

LLICENCIATURA DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Assignatura: TEORÍA I TÈCNICA DE LA PRODUCCIÓ I LA DIRECCIÓ CINEMATogrÀFICA

Codi: 20790 (T)

Crèdits: 10

Semestre: 1º

Professor responsable: JOSEP M. CATALÀ DOMÈNECH

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'AVALUACIÓ:

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

TEORÍA I TÈCNICA DE LA PRODUCCIÓ I LA DIRECCIÓ CINEMATogrÀFICA

Profesor: Josep M. Català Domènech

1. INTRODUCCIÓ

Agotada la tradicional concepción mecanicista del cine, fundamentada en el fragmento, surge la idea de un cine orgánico basado en estructuras amplias y complejas que demanda directores/as con capacidad para usar la forma como elemento comunicativo.

- 1 a: Del cine lengua al cine forma
- 1 b: La dirección cinematográfica como práctica teórica

2. ARQUITECTURAS (CAMPO DE LA REALIDAD)

Hay que entender la escena como lugar donde el plano obtiene significado (y no a la inversa). No existen planos aislados (la célebre planificación típica), sino partes incompletas de un conjunto que las determina. La escena no es una construcción simplemente mimética, sino que existe siempre un componente formal que la organiza y se encarga de su mostración, incluso cuando el impulso mimético es primordial.

- 2 a: La ficción como forma de conocimiento: construcción, usos y estilos de la escena
- 2 b: La formalización cinematográfica del tiempo y el espacio
- 2 c: Dramaturgias
- 2 d: Escenarios
- 2 e: El arte total: el director de cine frente a las diferentes disciplinas artísticas
- 2 f: El edificio filmico: arquitecturas de la narración y el drama
- 2 g: El realismo como complejidad

3. MELODÍAS (CAMPO DE LAS EMOCIONES)

Las obras cinematográficas se relaciona con el espectador de manera inmediata a través de las emociones y las tensiones dramáticas que filtran y dan cuerpo a la historia y sus ideas. Estas estructuras emocionales se desarrollan en el tiempo, dando lugar a formaciones que pueden tildarse de melódicas por su similitud con las formas musicales correspondientes, con las que guardan significativas relaciones. Los directores/as deben ser capaces de dominar estas modulaciones para dar vida a sus planteamientos filmicos.

- 3 a: Estructuras sectoriales
- 3 b: Estructuras rítmicas y estructuras melódicas
- 3 c: Puesta en escena y puesta en forma
- 3 d: Formas de la emoción: la planificación compleja
- 3 e: Estudios sobre la luz y el color
- 3 f: Funciones dramáticas del sonido y la música

4. IMÁGENES (CAMPO DE LAS IDEAS)

La construcción de imágenes debe ser encarada como una forma de reflexión capaz de mostrar sus propias operaciones como elemento significativo añadido. Las imágenes sitúan las ideas sobre una realidad imaginaria pero sólida, unos mundos posibles con los que el espectador debe poder relacionarse críticamente.

- 4 a: Didáctica el espacio
- 4 b: Estética de la subjetividad: puntos de vista
- 4 c: Formaciones y deformaciones de la hegemonía: imágenes genéricas y culturales
- 4 d: Espacialización de las relaciones interpersonales
- 4 e: Metáforas visuales

TEXTOS BÁSICOS

- BORDWELL, D. y THOMPSON, K.: EL ARTE CINEMATOGRAFICO. Paidós, Barcelona, 1995.
CAMINO, Jaime: EL OFICIO DEL DIRECTOR DE CINE. Cátedra, Madrid, 1997
DELEUZE, Gilles: LA IMAGEN-MOVIMIENTO (Estudios sobre cine 1). Paidós, Barcelona, 1985.
DELEUZE, Gilles: LA IMAGEN-TIEMPO (Estudios sobre cine 2). Paidós, Barcelona, 1985.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- 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.
AUMONT, J. et. alt.: ESTETICA DEL CINE. Paidós, Barcelona, 1983.
AUMONT, Jacques: EL OJO INTERMINABLE. Paidós, Barcelona, 1997.
BAZIN, Andre: ¿QUÉ ES EL CINE?. Rialp, Madrid, 1966.
BURCH, Noël: PRAXIS DEL CINE. Fundamentos, Madrid, 1970.
CARRINGER, Robert L.: COMO SE HIZO CIUDADANO KANE. Ultramar, Barcelona, 1987.
CHION, Michel: LE SON AU CINEMA. Cahiers du Cinéma, París, 1992.
DMYTRYK, Edward: ON FILMMAKING. 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.
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.
NIETO, José: MÚSICA PARA LA IMAGEN. SGAE, Madrid, 1996.
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.
TRUFFAUT, F.: EL CINE SEGUN HITCHCOCK. Madrid, Alianza editorial, 1985.
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.