

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

FICHA DE LA ASIGNATURA

Nombre de la Asignatura	Código
CINE: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN. CASOS PRÁCTICOS	608692

Módulo	Optatividad
Materia	Cine: Métodos de investigación, Documentación y Gestión. Casos prácticos
Créditos para alumnos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Prerrequisitos	Sin prerrequisitos. Haber cursado la asignatura obligatoria correspondiente al primer cuatrimestre del Máster
Idioma/s	Español
Recomendaciones	Buenos conocimientos generales de historia contemporánea, historia del cine y gestión documental
Descriptores	Estudios de historia del cine; investigación en cinematografía; documentación cinematográfica, Archivos cinematográficos, Catalogación/Recuperación de Información

PROFESORES RESPONSABLES

	Profesor	e-mail
	Iris López de Solís	ilopezde@ucm.es
	Mar Marcos	marmarcosmolano@gmail.com
	José Antonio Jiménez de las Heras	jimenezdelasheras@gmail.com

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

La asignatura se divide en dos partes claramente diferenciadas: una referida a cuestiones metodológicas y otra al tratamiento documental del patrimonio cinematográfico.

Objetivos de la parte referida a cuestiones metodológicas:

Comprensión de la historia del cine como parte de la historia general. Comprensión de las cuestiones fundamentales del concepto “hacer historia”. El cine como patrimonio cultural e histórico. El cine y la historia en sus diferentes perspectivas. Comprender los distintos problemas y metodologías del cine como disciplina académica. Estudiar los distintos enfoques de acercamiento a la investigación en historia del cine. Conocer y valorar los distintos modos académicos de escribir sobre historia del cine. Reflexionar sobre propuestas y casos concretos de investigación en historia del cine y en cine en general para la realización del TFM.

Objetivos de la parte referida al tratamiento documental del patrimonio cinematográfico:

Abordar el tratamiento documental del patrimonio cinematográfico así como los organismos y sistemas que se ocupan de gestionar ese patrimonio, y las estrategias y herramientas para el análisis de dicho patrimonio. La integración de teoría y práctica dota al alumno de los conocimientos necesarios para llevar a cabo tareas de documentación de Patrimonios cinematográficos Audiovisuales y para el trabajo en actividades de investigación relacionadas con ellos.

Sobre este objeto se establecen los siguientes objetivos:

- Familiarizar al estudiante con las técnicas, procesos y características específicas de los documentos que constituyen el patrimonio cinematográfico.
- Preparar al alumno para desarrollar su actividad investigadora en cualquier campo relacionado con la valoración y análisis del Patrimonio cinematográfico.
- Preparar al alumno para la práctica del análisis documental de documentos y materiales cinematográficos.

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

CONTRIBUYE A LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA (señalar con X donde proceda)

xxxxx	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.
	CE2 - Capacidad para analizar la historia de la fotografía y su papel en la generación de la memoria colectiva y en la posible creación de identidades.
xxxxx	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.
	CE4 - Capacidad para analizar la historia de la televisión y valorar su protagonismo en

	la creación y arraigo de la cultural popular visual; así como su papel como generadora de identidades, forjadora de memoria colectiva y capacidad de dar sentido de normalidad a los contenidos de sus emisiones.
xxxxx	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.
	CE6 - Asimilar de manera teórica y práctica los métodos y procedimientos principales que se han de aplicar al análisis del patrimonio fotográfico, a su historia, recuperación, conservación y gestión.
xxxxx	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.
	CE8 – Conseguir que se asimilen, en sus aspectos teóricos y prácticos, los métodos y procedimientos principales que son de aplicación en el análisis del patrimonio televisivo: a su historia, recuperación, conservación y gestión.
	CE9 - Capacidad para poner en práctica en contextos reales las correspondientes técnicas aplicadas de conservación y gestión de los fondos fotográficos y a su puesta en valor.
xxxxx	CE10 - Capacidad para poner en práctica en contextos prácticos las correspondientes técnicas aplicadas de conservación y gestión de los fondos filmicos y a su puesta en valor.
	CE11 - Capacidad para poner en práctica en contextos realistas las correspondientes técnicas aplicadas de conservación y gestión de los fondos televisivos y a su puesta en valor.
	CE12 – Conocer a nivel de especialista y adquirir la capacidad de interpretar y abordar eficazmente los problemas más característicos acerca del estudio histórico, la recuperación y la gestión del patrimonio fotográfico.
xxxxx	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.
	CE14 – Conocimiento especializado y preparación para interpretar y abordar eficazmente los problemas más importantes del estudio histórico, recuperación y gestión del patrimonio televisivo.

Competencias propias de la asignatura:

- 1- Conocer y dominar las principales metodologías que se aplican en la historia del cine.
- 2- Saber qué grupos de investigación y redes más importantes actúan en este ámbito, así como los temas y tendencias de investigación fundamentales.
- 3- Conocer las características de las revistas internacionales más destacadas en este ámbito

- 4- Conocimiento y dominio de las características materiales e intelectuales de los documentos y materiales relacionados con el patrimonio cinematográfico.
- 5- Proceso documental (catalogación y recuperación) de los documentos integrante del patrimonio cinematográfico, complementada con una perspectiva de futuro centrada en nuevas tecnologías y formatos.
- 6- Instituciones mundiales relacionadas con la Documentación cinematográfica.
- 7- Capacidad para la valoración y análisis de patrimonios audiovisuales
- 8- Conocimiento de las herramientas para el análisis, preservación y difusión del patrimonio cinematográfico.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN

PROFESORES RESPONSABLES: Mar Marcos y José Antonio Jiménez de las Heras.

Análisis narrativo

Teoría de guión cinematográfico. La construcción de los personajes y su análisis. Estructura narrativa y análisis de su valor signifiante. Caso práctico: *El club de la lucha* (David Fincher, 1999) y *Salvar al soldado Ryan* (Steven Spielberg, 1998)

La planificación cinematográfica

Cualidades de la planificación y valor expresivo y signifiante del plano. Análisis de planificación. Caso práctico: *El discurso del Rey* (Tom Hooper, 2010).

Análisis del Montaje

Valor narrativo, expresivo y signifiante del montaje. Teorías y estilos del montaje. Análisis del montaje. Caso práctico: *Black Hawk derribado* (Ridley Scott, 2001)

Historia del cine como historia

Ampliando los límites de la Historia del Cine: *New Film History*. El cine como artefacto social. Más allá de las películas. El redescubrimiento de los archivos. Historiografía: Comparativa de textos "Old" y "New" *Film History*. Caso práctico: "La Cinefilia bajo la Dictadura".

Del espectador ideal a la práctica social de la

Circulación y recepción como complementos a una Historia del Cine como historia de las películas y sus autores. Metodología y fuentes para una historia de la recepción cinematográfica. El espectador, el gran ausente. La noción de dispositivo. Caso práctico: Cine, modernidad y espectadores (se proporcionarán textos).

Otras formas de realismo: el cine documental.

Poner puertas al campo: dificultades conceptuales para definir el cine de no ficción. Géneros cinematográficos informativos: noticiarios y documentales. El documental en su realidad histórica. Realidad, ficción y propaganda. Metodologías de análisis. Las nuevas subjetividades en el cine documental y maneras de analizarlas. Caso práctico: Análisis de *España 1936*.

Cine e Historia.

Una historia audiovisual para una sociedad audiovisual. Análisis del contexto de producción y recepción, análisis semiopragmático de contenido y discurso, análisis intertextual. Caso práctico:

Visiones de la guerra y el soldado: cine clásico (*El día más largo*), cine postclásico (*Apocalypse Now*, *La chaqueta metálica*), cine contemporáneo (*Nacido el 4 de julio*, *Salvar al soldado Ryan*).

2. DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN CINEMATOGRÁFICA

PROFESORA RESPONSABLE: Iris López de Solís

Concepto de Patrimonio cinematográfico. Elementos integradores y problemas.

Materiales generados por la cinematografía. Concepto y tipología de documentos cinematográficos. Tipología. Características.

Documentos cinematográficos (Materiales de rodaje, de exhibición, de preservación; repaso histórico de los soportes)

Documentación textual generada por los procesos cinematográficos (Administrativa, publicitaria, literaria).

La recuperación del patrimonio cinematográfico

Localización, identificación e inspección de materiales. Catalogación de materiales. Herramientas de descripción y recuperación documental del patrimonio cinematográfico.

Fuentes institucionales para la investigación del Patrimonio. Las Filmotecas. Bases de datos, Archivos y Bibliotecas especializadas.

Bibliografía básica

1. METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN

Thompson, K. Y Bordwell, D. *Teoría y práctica de la historia del cine*. Paidós, Barcelona, 1995.

Lagny, M. *Cine e historia. Problemas y métodos en la investigación cinematográfica*. Bosch. Barcelona, 1997

VVAA. *Historia general del cine*. 12 volúmenes. Cátedra. Madrid, 1995.

F. Heredero, C y Rodríguez Merchán, E. (Directores). *Diccionario de Cine Iberoamericano. España, Portugal y América*. SGAE/Fundación Autor. Madrid, 2011.

Paz, M.A. y Montero, J. (coord.) *Historia y cine. Realidad, ficción y propaganda*. Editorial Complutense. Madrid, 1995

Romaguera, J. y Alsina, H. (eds.) *Fuentes y documentos del cine*. GG. Barcelona, 1980

Ferro, M. *Historia contemporánea y cine*. Ariel, Barcelona, 1995.

Eisenstein, S. M. (1939/1970) La unidad orgánica y lo patético en la composición de "El acorazado Potemkin". *Reflexiones de un cineasta*. Barcelona: editorial Lumen

Eisenstein, S. M. (1934) *El lenguaje cinematográfico*. Recogido en Taylor, R. (ed) (1988/2010) *Writings, 1922-1934*. London: I.B. Tauris &Co. Ltd

Eisenstein, S. M. (1929/1999) *Una aproximación dialéctica a la forma del filme*. Recogido en *Teoría y técnica cinematográficas*. Madrid: ediciones Rialp.

Casetti, F. y Di Chio, F. (1991/1998) *Cómo analizar un film*. Barcelona: ediciones Paidós Ibérica.

Elsaesser, T. y Buckland, W. (2002) *Studying Contemporary American film*. New York: Oxford University Press.

Seger, L.(2000) *Cómo crear personajes inolvidables. Guía práctica para el desarrollo de personajes en cine, televisión, publicidad, novelas y narraciones cortas*. Barcelona: Paidós

Sobre cine documental

AUSTIN, T. y DE JONG, W. (eds.) (2008), *Rethinking Documentary. New Perspectives, New Practices*. Maidenhear: McGraw-Hill Education y Open University Press.

FRANCÉS, M. (2003), *La producción de documentales en la era digital*. Madrid: Cátedra.

GOLDSMITH, D. A. (2003), *El documental. Entrevistas en exclusiva a quince maestros del documental*. Barcelona: Océano.

HIGHT, C. y ROSCOE, J. (2001), *Faking it: Mock-documentary and the Subversion of Factuality*. Manchester: Manchester University Press.

NICHOLS, B. (1991), *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona: Paidós

PEIRANO OLATE, M. P. (2008), "Reflexiones en torno a la obra de Mekas y el cine de ensayo como etnografía experimental", *Revista Chilena de Antropología Visual*, núm. 12. Santiago, pp. 31-47.

RHODES, G. y SPRINGER, J.P. (eds.) (2006), *Docufictions. Essays on the intersection of documentary and fictional filmmaking*. Carolina del Norte: McFarland.

TORREIRO, C. y CERDÁN, J. (eds.) (2005), *Documental y vanguardia*. Madrid: Cátedra.

2. DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN CINEMATOGRÁFICA

AMO, Alfonso del: *Inspección técnica de materiales en el archivo de una filmoteca*. Madrid: Filmoteca Española, 1996.

Audiovisual Archives: A Practical Reader. París: UNESCO, 1997

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

Principios y técnicas de un archivo audiovisual. Bogotá: Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, 2010

BORDE, Raymond: *Los archivos cinematográficos*. Valencia: Filmoteca de la Generalitat valenciana, 1992

Bibliografía complementaria

En cada sesión se irá complementando la bibliografía con artículos y libros del profesor que se entregarán en fotocopias o en archivos informáticos

Otros recursos

En cada exposición se irá dando durante el curso material de lectura y visionado complementario
Página de la asignatura en el Campus Virtual (Moodle)

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	25
Tutorías grupales	10
Presentaciones y debates	10
TOTAL DE HORAS PRESENCIALES¹	60 horas

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO DE LOS/AS ALUMNOS/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
Estudio bibliográfico	15
Preparación de trabajos	65
Preparación de debates y discusiones	10
TOTAL DE HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO DE LOS ALUMNOS/AS¹	90 horas

EVALUACIÓN (detallar % de la nota según las actividades)

Actividades que serán evaluadas (ejemplos)	Calificación (% nota final)
Asistencia a clase y participación efectiva	20%
Trabajos individuales	50%
Exposiciones orales en sesiones finales	30%

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.