

Teoría y análisis del film

Licenciatura: Comunicación Audiovisual

Prof.: Marta Selva Masoliver

Código:20785

Número de créditos: 5

Curso:3° y 4°

Semestre:1°

Curso académico: 2001-2002

Objetivos de la asignatura:

En primer lugar garantizar el manejo de los distintos instrumentos analíticos que han desarrollado las principales teorías del film.

En segundo lugar conseguir la plasmación de este aprendizaje en un trabajo de análisis.

1.-Análisis del film y crítica de cine

2.-Análisis del film: Generalidades

- Origen académico-científico
- Definición y límites
- Peculiaridades
- Descomponer / Recomponer: problemas de partida

3.-Análisis del film: Instrumentos

- Découpage: parámetros usuales
- Dificultades de delimitación: plano y secuencia
- Segmentación
- Elementos auxiliares

4.-Puesta en escena

-Elementos: escenario, vestuario y maquillaje, iluminación, reparto y dirección de actores. Funciones actuación.

- Puesta en escena: espacio y tiempo

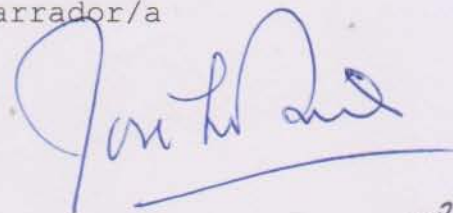
5.-Relaciones imagen y sonido

-Sonido e impresión de realidad. Sonido diegético e extradiegético

- Análisis sonido: problemas y límites
- Sonido: clasificaciones: Voz, ruidos, música.

6.-Narración

- Orígenes de la narración cinematográfica: préstamos
- Historia y discurso
- Códigos narrativos, funciones y personajes
- Relato y focalización
- Punto de vista personajes /punto de vista narrador/a

7.-Prácticas analíticas

- Deconstrucción
- Secuencia
- Análisis de 1 plano
- Análisis de inicios y finales
- Análisis de 3 films completos

8.-Análisis histórico del film

- Relaciones entre cine y sociedad:
- Historicidad del film
- Film como reflejo indirecto de la sociedad
- Formas del reflejo
- Doble lectura del film histórico

Evaluación

La evaluación se llevará a cabo a partir de:

- a) Participación activa en clase
- b) Un trabajo en grupo (máximo de cuatro personas) de análisis de un film completo. El film deberá ser escogido de acuerdo con la profesora.
- c) Evaluación del seguimiento de dicho trabajo en horas de despacho.

Bibliografía básica:

- Carmona, Ramón. Como se comenta un texto fílmico. Ed. Cátedra
Casetti, Francesco. Diálogo, Federico. Como analizar un film.
Ed. Paidós
Aumont, J.. Bergala, A. Marie, M. Vernet, M. Estética del
cine. Ed. Paidós
VVAA. Nuevos Conceptos de la teoría del cine. Ed. Paidós

Bibliografía complementaria:

- Bordwell, D. Thompson, K. El arte cinematográfico. Ed. Paidós
Burch, Noël. El tragaluz del infinito. Ed. Cátedra
Casetti, F. Teorías del cine (1945-1990) Ed. Cátedra
Gubern, Romà. Espejo de fantasmas. Ed. Espasa-Calpe
Kuhn, A. Cine de mujeres. Feminismo y cine. Ed. Cátedra
Morin, Edgar. El cine o el hombre imaginario. Ed. Seix Barral
Sorlin, Pierre. Cines europeos, sociedades europeas. Ed. Paidós