

Máster en Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa 60701 - Aproximaciones al estudio del texto fílmico en lengua inglesa

Guía docente para el curso 2010 - 2011

Curso: 1, Semestre: 1, Créditos: 7.5

Información básica

Profesores

- Celestino Sigifredo Deleyto Alcalá cdeleyto@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Es recomendable un conocimiento básico del funcionamiento de la narrativa fílmica y de análisis de textos fílmicos. Se proporcionará una bibliografía básica para aquellos alumnos que no hayan cursado Film Studies con anterioridad.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Presentación y discusión de los enfoques teóricos incluidos en el programa. Utilización de estos enfoques en el análisis de textos fílmicos (ver calendario del curso). Análisis en grupo de una selección de textos fílmicos desde la perspectiva de los enfoques críticos y métodos presentados en las sesiones teóricas (ver calendario de curso).

Presentación de un ensayo de 3.000 palabras: último día lectivo del primer cuatrimestre.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1:** El estudiante es capaz de utilizar las herramientas analíticas básicas para comprender y analizar textos fílmicos y audiovisuales en lengua inglesa.
- 2:** El estudiante es capaz de utilizar los enfoques críticos más relevantes para el estudio de textos fílmicos mediante su aplicación a un corpus de películas.
- 3:** El estudiante es capaz de utilizar la lengua inglesa en un contexto crítico y académico.
- 4:** El estudiante es capaz de ofrecer una respuesta crítica sobre el análisis de distintos textos fílmicos y culturales.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

El objetivo principal de esta asignatura es el de proporcionar al estudiante las herramientas críticas necesarias para el estudio académico de películas y otros textos audiovisuales en el contexto de los Estudios Fílmicos. Junto con la asignatura "Aproximaciones al estudio del texto literario en lengua inglesa" (también asignatura obligatoria del primer semestre), esta asignatura presenta varias aproximaciones teóricas para el análisis crítico de los textos, a la vez que intenta promover en el estudiante una visión crítica sobre los mismos. Junto con la asignatura "Cómo escribir un artículo de investigación: Perspectivas teóricas y aplicadas de la escritura académica" (también asignatura obligatoria del primer cuatrimestre), esta asignatura presenta la aplicación de herramientas críticas básicas para la comprensión y el análisis de textos fílmicos y, a su vez, fomenta la utilización de la lengua inglesa en un contexto crítico y analítico. Esta asignatura proporciona una base para el estudio de las siguientes asignaturas opcionales del segundo semestre dentro del módulo de Estudios Fílmicos ("Cine, cultura y sociedad", "La representación: formas, métodos y problemas" y "Géneros cinematográficos ingleses y norteamericanos").

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

El objetivo principal de este curso es el de proporcionar a los estudiantes una introducción de los enfoques más relevantes para el análisis de textos fílmicos y otros textos audiovisuales y explorar su poder interpretativo para el análisis detallado de una selección de textos fílmicos en inglés. Los objetivos específicos de esta asignatura son: i) proporcionar al estudiante las herramientas críticas básicas para entender y analizar textos fílmicos en lengua inglesa, ii) familiarizar al estudiante con los enfoques críticos más relevantes para el estudio de los textos fílmicos, iii) constatar el poder interpretativo de estos enfoques mediante su aplicación a un corpus de textos fílmicos y otros textos audiovisuales, iv) mejorar las habilidades de los estudiantes respecto a la utilización del inglés en un contexto académico y crítico; v) reforzar la respuesta crítica de los estudiantes ante los textos fílmicos.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura es el componente obligatorio del itinerario de Film Studies dentro del Máster y por lo tanto está coordinada con las tres asignaturas optativas de dicho itinerario, "Género, Cultura y Sociedad", "Los géneros cinematográficos" y "La representación".

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

- 1:** Desarrollar y aplicar ideas originales en un contexto académico e investigador.
- 2:** Entender y aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura para solucionar problemas en un contexto investigador y en contextos multidisciplinares más amplios.
- 3:** Interrelacionar conocimiento de distintos temas, manejar información compleja y aplicar la metodología y los enfoques teóricos apropiados, expresar una visión crítica y alcanzar unas conclusiones tanto en los ensayos como en las discusiones, utilizando la lengua inglesa de forma clara y apropiada tanto para una audiencia especializada como no especializada.
- 4:** Una vez que el estudiante ha alcanzado las destrezas requeridas (metodológica y crítica), poder llevar a cabo un estudio de investigación de forma autónoma.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Los objetivos propuestos para esta asignatura son esenciales para proporcionar a los estudiantes un conocimiento teórico y metodológico que les permita realizar con éxito investigación en el campo de los Estudios Ingleses. En la misma línea, los objetivos específicos de la asignatura (es decir, utilizar herramientas críticas para la comprensión, el análisis y la interpretación de textos fílmicos en lengua inglesa, aplicar aproximaciones críticas a un corpus de textos fílmicos y desarrollar una respuesta crítica ante dichos textos) son destrezas esenciales para desarrollar con éxito una investigación en el campo de los Estudios Ingleses.

La capacidad de desarrollar y aplicar ideas originales en un contexto académico e investigador es también fundamental para realizar investigación en estudios literarios en lengua inglesa. Asimismo, habilidades específicas como la capacidad de interrelacionar conceptos a partir de distintos temas, de manejar información compleja, aplicar las metodologías y las aproximaciones teóricas esenciales, expresar una visión crítica, alcanzar unas conclusiones pertinentes utilizando la lengua inglesa de forma clara y apropiada tanto para una audiencia (especializada o no especializada) y saber desarrollar una línea de investigación de forma autónoma son habilidades claves para el/la futuro/a investigador/a.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1: Antes de que el curso finalice, los estudiantes deberán redactar un **ensayo de 3.000 palabras** sobre un aspecto relacionado con los contenidos del curso y utilizando el inglés de forma correcta. El tema del ensayo habrá sido acordado previamente con una de las profesoras. En este ensayo, se espera que los estudiantes hayan asimilado las aproximaciones teóricas y críticas para el estudio de textos fílmicos. Se espera también que demuestren su capacidad para utilizar estas aproximaciones en su ensayo. El estudio textual y la discusión crítica del tema acreditará que el estudiante ha alcanzado los objetivos de aprendizaje 1, 2, 3, 4 and 5. El ensayo será calificado de 0 a 10 y esta calificación representará el **90%** de la nota final del estudiante en esta asignatura. La aprobación de este ensayo será condición *sine qua non* para superar el curso.

Este ensayo crítico de 3000 palabras deberá seguir las pautas y el formato de presentación que se detalla en el "Documento de referencia para la elaboración del ensayo".

1: A lo largo del curso se suministrará a los estudiantes una lista de textos fílmicos obligatorios y recomendados para el análisis de clase y/o individual y una serie de lecturas obligatorias y recomendadas sobre las películas y las aproximaciones teóricas del curso para su análisis y discusión en las sesiones prácticas. El propósito de estos textos obligatorios y recomendados, que están incluidos en el temario de la asignatura, es proporcionar a los estudiantes las herramientas críticas que deberán utilizar en el análisis de distintos tipos de textos fílmicos y ayudar a los estudiantes a mejorar su capacidad y práctica en el análisis de dichos textos. El análisis de los textos fílmicos y la discusión crítica de las lecturas obligatorias acreditará que los estudiantes han alcanzado los objetivos de aprendizaje 1, 2 y 3. Estas actividades serán evaluadas siguiendo los criterios de evaluación y el nivel de exigencia establecido. Las actividades se calificarán de 0 a 10 y representarán un **10%** de la nota final del estudiante en esta asignatura.

Estas actividades se realizan siguiendo el "Documento de referencia para actividades sobre el análisis y la discusión de las películas".

Criterios de evaluación

Criterios de evaluación

<p><i>De 0 a 4</i> <i>Hipótesis de partida</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Se especifica la hipótesis de partida? • ¿Se responde a la hipótesis de partida? <ul style="list-style-type: none"> ◦ ¿Está justificada la hipótesis de partida por su importancia ya sea en la práctica o ya en el área de la investigación?   <p><i>Marco teórico</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Se utiliza un marco teórico? ¿Está justificado? • ¿Se definen claramente y sin solapamiento las categorías analíticas y se relacionan con fuentes bibliográficas pertinentes? • Si ha lugar, ¿se problematizan las categorías analíticas principales? <p><i>Metodología</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Se describe el método de forma adecuada? • ¿Se utiliza el método apropiado según el campo de investigación en el que el escritor está trabajando? <p><i>Materiales (fuentes primarias -i.e. textos analizados)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Es el material relevante? • ¿Se utiliza dicho material de forma apropiada para responder a las preguntas de investigación? <p><i>Fuentes secundarias</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Se demuestra que el alumno ha comprendido las fuentes secundarias relevantes? • ¿Se hace referencia a dichas fuentes siguiendo las convenciones académicas generales (para referirse al trabajo de otros), así como para citar y parafrasear? • ¿Se utiliza el material secundario de forma apropiada para sustentar el análisis y las conclusiones? • ¿Se comparan, contrastan y sintetizan las fuentes relevantes? <p><i>Argumentación</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Es efectiva la argumentación? Si ha lugar, pueden surgir contraargumentaciones o interpretaciones alternativas basadas en evidencia y, si es así, se defiende suficientemente los planteamientos del ensayo frente a estas contraargumentaciones? <p><i>Conclusiones</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Se especifican las conclusiones de forma clara? ¿Siguen las conclusiones una secuencia lógica a partir de la evidencia presentada en el ensayo? • ¿Se discuten las implicaciones de los resultados y se relacionan con un contexto investigador más amplio?
<p><i>De 0 a 3</i> <i>Independencia, originalidad y examen crítico</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Ha trabajado el autor del ensayo de forma independiente, mostrando iniciativa tanto en la lectura como en la investigación? • ¿Ha contribuido con ideas nuevas u originales que son de valor para la comunidad investigadora? • ¿Ha sido capaz de examinar de forma crítica los distintos aspectos del estudio (i.e. fuentes secundarias, material, métodos y conclusiones)?
<p><i>De 0 a 3</i> <i>Estructura de la información y organización del ensayo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Está la información estructurada de forma apropiada, de manera que el texto sea tanto coherente como cohesivo? ¿Está el texto bien estructurado a nivel de frase y de párrafo? • ¿Está el ensayo organizado de una forma clara y lógica? ¿Se incluyen los elementos informativos necesarios (i.e. presentación del contexto del estudio, especificación del propósito del estudio, especificación de métodos y materiales, presentación del análisis de resultados y conclusión)? <p><i>Disposición del texto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Está el texto formateado adecuadamente y se sigue el sistema de referencias de forma consistente? <p><i>Lenguaje y estilo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Es el lenguaje correcto respecto a ortografía, puntuación y gramática? • ¿Es el estilo el apropiado para un texto académico?

Documentos de referencia

Documentos de referencia para la redacción del ensayo y el desarrollo de los seminarios

Los estudiantes pueden seguir las siguientes indicaciones:

"Documento de referencia para la elaboración del ensayo"/"Guidelines for writing the essay"

1. Define appropriate key concepts and apply them appropriately to the field of research.
2. Prepare the literature review (i.e. what other scholars have stated about the topic of the essay, or about related topics).
Make sure that the literature review is sufficient in scope and relevant regarding the topic under investigation.

3. Define a thesis statement / Define the research questions.
4. State and justify the theoretical framework.
5. Define clearly the analytical categories (where appropriate, indicating overlapping or problematisation of those categories).
6. Describe the analytical methodology used for the study of the topic of the essay.
7. Provide an effective argument (factual evidence, exemplification, illustration, citations, etc.) in order to make convincing claims.
8. State a conclusion in accordance with your arguments and relate it to a wider context.
9. Show independence in reading and researching, originality and critical examination.
10. Follow the information and style conventions of the subdisciplinary field (literature, film studies, cultural studies or linguistics).

"Documento de referencia para el desarrollo de los seminarios teóricos y analíticos/"Guidelines for the development of theoretical and analytical seminars"

1. The theoretical part of the seminar, imparted by the teacher, will provide an active learning environment in which students can develop the ability to read/view/analyze critically and conceptually, and therefore to speak and write in the classroom.
2. The seminar will provide general introductions to theoretical frameworks or an application of a given research methodology/framework to a selection of texts/films.
3. Students should bring to the seminar a draft or notes on the text or film under analysis and participate actively in the classroom discussion.
4. Questions can be posed to improve the quality of discussion.
5. Assignment of formal presentations and critical comment may also be requested for stimulating discussion.

(Adapted from www.oid.ucla.edu/students/cutf/cutfguidelines.doc)

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura está fundamentalmente orientada a la formación de investigadores en crítica y teoría fílmica, de modo que la actividades que se proponen (el análisis de películas mediante herramientas críticas y los comentarios/ presentaciones/ reflexiones sobre dicho análisis utilizando varios enfoques teóricos) se centran en la aplicación de una serie de principios fundamentales de los enfoques críticos y teóricos más relevantes sobre varios tipos de películas. Por esta razón, el curso está organizado en tres fases: 1) aprendizaje de los enfoques y herramientas de análisis crítico, 2) aplicación de los conceptos aprendidos mediante el análisis y la discusión de textos fílmicos, y 3) redacción de un tema de investigación (en forma de ensayo individual), aplicando las aproximaciones teóricas y los métodos estudiados, así como los recursos específicos utilizados para el desarrollo del tema de investigación elegido.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

- 1:** Seminarios sobre "Issues in Film Studies" 0,4 créditos. Presencial.

Seminarios teóricos y de análisis en el que se revisarán las tendencias y las técnicas de análisis crítico y textual, y los conceptos principales del campo de los Film Studies. Estos seminarios se realizarán siguiendo el "documento de referencia para el desarrollo de seminarios teóricos y de análisis"

- 2:** Actividades prácticas. 3 créditos. Presencial.

Actividades prácticas donde se plantean modelos de análisis y actividades de análisis fílmico planteadas a partir de dichos modelos. Estas actividades se discutirán de forma individual/grupal en clase y se profundizará

sobre las mismas tomando como referencia las técnicas de análisis fílmico, así como las tendencias teóricas y los marcos de interpretación crítica propuestos. Estas actividades se realizan siguiendo el "documento de referencia para el análisis y la discusión de las lecturas obligatorias y recomendadas".

3: Actividades de trabajo individual y en grupo. 5,8 créditos. Presencial.

Estas actividades consistirán en el análisis de una selección de películas, que posteriormente se discutirán en clase utilizando los marcos teóricos propuestos. Estas actividades se realizan siguiendo el "documento de referencia para actividades sobre el análisis y la discusión de las lecturas obligatorias y recomendadas".

4: Actividades tutelares. 0,6 créditos. Presencial y online.

Estas actividades consistirán en la reflexión y puesta en común -individualizada y en grupo reducido- de los problemas en el desarrollo del aprendizaje. Revisión de las actividades realizadas. Estas actividades se realizan siguiendo el "documento de referencia para actividades sobre el análisis y la discusión de las lecturas obligatorias y recomendadas".

5: Actividades de evaluación y autoevaluación de los resúmenes y trabajos de clase. 0,2 créditos. No presencial.

Estas actividades se realizan siguiendo el "documento de referencia para la elaboración del ensayo".

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

1. Introduction. Revision of the basic concepts in the analysis of film narratives. The methodology of academic research in Film Studies. The importance of mise en scène analysis.

2. Star texts: The study of the film star The origins and history of Hollywood film stars. Stars as semiotic and cultural signs. Star approaches to the analysis of film texts.

3. The author and the text: Film directors and authorship. 1950s and 60 *auteur* theories. The death and rebirth of the author. Authors as texts and as marketing strategies. Postmodern authors.

4. Contemporary Hollywood cinema: Issues and tendencies I. The New Hollywood: industrial rearrangements, the primacy of special effects, the return of the blockbuster. Independent cinema.

5. Contemporary Hollywood cinema: Issues and tendencies II. 21st century cinema. Hollywood and beyond. The new cultural context. Transnational cinema.

Análisis de textos

Películas

Películas de visionado obligatorio (por temas)

2. *The Big Heat* (Fritz Lang, 1953), *Human Desire* (Fritz Lang, 1954)

3. *Crimes and Misdemeanors* (Woody Allen, 1989), *The Curse of the Jade Scorpion* (Woody Allen, 2001)

4. *The Little Mermaid* (Walt Disney, 1989), *Stranger than Paradise* (Jim Jarmusch, 1984)

5. *Babel* (Alejandro González Iñárritu, 2006), *Auf der anderen Seite* (Fatih Akin, 2007)

Películas recomendadas (por temas)

2. *It's a Wonderful Life* (Frank Capra, 1946), *Crossfire* (Edward Dmytryk, 1947), *In a Lonely Place* (Nicholas Ray, 1950), *Oklahoma!* (Fred Zinnemann, 1955), *The Bad and the Beautiful* (Vincente Minnelli, 1952).

3. *Annie Hall* (Woody Allen, 1977), *Vicky Cristina Barcelona* (Woody Allen, 2008), *Eyes Wide Shut* (Stanley Kubrick, 1999), *En la ciudad* (Cesc Gay, 2003).

4. *Titanic* (James Cameron, 1997), *Avatar* (James Cameron, 2009), *sex, lies, and videotape* (Steven Soderbergh, 1989), *Out of Sight* (Steven Soderbergh, 1998), *My Blueberry Nights* (Wong Kar-Wai, 2007)

5. *Lantana* (Ray Lawrence, 2001), *The Terminal* (Steven Spielberg, 2004), *Syriana* (Stephen Gaghan, 2005), *The Three Burials of Melquiades Estrada* (Tommy Lee Jones, 2005), *The Visitor* (Todd McCarthy, 2008), *Gran Torino* (Clint Eastwood, 2008), *Sin nombre* (Cary Joji Fukunaga, 2009).

Bibliografía

Lecturas obligatorias (por temas)

Dyer, Richard. 'Introduction to Film Studies'. In John Hill and Pamela Church Gibson, eds. *The Oxford Guide to Film Studies*. Oxford: Oxford U.P. 1998, 3-10. (1)

Miller, Toby. 'Stars and Performance: Introduction'. In Robert Stam and Toby Miller. *Film Theory: An Anthology*. Oxford & Malden, Mass.: Blackwell, 2000, 595-602. (2)

Dyer, Richard. 'Heavenly Bodies: Film Stars and Society'. In *Film Theory: An Anthology*, 603-617. (2)

Fuller, Graham. "Emotional Quicksand." *Sight & Sound*, vol. 14, issue 8 (August 2004), 30-34. (2)

Naremore, James. 'Authorship'. In Toby Miller and Robert Stam eds. *A Companion to Film Theory*. Malden, MA: Blackwell, 1999, 9-24. (3)

Deleyto, Celestino. 'Crimes and Misdemeanors'. In *The Secret Life of Romantic Comedy*. Manchester: Manchester U. P. , 128-47. (3)

Deleyto, Celestino. 'Woody Allen y la comedia romántica'. En *Woody Allen y el espacio de la comedia romántica*. Valencia: Ediciones de la Filmoteca, 2009, 23-49. (3)

Shumway, David R. 'A Brief History of Love.' Introduction to *Modern Love: Romance, Intimacy and the Marriage Crisis*. New York and London: New York UP, 1-27. (3)

Schatz, Thomas. "The New Hollywood." In Collins, Jim, Radner, Hilary and Collins, Ava Preacher, eds. *Film Theory Goes to the Movies*. New York & London: Routledge, 8-36. (4)

Holmlund, Chris. "Introduction" to Holmlund, Chris and Wyatt, Justin, eds. *Contemporary American Independent Film*. London & New York: Routledge, 1-19. (4)

Tzioumakis, Yannis. "Introduction" to *American Independent Cinema: An Introduction*. Edinburgh: Edinburgh U.P., 1-15. (4)

Ezra, Elizabeth and Rowden Terry. "Introduction" to Ezra and Rowden, eds. *Transnational Cinema: The Film Reader*. London & New York: Routledge, 2006. (5)

Benito, Jesús and Manzananas, Ana. "Border(lands) and Border Writing: Introductory Essay." Benito and Manzananas, eds. *Literatura and Ethnicity in the Cultural Borderlands*. Amsterdam and New York: Rodopi, 1-24. (5)

Bibliografía

Lecturas complementarias

Anzaldúa, Gloria. *Borderlands/La Frontera: The New Mestiza*. San Francisco: Aunt Lute Books, 1999 (1987).

Appadurai, Arjun. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 1996.

Bordwell, David and Thompson, Kristin. *Film Art: An Introduction*. Boston: McGraw-Hill, 2004 (1979).

Dyer, Richard. *Stars*. London: BFi, 1979.

Fregoso, Rosa Linda. *MeXicana Encounters: The Making of Social Identities on the Borderlands*. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 2003.

García Canclini, Néstor. *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Buenos Aires, Barcelona, México: Paidós, 2001 (1990).

Giddens, Anthony. *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*. Cambridge: Polity Press, 1993.

Girgus, Sam B. *The Films of Woody Allen*. Cambridge: Cambridge U.P., 2002 (1993).

McDonald, Paul. *The Star System: Hollywood's Production of Popular Identities*. London: Wallflower Press, 2000.

Stilet, Charles L.P., ed. *The Films of Woody Allen: Critical Essays*. Lanham, Toronto, Oxford: The Scarecrow Press, 2006.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada