

**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	608692

Módulo	Obligatorio
Materia	Cine: Metodologías de Investigación, Documentación y Gestión. Casos Prácticos
Créditos para alumnos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Prerrequisitos	Sin prerrequisitos
Idioma/s	Español
Recomendaciones	Buenos conocimientos de historia del cine. Conocimientos básicos de teoría del cine y de los medios.
Descriptores	Historia del cine, análisis de contenido, estudios culturales, informativos, ficción, memoria e identidad. Documentación, catalogación, recuperación de información y patrimonio audiovisual.

PROFESORES RESPONSABLES

	Profesor	e-mail
	Fernando Ramos Arenas	ferramos@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.

Entender y dominar las metodologías correspondientes cada una de las perspectivas a partir de las cuales se estudia el cine. Profundizar en el análisis de casos concretos desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta sobre todo estudios contemporáneos.

Reconocer los materiales cinematográficos en soportes fotoquímicos, magnéticos y digitales.

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

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

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

X	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.
X	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 cultura 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.
X	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.
X	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.
X	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.
	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.
X	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.

BLOQUE 1

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN (Fernando Ramos Arenas)

En la sección dedicada a **métodos de investigación** se busca ilustrar, en base al análisis de casos prácticos y reflexión teórica, las diferentes perspectivas que actualmente se le abren al investigador cinematográfico.

La parte principal del curso se dedicará a **plantear la diversidad metodológica que ofrece nuestra disciplina más allá del análisis textual**. Se hablará pues de cine y representación, de consumo, de discursos, de dispositivos, de la labor de las instituciones que configuran la cultura cinematográfica y de los *espacios* del cine.

Trabajando en base a investigaciones recientes y novedosas, se pondrá por ello el acento en la relación del cine con los **imaginarios** nacionales, en procesos de **recepción**, en estudios **comparados**, en los procesos de generación de **gusto y canon** (y su influencia en nuestra concepción del patrimonio), así como en explorar la posición del cine en el actual contexto del **audiovisual digital** (transformación de dispositivos de recepción, cine como *experiencia* en otros contextos como el museo) y en las implicaciones que esto tiene para repensar el **patrimonio cinematográfico**.

El contenido de las sesiones será presentado en la primera sesión. El trabajo está organizado a modo de seminario en torno a la presentación y discusión de obras y textos recientes capaces de reflejar la diversidad metodológica que ofrece el estudio del patrimonio cinematográfico. Entre los temas que se tratarán destacan:

- Presentación **¿Una nueva historia del cine? Metodología**, análisis y teoría en el estudio del patrimonio fílmico y cinematográfico.
- **Cine europeo y nacional**. Representación e imaginarios históricos. La 'construcción' del cine español.
- Memoria, historia y patrimonio. El caso español.
- **Autoría** e historiografía. Sobre los fundamentos de la historia del cine.
- **Gusto, canon y patrimonio**
- **Perspectivas transversales** en el estudio del cine español desde los años treinta hasta los setenta (cuatro casos de estudio): historia cultural, estudios comparados, otros cines.
- Patrimonio e **instituciones** (1): Festivales de cine.
- Patrimonio e **instituciones** (2): **Relocalización**, cine en el museo y en lugares alternativos de exhibición/experiencia.
- **Cine y el dispositivo digital**. Movilidad, portabilidad y convergencia

BLOQUE 2

MATERIALES CINEMATOGRAFICOS (Jorge Pantoja Blanco)

Presentación e introducción a la asignatura.

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

Tema 2 - El otro cine.

Tema 3 - Versiones.

Tema 4 - Patrimonio cinematográfico no fílmico.

Tema 5 - La película cinematográfica. Características. Pasos, materiales y formatos cinematográficos.

Tema 6 - Degradación de los materiales fílmicos.

Tema 7 - La recuperación cinematográfica: localización e inspección técnica de materiales.

Tema 8 - Proceso documental en filmotecas.

Las unidades temáticas se combinarán con prácticas en el Espacio Audiovisual "Félix del Valle".

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

Bibliografía básica

Métodos de investigación:

ALLEN, Robert C. y GOMERY, Douglas (1995). Teoría y práctica de la historia del cine. Barcelona: Paidós.

BENET, Vicente J. (2004). La cultura del cine. Introducción a la historia y la estética del cine. Barcelona: Paidós.

BENET, Vicente J. (2012). El cine español. Una historia cultural. Barcelona: Paidós.

BORDWELL, David, y otros. (1997). El cine clásico de Hollywood. Barcelona: Paidós. (en general, casi todo lo publicado por D. Bordwell y K. Thompson)

CAMPORESI, Valeria (2014). Pensar la Historia del Cine. Madrid: Cátedra.

CASSETTI, Francesco (2000). Teorías del cine. Madrid: Cátedra.

CASETTI, Francesco (2015). The Lumière Galaxy. 7 Keywords for the cinema to come. New York: Columbia University Press.

COUSINS, Mark (2011). Historia del cine. Barcelona: Blume.

SÁNCHEZ-BIOSCA, V. (2004). Cine y vanguardias artísticas. Barcelona: Paidós.

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis (2018): Historia del cine. Teorías, estéticas, géneros. Madrid: Alianza.

STAM, Robert (2001). Teorías del cine. Barcelona: Paidós.

Materiales:

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?_=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>

Konisberg, Ira. Diccionario Técnico Akal de Cine. Madrid: Ediciones Akal, 2004.

Bibliografía complementaria

Se proporcionará con anterioridad a las sesiones.

Otros recursos

Página de la asignatura en el Campus Virtual (Moodle)

Bibliografía complementaria en cada tema.

Revistas de referencia como Archivos de la Filmoteca, Historical Journal of Film, Radio and Television, Secuencias, Screen...

Lecturas complementarias

Para la sección de métodos se presentará además una lista de visionado para cada una de las sesiones. Estos títulos acompañarán los textos que se debatirán en clase.

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	30
Tutorías grupales	5
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	50%
Preparación de trabajos	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.

Preparación de debates y discusiones	20%
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 (75 %)
Trabajo/examen de fin de curso (25 %)

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.

La participación en esta asignatura es presencial y obligatoria. Para poder ponderar entre las distintas actividades de evaluación, las faltas de asistencia no justificadas no podrán superar el 20% de las sesiones.
