

PROGRAMA

1. CINE Y REALIDAD.

Cine ventana vs. cine pantalla. Polémicas: Bazin-Eisenstein, Pasolini- Rohmer, Godard-Godard, Hollywood-Europa, Cine comercial-Cine de vanguardia, Arte-Industria, Cine profesional-Cine personal, Forma-Contenido.

2. TEORÍA DE LA DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA.

El necesario reencuentro con el autor. Cine de autor o cine de productor. El trabajo en equipo. Aproximación a una historia de la puesta en escena.

3. EL CINE ANTES DEL RODAJE

Lectura e interpretación del guión. Semiosis del tema. Decoupage. Preparación general del rodaje. El Story-board como cine paralelo.

4. DRAMATURGIAS

De Aristóteles a Brecht, pasando por Stanislavski. Cine y teatro. Cine y literatura. Cine y poesía. Cine y televisión. Cine y radio.

5. LA ESCENA Y LA PUESTA EN ESCENA

Funciones espaciales y funciones temporales. Los límites de la escena. La posición del espectador ante la escena. La posición de la cámara en la escena. Los actores y actrices en la escena. Los personajes y la escena. El decorado y la escena. De la escena teatral a la escena cinematográfica. Espacio dramático y espacio diegético.

6. EL ENCUADRE

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

7. EL MONTAJE

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

8. SONIDO

Espacio sonoro. Silencios. Doblajes. Expresiones sonoras. Montaje sonoro.

9. ILUMINACIÓN.

Color y blanco y negro. Pintura y cine. Expresionismos.

10. ACTUACIÓN

Del tipo a la estrella. Fisiognomías. Gestualidades. Ritmos.

11. MÚSICA

Expresiones, formas y estilos.

12. MAQUILLAJE

Del realismo al superrealismo. El cine y el cómic: el futuro de la expresión.

13. EFECTOS ESPECIALES

Historia de un cine paralelo.

14. EL DIRECTOR ANTE EL CINE DEL FUTURO

El cine ante las nuevas técnicas.

- COLON PERALES, C.:
INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA MÚSICA EN EL CINE.
Ediciones Alfar, Sevilla, 1993.
- COMPANY, Juan Miguel:
EL TRAZO DE LA LETRA EN LA IMAGEN. Cátedra, Madrid, 1987.
- 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.
- GODARD, Jean Luc:
JEAN LUC GODARD POR JEAN LUC GODARD. Barral Editores, Barcelona,
1971.
- GUBERN, Román:
GODARD POLEMICO. Tusquets, Barcelona, 1969.
- HAYWARD, P. & WOLLEN, T.:
FUTURE VISIONS, New Technologies of the Screen. BFI Publishing,
Londres, 1993.
- JURGENSON, S. y BRUNET, S. :
LA PRACTICA DEL MONTAJE. Gedisa, Barcelona, 1992.
- KATZ, Steve:
CINEMATIC MOTION (A Workshop for Staging Scenes). Michael Wiese
Productions, Studio City, 1992.
- KEHOE, Vincent J.R.:
LA TECNICA DEL ARTISTA DEL MAQUILLAJE PROFESIONAL. Institutio
Oficial de RTV, Madrid, 1988.
- KOT, Jean:
SHAKESPEARE, OUR CONTEMPORARY. Methuen, Londres, 1986.
- LLINAS, Francisco:
DIRECTORES DE FOTOGRAFÍA DEL CINE ESPAÑOL.
Filmoteca, Madrid, 1989.
- LUHR, W. y LEHMAN, P.:
AUTHORSHIP AND NARRATIVE CINEMA. Capricorn Books, Nueva
York, 1977.
- 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, ?.
- PASOLINI, P.P. y ROHMER, E.:
CINE DE POESIA CONTRA CINE DE PROSA. Cuadernos Anagrama,
Barcelona, 1970.

- PEETERS, Benoit et alt.:
STORYBOARD - LE CINEMA DESINÉ. Yellow Now, 1992.
- QUINTANA, Angel:
ROBERTO ROSELLINI. Cátedra, Madrid, 1995.
- RAMIREZ, Juan Antonio:
ARQUITECTURA EN EL CINE. Alianza Forma, Madrid, 1993.
- RAY, Nicholas:
ACTION (Sur la direction d'acteurs). Yellow Now/Femis, París, 1992.
- REISZ, Karel:
TECNICA DEL MONTAJE CINEMATOGRAFICO. Taurus, Madrid, 1980.
- RIMBAU, Steve:
ORSON WELLES, EL ESPECTACULO SIN LIMITES. Fabregat, Barcelona, 1985.
- 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.
- STANISLAVSKI, K.:
EL ARTE ESCENICO. Siglo XXI, México, 1990.
- STANISLAVSKI, K.:
LA CONSTRUCCION DEL PERSONAJE. Alianza Editorial, Madrid, 1984.
- StJOHN MARNER, Terence:
COMO DIRIGIR CINE. Fundamentos, Madrid, 1972.
- STOK, Danusia (Ed.):
KIESLOWSKI ON KIESLOWSKI. Faber and Faber, Londres, 1993.
- TARKOVSKY, Andrey:
ESCULPIR EN EL TIEMPO. Rialp, Madrid, 1991.
- TRUFFAUT, F.:
EL CINE SEGUN HITCHCOCK. Madrid, Alianza editorial, 1985.
- VARIOS:
CINEMA & ARCHITECTURE. Revista Iris, Méridiens Klincksieck, París,
1991.
- VARIOS:
JEAN RENOIR, Revista Nosferatu, nos. 17/18 (Marzo 1995). Barcelona.
- 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. (ed):
FILM SOUND: THEORY AND PRACTICE. Columbia University Press,
1985.
- WILSON, George:
NARRATION IN LIGHT (Studies in Cinematic Point of View). The Johns
Hopkins University Press, Baltimore, 1986.
- ZUNZUNEGUI, Santos:
PAISAJES DE LA FORMA. Cátedra, Madrid, 1994.

OBJETIVOS

En el complejo y cambiante mundo del audiovisual contemporáneo, cuya frontera se ensancha constantemente a través de las llamadas nuevas tecnologías, el cine permanece como el lugar donde la estética se refugia de forma incuestionable. Si bien nadie puede negar 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.

Por ello, el objetivo de esta asignatura no será tanto el aprendizaje mecánico de determinadas prácticas estandarizadas, sino la toma de conciencia de la necesidad artística del cine, en el convencimiento de que de esta concienciación surgirá un conocimiento del medio con el que el alumno será capaz de hacer frente a cualquier demanda del mismo de forma creativa y eficaz.

PRÁCTICAS

Las prácticas serán en esta asignatura el necesario banco de pruebas de las posibles inquietudes despertadas en la parte teórica. Se realizarán una serie de prácticas de plató y una práctica de rodaje en las que se valorará principalmente la capacidad del alumno por utilizar de forma creativa los instrumentos teórico-prácticos puestos a su disposición.

EVALUACIÓN

El control de la asignatura se efectuará mediante la evaluación combinada de las prácticas de plató, las de rodaje y un conjunto de tutorías mediante las que se encauzarán los trabajos de prácticas.