

LLICENCIATURA DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Curs: 4º (1996-97)

Assignatura: TEORIA I TÈCNICA DE LA PRODUCCIÓ I LA DIRECCIÓ
CINEMATOGRAFICA

Codi: 20790 (T)

Crèdits: 10

Semestre: 1º

Professor responsable: JOSEP M. CATALÀ DOMÈNECH

Marta Selva y Soledad Guàrdia (pràctiques)

OBJECTIUS:

En el campo del audiovisual contemporáneo, cuyos límites se expanden constantemente a través de las llamadas nuevas tecnologías, el cine viene a ser como el último reducto de una estética humanista de la imagen. Si bien nadie discute que el cine es un arte industrial, conviene recordar que con él la industria se convierte en arte y no al revés, como en otros casos. El cine, por lo tanto, sólo puede tener sentido cuando se entiende como práctica artística que surge de una estructura industrial, mientras que lo pierde por completo cuando se lo considera un producto industrial como otro cualquiera. Es por ello que el objetivo de esta asignatura no será tanto el aprendizaje mecánico de determinadas prácticas estandarizadas, como la toma de conciencia de la necesidad artística del cine, en la certeza de que esta comprensión llevará a un conocimiento del medio con el que el alumno será capaz de afrontar cualquier demanda del mismo de forma a la vez creativa y eficaz.

PRÀCTIQUES:

Las prácticas de esta asignatura, además de permitir un primer contacto con el funcionamiento de las diferentes técnicas cinematográficas, constituirán un banco de pruebas de las posibles inquietudes despertadas en los alumnos durante la exposición teórica. Se propondrá a los alumnos un trabajo sobre determinado tema cuya expresión cinematográfica irá desarrollándose a lo largo del curso, tanto en prácticas de estudio como de exteriores, para que aquellos puedan ir incorporando lo aprendido en las sesiones teóricas, de manera que las dos partes de la asignatura funcionen dialécticamente. Se valorará en especial la capacidad del alumno por utilizar de forma creativa los instrumentos teórico-prácticos puestos a su disposición.

MÈTODE D'AVUACIÓ:

El control de la asignatura se efectuará mediante la evaluación combinada de las prácticas, de un trabajo teórico sobre la obra de determinado director cinematográfico, y de la información proporcionada por las tutorías a través de las que se encauzarán los trabajos prácticos.

TEMARI

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA

1. TEORÍA DE LA DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA

El necesario reencuentro con el autor. El cine, ¿arte de la industria o industria del arte? Cine de autor o cine de productor. El director y el escritor. El trabajo en equipo.

2. LA ESTÉTICA DEL CINE

Las comprometidas relaciones entre cine y realidad. El cine documental. El director ante el espectador. De la puesta en escena a la puesta en imagen. Apuntes para un nuevo Romanticismo.

INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA

3. ELEMENTOS DE LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

El proceso de producción. Los oficios cinematográficos. Técnicas de organización del rodaje cinematográfico.

4. LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA IMAGINACIÓN

La cámara y sus componentes. La cámara y su posición en la escena. Rudimentos de montaje. Rudimentos de iluminación. Rudimentos de sonido.

5. LA CINEMATOGRAFÍA ANTES DEL RODAJE

Planteamiento de las intenciones. Análisis del guión. El storyboard como cine paralelo.

SESIÓN ESPECIAL DIRECTORES I: *Martin Scorsese*

LA EXPRESIÓN CINEMATOGRÁFICA

6. LA ESCENA, ENTRE LA DRAMATURGIA Y LA NARRATIVA

El concepto de puesta en escena. La escena y sus límites. Expresiones temporales y espaciales. Elementos psicológicos. El espectador y la escena. De la escena teatral a la cinematográfica. La dialéctica entre en espacio dramático y el espacio diegético. La presencia de la cámara en la escena.

7. DIRECCIÓN DE ACTORES

El actor y el fenómeno cinematográfico. El actor y el personaje. El actor y la escena. Movimiento de actores. Del tipo a la estrella. Fisiognomías. Gestualidades. Ritmos. Maquillaje: máscara e interpretación.

SESIÓN ESPECIAL DIRECTORES II: *Pilar Miró*

8. EL ENCUADRE

Los límites del encuadre: ambigüedad, objetividad, incertidumbre. El encuadre como frontera. Formatos del encuadre. Estética del encuadre. La proyección cinematográfica. Cámara y punto de vista. Óptica y espacio.

9. MONTAJE

El cine como escritura. El fragmento. El corte. Transiciones. Ritmo y continuidad. El tiempo cinematográfico. Teoría de la elipsis. Montaje interno y montaje externo. Montaje y anti-montaje.

10. EL SONIDO

El sonido más allá del cine sonoro. El espacio sonoro frente al espacio visual. Expresiones sonoras. Montaje sonoro. La música y el cine.

11. ILUMINACIÓN

La imagen-luz. Funciones dramáticas de la luz. Técnicas de iluminación. Pintura y cine. Teorías del color.

SESIÓN ESPECIAL DIRECTORES III: *Krzysztof Kieslowski*

12. EFECTOS ESPECIALES

Teoría e historia de la puesta en imagen. Nuevas tecnologías al servicio de la estética cinematográfica. Entre la realidad y el realismo.

BIBLIOGRAFIA

TEXTOS BÁSICOS

- AUMONT, J. et. alt.: ESTETICA DEL CINE. Paidós, Barcelona, 1983.
BORDWELL, D. y THOMPSON, K.: EL ARTE CINEMATOGRAFICO. Paidós, Barcelona, 1995.
BURCH, Noël: PRAXIS DEL CINE. Fundamentos, Madrid, 1970.
REISZ, Karel: TECNICA DEL MONTAJE CINEMATOGRAFICO. Taurus, Madrid, 1980.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- ALMENDROS, Néstor: DIAS DE UNA CAMARA. Barcelona, Seix Barral, 1983.
ALTON, John: PAINTING WITH LIGHT. University of California Press, Londres, 1995.
ARIJON, Daniel: GRAMATICA DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL. Escuela de Cine y Video, Andoain, 1988.
BAZIN, Andre: ¿QUÉ ES EL CINE? . Rialp, Madrid, 1966.
CARRINGER, Robert L.: COMO SE HIZO CIUDADANO KANE. Ultramar, Barcelona, 1987.
CHION, Michel: LE SON AU CINEMA. Cahiers du Cinéma, París, 1992.
COLON PERALES, C.: INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA MÚSICA EN EL CINE. Ediciones Alfar, Sevilla, 1993.
DMYTRYK, Edward: ON FILMAKING. Focal Press, Londres, 1986
EISENSTEIN, S.M.: EL SENTIDO DEL CINE. Siglo XXI, Buenos Aires, 1974.
EISENSTEIN, S.M.: REFLEXIONES DE UN CINEASTA. Lumen, Barcelona, 1990.
FERNANDEZ-TUBAU, Valentín: EL CINEMA EN DEFINICIONS. Ixia Llibres, Barcelona, 1990.
GARCIA JIMENEZ, Jesús: NARRATIVA AUDIOVISUAL. Cátedra, Madrid, 1993.
JURGENSON, S. y BRUNET, S.: LA PRACTICA DEL MONTAJE. Gedisa, Barcelona, 1992.
LLINAS, Francisco: DIRECTORES DE FOTOGRAFÍA DEL CINE ESPAÑOL. Filmoteca, Madrid, 1989.
MARTINEZ ABADIA, José: INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DEL AUDIOVISUAL. Paidós, Barcelona, 1992.
MITRY, Jean: ESTETICA Y PSICOLOGIA DEL CINE. Siglo XXI de España editores, S.A., Madrid, 1978.
NAREMORE, James: ACTING IN THE CINEMA. University of California Press, Berkeley, 1988.
NIZHNY: LECCIONES DE CINE DE EISENSTEIN. Seix Barral, Barcelona, ?. Barcelona, 1970.
RAMIREZ, Juan Antonio: ARQUITECTURA EN EL CINE. Alianza Forma, Madrid, 1993.
REVAULT d'ALLONES, Fabrice: LA LUMIERE AU CINEMA. Cahiers du cinéma, París, 1991
ROHMER, Eric: L'ORGANISATION DE L'ESPACE DANS LE FAUST DE NURNAU. Union Général d'Editions, París, 1977.
SANCHEZ-BIOSCA, Vicente: TEORIA DEL MONTAJE CINEMATOGRAFICO. Textos Filmoteca, Valencia, 1991.
STOK, Danusia (De.): KIESLOWSKI ON KIESLOWSKI. Faber and Faber, Londres, 1993.
TRUFFAUT, F.: EL CINE SEGUN HITCHCOCK. Madrid, Alianza editorial, 1985.
VARIOS: CONVERSACIONES CON MARTIN SCORSESE. Plot, Madrid, 1987.
VILLAIN, Dominique: L'OEIL A LA CAMERA: Le cadrage au cinéma. Cahiers du Cinéma, París, 1985.
VILLAIN, Dominique: LE MONTAGE AU CINEMA. Cahiers du Cinéma, París, 1991.
WEISS, E. y BELTON, J. (De): FILM SOUND: THEORY AND PRACTICE. Columbia University Press, 1985.

