 – Incorporar la teoría y las prácticas habituales de especialización que se han de aplicar al análisis histórico del patrimonio cinematográfico y a su recuperación, conservación y gestión.

CE10 - Capacidad para poner en práctica en contextos prácticos las correspondientes técnicas aplicadas de conservación y gestión de los fondos fílmicos y a su puesta en valor.

CE13 – Conocer a nivel experto y tener la capacidad de interpretar y abordar eficazmente los problemas más característicos en los ámbitos de la historia, recuperación y gestión del patrimonio cinematográfico.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

(La profesora Mar Marcos impartirá los bloques 1 y 2, y el profesor Jorge Pantoja impartirá el bloque 3)

BLOQUE 1: CONCEPTOS

1. El espectador de cine

La mirada del espectador de cine. Teoría psicoanalítica del espectador. Teoría del “Tú implícito”. La mirada narcisista del cine.

2. Creación de argumentos

Argumentos en clave de drama, tragedia, comedia. Discurso y relato. Lagunas argumentales. Construcción temporal. Estructuras de relato.

3. El discurso de la posmodernidad en el cine

Genero vs. Movimiento. Argumentos, personajes, construcción de relato.

4. El punto de vista en el cine documental

Modalidades del documental: poético; expositivo; observacional; participativo; reflexivo; introspectivo. Punto de vista individual. Punto de vista personal. Punto de vista omnisciente. Punto de vista Autorreflexivo

5. Las funciones esenciales del montaje cinematográfico

Función narrativa, expresiva, sintáctica, rítmica y semántica. El montaje del discurso clásico. La ruptura del lenguaje de la modernidad.

BLOQUE 2: ANALISIS DE CASOS

6. Los inicios

El nacimiento del cine. Los pioneros. Cine como documento: las “vistas” Lumière. Retrato social. Relato y narración. El espectáculo de lo familiar.

7. Cine y mujeres

Las pioneras. Teoría fílmica feminista. Cine feminista: oposición al cine predominante; redefinición de lo femenino; cine feminista independiente.

8. Cine documental científico

Los inventos precinematográficos. Relaciones entre cine y ciencia. Primeras piezas de divulgación científica.

9. Cine documental

Cine ojo. La ruptura de los 60. El cine de no ficción. Retratos y autorretratos. El cine directo. El falso documental.

BLOQUE 3 – MATERIALES CINEMATOGRAFICOS.

Presentación e introducción a la asignatura.

Tema 1 - Patrimonio cinematográfico. Concepto, elementos integradores y problemas.

- Tema 2 - Historia de los archivos fílmicos. Oleadas de destrucción.
 Tema 3 - Filmoteca Española.
 Tema 4 - Equipos de cine y responsabilidades.
 Tema 5 - El otro cine. Patrimonio cinematográfico no fílmico. Versiones.
 Tema 6 - La película cinematográfica. Características. Pasos, materiales y formatos cinematográficos.
 Tema 7 - Degradación de los materiales fílmicos.
 Tema 8 - La recuperación cinematográfica: localización e inspección técnica de materiales.
 Tema 9 - Proceso documental en filmotecas.
 Prácticas en el Espacio Audiovisual "Félix del Valle".

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

Bibliografía básica

BLOQUES 1 Y 2

- Aumont: "El film de ficción" en *Estética del cine*, pp. 100-122
 Bordwell: "La narración clásica, el ejemplo de Hollywood" pp 156-205 y "La narración de arte y ensayo" pp. 205-284 en *Narración en el cine de ficción*.
 Allen, Robert C. Y Gomery, Douglas. *Teoría y práctica de la historia del cine*, Paidós, Barcelona, 1995
 Aumont, Jacques y Marie, Miches. *Análisis del film*. Paidos, Barcelona, 2009
 Maly, Richard, Biltereyst, Daniel, Meers, Philippe. *Explorations in new cinema History. Approaches and case study*. Wiley-Blackwell, Londres, 2011

BLOQUE 3

- Amo, A. del: *Inspección técnica de materiales en el archivo de una filmoteca*. Madrid: Filmoteca Española, 1996.
<http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/fe/documentos/inspeccion-tecnica-de-materiales.html>
 Amo, A. del. *Clasificar para preservar*. Cineteca Nacional, Conaculta. Filmoteca Española. México. 200
<http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/fe/documentos/clasificar-para-preservar.html>
Audiovisual Archives: A Practical Reader. París: UNESCO, 1997.
https://unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_47503d06-eeaa-4a59-baea-57bf65795732?_id=109612engo.pdf
Principios y técnicas de un archivo audiovisual. Bogotá: Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, 2010.
<http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Documents/Principos%20y%20T%C3%A9cnicas%20en%20un%20Archivo%20Audiovisual.pdf>
 Borde, R.: *Los archivos cinematográficos*. Valencia: Filmoteca de la Generalitat valenciana, 1992.

La imagen rescatada: (Recuperación, conservación y restauración del Patrimonio Cinematográfico). -- Valencia: Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1991.

The film preservation guide: the basics for archives, libraries, and museums. San Francisco: National Film Preservation Foundation, 2004.
<http://www.filmpreservation.org/preservation-basics/the-film-preservation-guide-download>

Bibliografía complementaria

Bernárdez, A. (2015). *Mujeres en medio(s). Propuesta para analizar la comunicación masiva con perspectiva de género*, Fundamentos, Madrid

Allen, Robert: "Relocating american film History", *Cultural studies*, 2006, 20,1, pp. 48-88

Maltby, Richard: "How can cinema history matter more?", *Screening the past*, 2001, web: <http://tlweb.latrobe.edu.au/humanities/screeningthepast/22/board-richard-maltby.html>

Mulvey, L. M. (s.f.). *Cine, feminismo y vanguardia*. Recuperado de <http://www.youkali.net/youkali11-a-LMulvey.pdf>

Paz, María Antonia y Montero, Julio (coord.): *Historia y cine. Realidad, ficción y propaganda*. Madrid, Editorial Complutense, 1995.

Sánchez-Biosca: "Paradojas de los enfoques técnico e histórico" pp 25-43 y "El montaje sonoro" pp. 249-263 en *El montaje cinematográfico*

Rick, Atman: *Los géneros cinematográficos*, Paidós, Barcelona, 2005.

Robert, C. Allen y Douglas Gomery: *Teoría y práctica de la Historia del Cine*, Paidós, Barcelona, 2000.

Thompson, Kristine y Bordwell, David: *El arte cinematográfico. Una introducción*, Paidós, Barcelona 1995.

Otros recursos

Revistas especializadas
Filmografía

GESTIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

ACTIVIDADES PRESENCIALES DE ALUMNOS/AS Y PROFESORES/AS

Seleccione las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. Puede añadir otras o sustituir las que aparecen como ejemplos:	Horas previstas
Sesiones académicas teóricas	15
Sesiones académicas de problemas	10
Tutorías grupales	10
Presentaciones y debates	10

TOTAL DE HORAS PRESENCIALES¹	45 horas
--	----------

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO DE LOS/AS ALUMNOS/AS	
	Horas previstas
Seleccione las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. Puede añadir otras o sustituir las que aparecen como ejemplos:	
Estudio bibliográfico	25
Preparación de trabajos	100
Preparación de debates y discusiones	25
TOTAL DE HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO DE LOS ALUMNOS/AS¹	150 horas

EVALUACIÓN (detallar % de la nota según las actividades)

BLOQUE 1

Asistencia, participación y tareas (exposiciones, escritos y lecturas) en clase (50 %)
Trabajo de curso con proyecto de investigación (50 %)

BLOQUE 2

Asistencia y participación = 10%
Entrega de escritos con reflexiones sobre documentos escritos o audiovisuales = 25%
Examen final = 65%

NOTAL FINAL

Será el resultado de la media obtenida con las dos calificaciones, la obtenida en el bloque 1 y la obtenida en el bloque 2.

¹ La suma de horas presenciales debe ser igual al resultado de multiplicar por 15 el número de horas de clase a la semana. Las horas presenciales más las horas de trabajo autónomo de los estudiantes deben sumar un total de 150 horas en las asignaturas de 6 ECTS.