

LLICENCIATURA DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Curs: 4° (2000-2001)

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

Codi: 20790 (T)

Crèdits: 10

Semestre: 1°

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'AVALLACIÓ:

El control de la asignatura se efectuará mediante la evaluación combinada de tres elementos: las prácticas, un trabajo teórico sobre un tema a determinar y la información proporcionada por las tutorías a través de las que se encauzarán tanto los trabajos prácticos como los teóricos.

TEXTOS BÁSICOS

- BORDWELL, D. y THOMPSON, K.: EL ARTE CINEMATOGRAFICO. Paidós, Barcelona, 1995.
CABEZÓN, Luis A. y Gómez-Urdá, Félix G.: LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA. Cátedra, Madrid, 1999.
CHION, Michel: EL CINE Y SUS OFICIOS. Cátedra, Madrid, 1992.

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.
AUMONT, Jacques: EL ROSTRO EN EL CINE. Paidós, Barcelona, 1998.
BAZIN, Andre: ¿QUÉ ES EL CINE?. Rialp, Madrid, 1966.
BORDWELL, David: EL CINE DE EISENSTEIN. Paidós, Barcelona, 1999.
BURCH, Noël: PRAXIS DEL CINE. Fundamentos, Madrid, 1970.
CARRINGER, Robert L.: COMO SE HIZO CIUDADANO KANE. Ultramar, Barcelona, 1987.
CHION, Michel: LA MÚSICA EN EL CINE. Paidós, Barcelona, 1997.
CHION, Michel: EL SONIDO: MÚSICA, CINE, LITERATURA. Paidós, Barcelona, 1999.
EISENSTEIN, S.M.: EL SENTIDO DEL CINE. Siglo XXI, Buenos Aires, 1974.
EISENSTEIN, S.M.: REFLEXIONES DE UN CINEASTA. Lumen, Barcelona, 1990.
FELMAN, Simón: EL DIRECTOR DE CINE. Gedisa, Barcelona, 1996.
JURGENSON, S. y BRUNET, S.: LA PRACTICA DEL MONTAJE. Gedisa, Barcelona, 1992.
KATZ, Steven D.: FILM DIRECTING: CINEMATIC MOTION, A WORKSHOP FOR STAGING SCENES. Studio City, CA., Michael Wiese Productions, 1992.
KATZ, Steven D.: FILM DIRECTING: SHOT BY SHOT, VISUALIZING FROM CONCEPT TO SCREEN, Studio City, CA., Michael Wiese Productions, 1991.
LLINAS, Francisco: DIRECTORES DE FOTOGRAFÍA DEL CINE ESPAÑOL. Filmoteca, Madrid, 1989.
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.
NICHOLS, BILL: LA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD. Paidós, Barcelona, 1997.
NIETO, José: MÚSICA PARA LA IMAGEN. SGAE, Madrid, 1996.
NIZHNY: LECCIONES DE CINE DE EISENSTEIN. Seix Barral, 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.
TARKOVSKY, Andrey: ESCULPIR EN EL TIEMPO. Rialp, Madrid, 1991.
TRUFFAUT, F.: EL CINE SEGUN HITCHCOCK. Madrid, Alianza editorial, 1985.
VILA, Santiago: LA ESCENOGRAFÍA. Cátedra, Madrid, 1997.
VILLAIN, Dominique: EL ENCUADRE CINEMATOGRAFICO. Paidós, Barcelona, 1997.
VILLAIN, Dominique: EL MONTAJE. Cátedra, Madrid, 1994.

PROGRAMA

-----1ª Parte-----

1. Generalidades

- 1.1. Características generales de la asignatura
- 1.2. La teoría y la práctica.
 - 1.2.1 Formas de enfrentarse a un film
- 1.3 Del cine lengua al cine forma
 - 1.3.1 La dimensión comunicativa del estilo
 - 1.3.2 De la articulación de fragmentos a la construcción del espacio fílmico
- 1.4 La dirección cinematográfica como práctica reflexiva
 - 1.4.1 El oficio de dirigir
 - 1.4.2 Características y especificidades de la narración cinematográfica
- 1.5 La figura del director y su relación con las técnicas y los oficios cinematográficos.
- 1.6 El cine entre el pensamiento y la acción
 - 1.6.1 Más allá de la política de autor

2. La preparación del rodaje

- 2.1 La lectura cinematográfica del texto: técnicas de adaptación y uso del guión
- 2.2 El film como pensamiento técnico
 - 2.2.1 La relaciones director-productor
 - 2.2.2 La planificación del rodaje
 - 2.2.3 El aparato cinematográfico
- 2.3 La realidad como recurso dramático
 - 2.3.1 Localizaciones
 - 2.3.2 Tipos y personajes
 - 2.3.3 Actores y actrices
- 2.4 La construcción de lo escenarios
 - 2.4.1 Dirección artística
 - 2.4.2 Decorados y vestuario
 - 2.4.3 Trucos y maquetas
 - 2.4.4 Escenarios virtuales
- 2.5 El grado cero de la escritura cinematográfica
 - 2.5.1 Sistemas funcionales de rodaje (la antesala del estilo)
 - 2.5.2 Neoclasicismo: el sistema de plano maestro (*master shoot*)
 - 2.5.3 Secuencialidad: el flujo neorrealista
 - 2.5.4 Repetición: pragmatismo creativo

3. La escena cinematográfica

- 3.1 La escena teatral y la escena cinematográfica
 - 3.1.1 Cine y teatro, una historia de malentendidos
 - 3.1.2 La escena cinematográfica como unidad de rodaje
 - 3.1.3 La reflexión escenográfica como núcleo de la construcción dramática del cine
- 3.2 La acción real convertida en forma escénica previa
- 3.3 La construcción cinematográfica de la forma escénica
 - 3.3.1 Estilos de puesta en escena
 - 3.3.2 La imagen dramática
 - 3.3.3 Los límites de la escena: espaciales (de rodaje); temporales (de visionado).
 - 3.3.4 Escenas, sub-escenas y escenas paralelas

4. El sistema de vectores

4.1 Del concepto de plano al concepto de vector

- 4.1.1 Planos y vectores
- 4.1.2 La construcción de la imagen dramática: la intencionalidad del vector
- 4.1.3 Organización espacio-temporal de la acción dramática
- 4.1.4 La formalización de las acciones, las ideas y las emociones

4.2 Vectores visuales

- 4.2.1 Reglas de los vectores
- 4.2.2 Vectores internos (dentro de campo)
- 4.2.3 Vectores externos (fuera de campo)

4.3 El espacio del plano

- 4.3.1 Límites espaciales y conceptuales

4.4 Movimientos

- 4.4.1 Externos (de cámara)
- 4.4.2 Internos (personajes y acciones)

4.5 Tensiones

- 4.5.1 Externas
- 4.5.2 Internas
- 4.5.3 Objetividad y subjetividad en el plano

4.6 Posiciones de cámara

- 4.6.1 La cámara como vertebradora del espacio fílmico

5. La composición de la imagen

5.1 Función, características y potencialidades del encuadre

5.2 Estética de los objetivos fotográficos

- 5.2.1 Valores proxémicos: la distancia de la mirada
- 5.2.2 Espacio mecánico y espacio fluido: las funciones del zoom

5.2 Valores plásticos de la composición

- 5.2.1 Cine y pintura
- 5.2.2 Estética de los distintos formatos cinematográficos

5.3 La profundidad de campo

- 5.3.1 Profundidad de campo y puesta en escena

5.4 Los límites del encuadre

- 5.4.1 El valor dramático del fuera de campo
- 5.4.2 Técnicas de disposición escénica

5.5 La creación del punto de vista

6. La secuencia cinematográfica

6.1 Concepto y características de la secuencia

- 6.1.1 El espacio de la narración frente al espacio del drama

6.2 El tiempo en el cine

- 6.2.1 La gestión del tiempo escénico y del tiempo secuencial
- 6.2.2 El tiempo interno y el tiempo externo
- 6.2.3 Concepto de ritmo y melodía cinematográficos

6.3 Del plano-escena al plano secuencia

-----2ª Parte-----

7. Los procesos de montaje cinematográfico

7.1 El montaje de la escena: proceso constructivista del raccord

- 7.1.1 El espacio lineal, contrastado y por bloques
- 7.1.2 El espacio rítmico, acelerado o pausado

7.2.1 El funcionamiento dinámico y dramático de los vectores: espacio, tiempo y emoción

- 7.3 Formas de enlace escénico: del cine mecánico al cine fluido
 - 7.3.1 Montaje del espacio
 - 7.3.2 Montaje del tiempo
 - 7.3.3 Montaje del sonido
- 7.4 El montaje de la secuencia: proceso temporal de la elipsis
 - 7.4.1 Formas estructurales de la narración: la arquitectura secuencial
 - 7.4.2 De la puesta en escena a la puesta en narración
- 7.5 Formas de enlace secuencial
 - 7.5.1 Enlaces formales
 - 7.5.2 Enlaces conceptuales
 - 7.5.3 La secuencia como espacio y como tiempo
- 7.6 Técnicas de construcción de la continuidad cinematográfica
- 7.7 La elipsis como fundamento del relato cinematográfico

8. El sonido en el cine

- 7.1 Del sonido a la música
- 7.2 La escena sonora y la escena visual
 - 7.2.1 Sonido diegético y extradiegético
 - 7.2.2 Formas y movimientos del sonido
- 7.3 El sonido como modulador del tiempo escénico
 - 7.3.1 Sonido sincrónico y asincrónico
- 7.4 Tipos de sonido
 - 7.4.1 Diálogos
 - 7.4.2 La voz en off
 - 7.4.2 Música
 - 7.4.3 Efectos sonoros
- 7.5 Técnicas de sonido
- 7.6 Elementos generales del uso de la música en el cine

9. La luz y el color

- 8.1 El uso expresivo de la luz
 - 8.1.1 La creación lumínica de vectores dramáticos
- 8.2 La asimilación cinematográfica de la herencia pictórica
- 8.3 Estilos de iluminación
- 8.4 Técnicas de iluminación
 - 8.4.1 El control de la luz
 - 8.4.2 El procesamiento de la luz: emulsiones y laboratorio
- 8.6 Teorías del color

10. El actor cinematográfico

- 9.1 Del personaje al actor
- 9.2 La interpretación y la puesta en escena
 - 9.2.1 Movimientos y acciones
- 9.3 Técnicas y estilos de interpretación
 - 9.3.1 El método
 - 9.3.2 Distanciamiento e identificación
- 9.4 El director y los actores
 - 9.4.1 Ensayos
 - 9.4.2 La construcción del personaje
- 9.5 Técnicas de apoyo
 - 9.5.1 Maquillaje
 - 9.5.2 Vestuario
 - 9.5.3 Atrezo

11. La expansión de las técnicas cinematográficas

- 11.1 Los nuevos soportes
 - 11.1.1 Cine, video y registro digital
 - 11.1.2 Nuevas posibilidades narrativas y dramáticas
- 11.2 La manipulación de la imagen
 - 11.2.1 Efectos especiales
 - 11.2.2 Técnicas infográficas
 - 11.2.3 Decorados virtuales
- 11.3 La manipulación del sonido
 - 11.3.1 Nuevas técnicas de registro y reproducción
 - 11.3.2 Nuevos paisajes sonoros

12. Estilos cinematográficos

- 12.1 Cine y estilo
 - 12.1.1 El director como autor
- 12.2 Géneros cinematográficos
 - 12.2.1 El debate sobre el realismo
 - 12.2.2 El documental
 - 12.2.3 El melodrama
 - 12.2.4 El neorrealismo
 - 12.2.5 El cine de vanguardia
- 12.4 Dramaturgias cinematográficas
- 12.5 Formas retóricas
 - 12.5.1 Metáfora
 - 12.5.2 Símbolo
 - 12.5.3 Figuras narrativas