

Llenguatge Cinematogràfic

2012/2013

Codi: 103060

Crèdits ECTS: 6

Titulació	Pla	Tipus	Curs	Semestre
2501928 Graduat en Comunicació Audiovisual	968 Graduado en Comunicación Audiovisual	OB	3	1

Professor de contacte

Nom: Rosa Maria Palencia Villa

Correu electrònic: RosaMaria.Palencia@uab.cat

Utilització d'idiomes

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Algun grup íntegre en anglès: No

Algun grup íntegre en català: Sí

Algun grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits

1. Haver cursat l'assignatura Narrativa Audiovisual de 1º de Grau
2. Haver cursat l'assignatura de Guió de Ficció Audiovisual de 2on de Grau
3. Haver cursat l'assignatura de Història del Cinema de 2on de Grau
4. Coneixements bàsics de llenguatges audiovisuals
5. Coneixements bàsics de la història dels mitjans

Les classes s'impartiran en català i castellà, en alguns casos amb suport audiovisual en anglès.

Objectius

- Conèixer i entendre les principals teories cinematogràfiques
- Analitzar críticament productes cinematogràfics a la llum de les diferents teories
- Relacionar y aplicar els conceptes teòrics i tècnics en l'execució de exercicis pràctics i la recreació d'un producte cinematogràfic concret.

Competències

- Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
- Conèixer i utilitzar els diferents llenguatges audiovisuals.
- Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
- Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
- Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
- Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
- Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea
- Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
- Gestionar el temps de manera adequada.
- Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
- Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

1. Aplicar els principis teòrics als processos audiovisuals.
2. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
3. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
4. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
5. Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
6. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
7. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
8. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
9. Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
10. Dominar les eines tecnològiques a la producció audiovisual.
11. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
12. Gestionar el temps de manera adequada.
13. Realitzar productes audiovisuals de qualitat i introduir-hi una estètica innovadora.
14. Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
15. Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

1. Pensar el cinema. Cinema i llenguatge.
2. La creació de l'espai i la composició
 1. L'enquadrament
 2. El moviment
 3. L'angulació
 4. Principis estètics de la composició
 5. Profunditat
 6. El camp i el fora de camp
3. El Muntatge.
 1. Concepte
 2. Teories i tipus de muntatge
 3. Les unitats narratives
 4. Transicions visuals i sonores
 5. La relació imatge-so
 6. El muntatge coma discurs
4. El so al cinema
 1. La música al cinema
 2. La veu al cinema
 3. Els efectes sonors
 4. El valor del silenci
5. La retòrica audiovisual.
 1. Trops
 2. Figures
 3. Metàfores
6. Teories cinematogràfiques
 1. Teories formatives
 2. Teories del realisme

Metodologia

L'assignatura té dues vertents diferenciades: la teoria i la pràctica. Es tracta d'una assignatura teòrica amb pràctiques de laboratori (TPL). El treball es desenvolupa mitjançant classes teòriques, seminaris i activitats pràctiques. Les primeres són classes magistrals dialogades amb suport audiovisual, a les quals s'espera la participació de l'alumnat. Aquestes classes teòriques es desenvolupen en una mateixa aula amb el grup sencer, d'acord al calendari que s'especifica i sota la direcció d'una professora de teoria.

Tant el seminari com les pràctiques de laboratori es desenvolupen en 3 subgrups del total de l'alumnat matriculat en aules diferenciades, cada subgrup sota la direcció d'un(a) professor(a).

Cada seminari tractarà d'un tema específic i s'espera de l'alumnat la seva participació per la qual cosa es demanarà una lectura y/o visionat previ.

Les pràctiques es portaran a terme als laboratoris i/o a les localitzacions adjacents, segons siguin tasques d'edició o gravació.

Les tutories són imprescindibles pel seguiment dels projectes objecte d'avaluació.

Les activitats autònomes de l'alumnat són igualment imprescindibles per aconseguir els objectius d'aprenentatge.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes teòriques	17	0,68	1, 7, 8, 12, 13
Pràctiques de laboratori	24	0,96	1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15
Seminari	15	0,6	1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12
Tipus: Supervisades			
Tutories	10	0,4	1, 3, 4, 8, 11, 12
Tipus: Autònomes			
Cerca d'informació	7	0,28	3, 6, 8, 11, 12, 13, 15
Estudi personal, anàlisi de productes, redacció/registre de treballs	42	1,68	1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15
Lectures i visionats	30	1,2	1, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 15

Avaluació

El sistema d'avaluació continuada està integrat per quatre parts diferenciades, cadascuna de les quals s'ha d'aprovar per a superar l'assignatura:

a) Examen teòric: 30%

Les darreres dos setmanes del curs es dedicaran a activitats de

reavaluació, a les quals es podran acollir els estudiants que compleixin les següents condicions:

a) Que no hagin tingut més de dos absències a les classes teòriques ni més de tres absències a la resta d'activitats dirigides (seminari o pràctiques)

b) Que hagin obtingut una nota entre 4,5 i 4,9 a l'examen teòric.

c) Els projectes pràctics avaluables de grup no es poden recuperar.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Examen teòric	30%	2	0,08	1, 2, 5, 7, 8
Inteervenció i participació en seminaris	10%	0	0	1, 4, 7, 8, 9, 11
Resultats de les proves de laboratori /projecte final	50%	3	0,12	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Treballs	10%	0	0	1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15

Bibliografia

Bàsica

BAZIN, A. (1996) ¿Qué es el cine?, Madrid, Rialp.

BORDWELL D. & THOMPSON, K. (1995) "El arte cinematográfico". Barcelona, Paidós.

CASETTI, F. (1994) Teorías de cine. Madrid, Cátedra.

METZ, Ch. (2002) Ensayos sobre la significación del cine. Barcelona, Paidós.

STAM, R. et al (1999) Nuevos conceptos de la teoría del cine. Barcelona, Paidós.

Complementària

ARNHEIM, R. (1996) El cine como arte. Barcelona, Paidós.

CASETTI, F. y DI CHIO, F. (1994) Cómo analizar un film Barcelona, Paidós.

COSTA, A. Saber ver cine, (1997) Barcelona, Paidós.

CHION, M. (1993) La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido Barcelona, Paidós.

CHION, M. (1997) La música en el cine. Barcelona, Paidós.

CHION, M. (2004) La voz en el cine. Barcelona, Paidós.

BURCH, N. (1995) El tragaluz del infinito Barcelona, Cátedra.

BURCH, N. (1970) Praxis de cine. Madrid, Fundamentos.

MARCEL, M. (2008) El lenguaje del cine. Barcelona. Gedisa.

MASCELLI, J.V.(1998) Los cinco principios básicos de la cinematografía. Manual del montador de cine. Barcelona, Bosch.

METZ, Ch. (1973) Lenguaje y cine. Barcelona, Planeta.

QUINTANA, A. (2003) Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades. Barcelona, Acantilado.

QUINTANA, A (2011) Después del cine. Imagen y realidad en la era digital. Barcelona, Acantilado.

SÁNCHEZ BIOSCA, V. (1996) El montaje cinemtoográfico. Teoria y análisis. Barcelona, Paidós.

WARD, P. (1997) Composición dela imagen en cine y televisión. Madrid, IORTV.

