

CURSO ACADÉMICO 2004-2005
PROGRAMA OFICIAL DE ASIGNATURAS

PROFESOR: JUANA MACÍAS

NOMBRE DE LA ASIGNATURA REALIZACION CINEMATOGRAFICA					
ESTUDIOS (TITULACION) COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL					
FACULTAD/ESCUELA		FACULTAD CIENCIAS DE LA COMUNICACION			
CURSO	5	GRUPO	A y B	CREDITOS	4
TIPO (1)	obligatoria	PERÍODO DOCENTE (2)			Segundo Cuatrimestre

OBJETIVOS

1.1 OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general de esta asignatura es la aproximación a la Realización Cinematográfica desde un enfoque teórico-práctico. que combine el análisis en profundidad de diferentes modos de representación. filmes y autores. y el enfrentamientos personal al diseño de realización de pequeños fragmentos cinematográficos.

Teniendo en cuenta el bagaje adquirido por los alumnos en las asignaturas cursadas con anterioridad y su conocimiento de las herramientas básicas del lenguaje audiovisual. en la presente materia se pretende profundizar en el análisis crítico de los distintos recursos y elementos que se ponen en juego en la narración cinematográfica. abordar el estudio de distintos planteamientos, posibilidades y hallazgos fílmicos. así como subrayar las diferencias existentes entre distintos modos de representación. En su aspecto más práctico. se le plantearán al alumno ejercicios de realización para que resuelva de Forma individual y se analizarán posteriormente en clase (en grupo) las distintas propuestas de los alumnos: su intención y los recursos elegidos para llevarlas a cabo.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos docentes se concretan para el alumno en los siguientes:

- Identificar y analizar los principales recursos cinematográficos. sus funciones y su eficacia
- Conocer los procedimientos constructivos y el sentido cinematográfico de los filmes y modos de representación más relevantes: clásico, moderno y postmoderno.
- Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos al diseño de fragmentos cinematográficos sencillos
- Exponer y Razonar las propuestas personales de planificación y puesta en escena para los diferentes ejercicios de realización

CONTENIDOS (TEMARIO)

PRIMERA PARTE: ELEMENTOS DEL LENGUAJE

CINEMATOGRÁFICO I.- INTRODUCCION: E.I. ESPACIO Y EL TIEMPO CINEMATOGRÁFICOS

1- LA BANDA SONORA

- Perspectiva histórica
- Naturaleza y cualidades del sonido
- Elementos de la banda sonora. Palabra, música, efectos, silencio,
- La mezcla sonora.
- Dimensión espacial del sonido
- Dimensión temporal del sonido
- Relaciones entre la imagen y el sonido
- EJERCICIO PRÁCTICO N° I

PUESTA EN ESCENA

- Componentes del espacio escenográfico: elementos humanos y de producción
- Distribución y movimiento de los elementos de la puesta en escena. Significación.
- Funciones de la puesta en escena
- Análisis de distintos planteamientos de puesta en escena
- EJERCICIO PRÁCTICO N° 2

4.- EL ENCUADRE

- El encuadre como selección espacial: Campo y fuera de campo
- La composición en movimiento.
- El encuadre y el punto de vista
- Funciones del encuadre
- Análisis de directores.
- EJERCICIO PRÁCTICO N°3

5.- EL MONTAJE Y EL TIEMPO AUDIOVISUAL

- El montaje: concepto y expresividad
- El montaje como reconstrucción espacial
- Manipulación y variaciones temporales: elipsis, dilatación, montaje paralelo
- Montaje interno) montaje externo: Plano secuencia y fragmentación.
- El ritmo audiovisual.
- EJERCICIO PRÁCTICO N°4

SEGUNDA PARTE: MODELOS DE REPRESENTACIÓN CINEMATOGRAFICA

- 1.- EL MODELO CLÁSICO.
- 2.- PROPUESTAS DE LAS VANGUARDIAS CINEMATOGRAFICAS
- 3.- RUPTURAS DEL CINE MODERNO
- 4.- EL CINE POSTMODERNO

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y MÉTODOS DE APRENDIZAJE

La metodología elegida para llevar a cabo los objetivos docentes de la asignatura comporta, por una parte, el **visionado y análisis de ejemplos** con los que el alumno pueda entender y complementar los conocimientos teóricos explicados por el profesor y, por otra, **el planteamiento de** ejercicios prácticos personales o en parejas que serán comentados en clase.

De esta forma, se pretende fomentar la discusión y la reflexión acerca del trabajo hecho por otros, pero también del trabajo personal, desarrollando una visión analítica y una postura activa en el alumno.

Los contenidos del programa de la asignatura están estructurados en dos bloques, el primero, referido al análisis de los recursos fílmicos complementará la base previa de los alumnos sobre los elementos que integran el lenguaje cinematográfico, enriqueciéndola con los mencionados ejemplos y ejercicios; el segundo bloque, se centra en el estudio de los modelos cinematográficos más relevantes, sus características y sus diferencias.

4. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS (SISTEMA)

F

Se considera fundamental para aprobar la asignatura que el alumno:

1 . - Lea atentamente y demuestre conocer los textos de bibliografía básica seleccionados que complementan las explicaciones en el aula.

2.- Realice todos los ejercicios prácticos planteados a lo largo del curso.

- En caso de no presentar alguno de estos ejercicios se restará por cada uno de

ellos 0,5 puntos de la nota obtenida en el examen de la asignatura.

- La presentación y la adecuada realización de todos los ejercicios sumará 1 punto a la nota obtenida en el examen (siempre que ésta supere la calificación de 4).

3.- Supere el examen final de la asignatura

4.- Se tendrá muy en cuenta, así mismo, la asistencia, la actitud y participación de los alumnos en las clases.

TEMPORALIZACIÓN (calendario de desarrollo del temario)

PRIMERA PARTE: ELEMENTOS DEL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO

1.- INTRODUCCION: EL ESPACIO Y EL TIEMPO presentación (16 feb)

17. 23 febrero

2.- LA BANDA SONORA 24 febrero y 1.2. 8. 9 marzo

3.- LA PUESTA EN ESCENA 16. 27. 73 marzo

4.- EL ENCUADRE 29. 30 marzo y 13. 19. 20 abril

5.- EL MONTAJE Y EL TIEMPO AUDIOVISUAL 26.27 abril y 3. 4. 10. 11 mayo

SEGUNDA PARTE: MODELOS DE REPRESENTACIÓN CINEMATOGRAFICA

17 y 18 mayo.

4 y 25 mayo (Exposición trabajos voluntarios)

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

Bibliografía general

BAZIN, A.: ¿Qué es el cine? . Ed. Rialp

PROGRAMA JUANA MACÍAS

BORDWELL / THOMPSON: El arte cinematográfico. Ed. Paidós

BORDWELL. THOMPSON: El cine clásico de Hollywood. Ed Paidós Barcelona. 1999

BORDWELL, D: La narración en el cine de ficción. Ed. Paidós, Barcelona, 1996

CALABRESE. Omar: La era neobarroca. Ed. Cátedra Signo e Imagen. Madrid. 1987.

CASSETTI / DI CHIO: Cómo analizar un film. Ed. Paidós. Barcelona,

CHION, MARCEL: La audiovisión. Ed. Paidós. Barcelona, 1993.

GAUTIER. G.: Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Cátedra. Madrid, 1986

MARTIN M.: El lenguaje del cine. Ed. Cedisa Multimedia.

SCHMIDT. M.: Análisis de la realización cinematográfica. Ed. Síntesis. Madrid. 1997

VILLAIN. D.: El encuadre cinematográfico. Paidós

- Escritos de /sobre directores

BERGMAN, I: Imágenes. Ed. Fábula Tusquets

BRESSON, R.: Notas sobre el cinematógrafo. Ed. Árdora ediciones. Madrid. 1997

CHION, M.: David Lynch. Ed Paidós. 2003

EISENSTEIN, S.: Teoría y técnica cinematográficas. Ed. Rialp,

GODARD. J-L .: Introducción a una verdadera historia del cine. Ed. Alphaville, Madrid. 1980.

KEILLY. R.: El título de este libro es Do⁹ma 95. Ed. Alba. 2001

MAMET. D.: Una profesión de putas. Cap. Las tareas del director

RODLEY. C. (Editor): David Lynch por David Lynch. Alba Editorial. 2001

RODRÍGUEZ HILARIO: Lars Von Trier. El cinc sin dogmas. Ed. JC. 2003

SCHRADER. P: El estilo trascendental en el cine. Ozu. Bresson. Dreyer. Ediciones Je. 1999

TARKOVSKY. A: Esculpir en el tiempo. Ed. Rialp

TIRAND, Laurent: Lecciones de cine. Clases magistrales de grandes directores

explicadas por ellos mismos. Ed. Paidós Cine. 2003.

TRUFFAUT, F. El cine según Hitchcock. Alianza editorial. Madrid, 1996

TRUFFAUT, F.: El placer de la mirada. Ed. Paidós. Barcelona, 1999.

WEINRICEHER, A.: Emociones formales. El cine de Atom Egoyam. Ed. Filmoteca de Valencia