

CURSO ACADÉMICO: 2003-2004

Licenciatura: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

CursO: 4º

Asignatura: TEORÍA I TÈCNICA DE LA PRODUCCIÓ I LA DIRECCIÓ CINEMATOGRAFICA

Código: 20790 (T)

Creditos: 10

Semestre: 1º

Profesorado:

Teoría: JOSEP M. CATALÀ

**Prácticas: MARTA SELVA
LUDOVICO LONGHI**

OBJETIVOS:

En el campo del audiovisual contemporáneo, los límites del cual se expanden constantemente por medio de las nuevas tecnologías, el cine se ha convertido en el referente obligado para una estética humanista de las imágenes. Si bien nadie discute que el cine es un arte industrial, conviene recordar que, por medio del mismo, es la industria la que se convierte en arte y no necesariamente a la inversa, como en otros casos. El cine por lo tanto sólo puede tener sentido como práctica artística surgida de una actividad industrial, mientras que deja de tenerlo cuando se le considera un producto industrial como cualquier otro. Es por ello que el objetivo de esta asignatura no es tanto el aprendizaje mecánico de determinadas prácticas estandarizadas, como la comprensión de la necesidad artística del cine, en la certeza de que esta concienciación servirá de base para un conocimiento del medio que permitirá al alumno afrontar cualquier demanda, ya sea expresiva o profesional, de forma a la vez creativa y eficaz.

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 la óptica

- 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 Atrezzo

Bibliografía

Básica

BORDWELL, David: EL CINE DE EISENSTEIN. Paidós, Barcelona, 1999.

CATALÀ DOMÈNECH, Josep M.: LA PUESTA EN IMÁGENES: Conceptos de dirección cinematográfica, Barcelona, Paidós, 2001.

CÓMO ESCRIBIR DIÁLOGOS, Barcelona, Alba Editorial, 2001.

BRESSON, Robert: NOTAS SOBRE EL CINEMATÓGRAFO, Madrid, Ardora, 1997.

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, D. y THOMPSON, K.: EL ARTE CINEMATOGRAFICO. Barcelona, Paidós 1995.
- BORDWELL, David: EL CINE DE EISENSTEIN. Paidós, Barcelona, 1999.
- BRESSON, Robert: NOTAS SOBRE EL CINEMATÓGRAFO, Madrid, Ardora, 1997.
- CABEZÓN, Luis A. y Gómez-Urdá, Félix G.: LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA. Cátedra, Madrid, 1999.
- CHION, Michel: EL CINE Y SUS OFICIOS. Cátedra, Madrid, 1992.
- 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.: PLANO A PLANO, DE LA IDEA A LA PANTALLA, Madrid, Plot, 2000
- KATZ, Steven D.: RODANDO LA PLANIFICACIÓN DE SECUENCIAS, Madrid, Plot, 2000
- MCGRATH, Declan: MONTAJE & POSTPRODUCCIÓN, Barcelona, Océano, 2001.
- MIRALLES, Alberto: DIRECCIÓN DE ACTORES EN CINE, Madrid, Cátedra, 2000.
- MITRY, Jean: ESTETICA Y PSICOLOGIA DEL CINE. Siglo XXI de España editores, S.A., Madrid, 1978.
- NICHOLS, BILL: LA REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD. Paidós, Barcelona, 1997.
- NIETO, José: MÚSICA PARA LA IMAGEN, Madrid, SGAE, 1996.
- NIZHNY: LECCIONES DE CINE DE EISENSTEIN. Seix Barral, Barcelona, 1970.
- NYKVIST, SVEN: CULTO A LA LUZ, Madrid, Ediciones del Imán, 1997.
- SANCHEZ-BIOSCA, Vicente: TEORIA DEL MONTAJE CINEMATOGRAFICO. Textos Fimoteca, 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.

METODOLOGIA DOCENTE

Teoría

Las clases de teoría, convenientemente ilustradas, serán primordialmente de carácter magistral, pero irán encaminadas a suministrar a los alumnos una serie de herramientas conceptuales destinadas a facilitarles su capacidad de pensar las prácticas, a la vez que prepararán su imaginación para que puedan encarar la expresión audiovisual de cualquier tipo, aunque el curso hará énfasis en las de ficción. Además de las sesiones de carácter magistral, se propondrán jornadas destinadas al estudio de una serie de directores o directoras, durante las cuales se discutirá en profundidad sobre su obra.

PRÁCTICAS:

Las prácticas de esta signatura, 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. Constarán de dos partes. En una de ellas, los alumnos, con el profesor de prácticas correspondiente, efectuarán un ejercicio que se llevará a cabo a lo largo del curso. La asistencia en este caso será obligatoria: la no asistencia continuada elimina la posibilidad de presentarse al resto de pruebas. La segunda parte consistirá en un ejercicio individual. A final de curso, cada alumno deberá entregar un "autorretrato" audiovisual de 1 minutos de duración con el que deberá demostrar la capacidad de creatividad en el ámbito de la asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Para superar la parte teórica de la asignatura, los alumnos podrán escoger entre el examen final o la presentación de un trabajo teórico sobre la obra de un director o directora de su elección, pero que sea anterior a 1980. Para poder hacer el trabajo teórico será obligatoria la asistencia a clase con regularidad y la participación en la misma. En cuanto a las prácticas, la asistencia a la práctica conjunta será obligatoria y además, cada alumno deberá entregar, a fin de curso, el ejercicio correspondiente. El control de la asignatura se efectuará mediante la evaluación combinada de tres elementos: las prácticas (40%), el trabajo teórico o el examen (40%) y la participación en los debates, tutorías y sesiones conjuntas (20%).