

CURSO ACADEMICO: 2007-2008

LICENCIATURA: COMUNICACION AUDIOVISUAL CURSO: segundo

Código:	20763
Asignatura:	Teoría y técnica del lenguaje televisivo
Tipo de asignatura:	Troncal
Nº de créditos:	10
Profesorado:	Elisabet García
Cuatrimestre:	Tercero

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:

Introducción a la teoría del lenguaje televisivo y cinematográfico. Formación técnica en el uso de los diversos elementos audiovisuales que lo configuran, en los diferentes contextos de géneros y programas. Estudio y capacitación en los sistemas y subsistemas del lenguaje televisivo y cinematográfico: teoría, producción y análisis de productos.

TEMARIO

Lección 1.- El lenguaje televisivo

La televisión, un medio audiovisual
El concepto de lenguaje audiovisual
Lenguaje audiovisual y nuevas tecnologías
Funciones del lenguaje

Lección 2.- La creación audiovisual

Recursos y procedimientos narrativos
Estructura de la narración
Las unidades narrativas

Lección 3.- El guión

Etapas del guión: de la idea al guión final
Características formales
Guiones específicos

Lección 4.- La producción

Etapas de la producción
Las funciones profesionales
Modelos y técnicas de realización

Lección 5.- La puesta en escena

La luz y el color
Iluminación de objetos, personas y espacios
Funciones de la iluminación

La escenografía
Funciones de la escenografía
El vestuario
Funciones del vestuario

Lección 6.- La retórica audiovisual

La retórica, un segundo nivel de lectura
Funciones de tropos y figuras
Los tropos
Las figuras

Lección 7.- La composición de la imagen

Formas básicas de composición
Principios estéticos de composición
Elementos visuales que componen una imagen
Profundidad. La ilusión de perspectiva
La composición en movimiento

Lección 8.- La creación del espacio

El encuadre
Los planos y su valor
Los movimientos y desplazamientos de cámara
El zoom
La angulación de cámara

Lección 9.- Fundamentos del discurso sonoro

La percepción del sonido y la creación de la banda sonora
Las funciones del sonido
Los efectos sonoros
La música
El silencio
La palabra

Lección 10.- La continuidad en el discurso audiovisual

La continuidad. El "raccord" visual y sonoro
La continuidad direccional. El eje de acción
Aspectos prácticos
La vertiente estética y formal de la continuidad entre planos

Lección 11.- El proceso de montaje/edición

El concepto de montaje
Las transiciones visuales
Las transiciones sonoras
La relación imagen/sonido
El ritmo

Lección 12.- Tipos de montaje

El montaje con finalidad narrativa
El espacio y el tiempo
Montaje acompasado

Montaje conceptual

BIBLIOGRAFIA

BASICA:

- Gubern, R. 1992. *La mirada opulenta*, Barcelona: Ed. Gustavo Gili
- Mascelli, J.V. 1998. *Los cinco principios básicos de la cinematografía. Manual del montador de cine*, Barcelona: Bosch
- Martin, M. 1990. *El lenguaje del cine*, Barcelona: Gedisa
- Millerson, G. 2001. *Realización y producción en televisión*, Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión
- Thompson, R. 2002 *El lenguaje del plano*, Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión

COMPLEMENTARIA:

Se irá proporcionando a lo largo del curso en paralelo con la presentación del temario

METODOLOGIA DOCENTE:

TEORIA

La profesora expondrá el contenido del programa y lo complementará con el visionado de ejemplos

PRACTICAS

Para llevar a cabo las prácticas, los alumnos deberán formar grupos de cinco personas.

La planificación definitiva de las prácticas vendrá determinada por el número de alumnos y de días de clase. A nivel orientativo, hay que decir se han previsto diversas sesiones:

- a) Capacitación en el uso del equipamiento técnico de plató y edición
- b) Prácticas en el plató: Realización de narraciones breves en directo
- c) Prácticas en las salas Avid: montaje de breves historias de ficción

El contenido, calendario y objetivos específicos de las prácticas se incluirán en un documento que se hará público los primeros días de clase y que se comentará en las sesiones de teoría.

Los profesores harán el seguimiento de todo el proceso productivo. Los alumnos deberán asistir a todas las sesiones de preparación, grabación y corrección de las prácticas que se programen a lo largo del curso.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PRIMERA CONVOCATORIA

Se puede optar por la evaluación continuada o por el examen final

- a) Evaluación continuada

Los alumnos que opten por la evaluación continuada deberán asistir a las tutorías programadas y llevar a cabo todos los trabajos y ejercicios teóricos y prácticos previstos. Las ausencias a una sesión se deberán justificar y en determinados casos podrán suponer que el alumno pase a la opción de evaluación mediante examen final.

Para aprobar la asignatura hay que superar teoría y práctica por separado

- b) Examen final

Consistirá en un examen escrito y una prueba práctica. La nota final resultará de hacer la media entre ambos, una vez aprobados por separado.

Los alumnos que lo soliciten, podrán seguir un programa de tutorías

SEGUNDA CONVOCATORIA

El examen consistirá en una prueba escrita y un ejercicio práctico que deberá aprobarse por separado. La nota final resultará de hacer la media entre ambos.

Bellaterra, junio 2007

Firma del Director del Departamento

CURSO ACADÉMICO: 2007/2008

LICENCIATURA: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL CURSO: SEGUNDO

Código: 20764

Asignatura: HISTORIA DEL CINE

Tipo de asignatura: Obligatoria

Nº de créditos: 10

Profesorado: Esteve Riambau y Ludovico Longhi

Semestre: Primero

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:

Proponer una metodología para el análisis de la Historia del Cine a través de algunos de sus períodos más significativos.

TEMARIO TEORÍA:

1. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA HISTORIA DEL CINE
 - 1.1. Cuestiones metodológicas
 - 1.2. Historia(s) del cine

2. EL SISTEMA DE ESTUDIOS DE HOLLYWOOD
 - 2.1. Modelos de producción
 - 2.2. Griffith y la narración clásica
 - 2.3. El "Star System"
 - 2.4. Los géneros: tipologías y evolución
 - 2.5. El fin del monopolio y el "Nuevo Hollywood"

3. CINES DE VANGUARDIA
 - 3.1. Surrealismo
 - 3.2. Expresionismo alemán
 - 3.3. La vanguardia soviética

4. MIRADAS SOBRE LA REALIDAD
 - 4.1. El cine documental
 - 4.2. Realismo poético francés
 - 4.3. Neorealismo italiano

5. NUEVOS CINES
 - 5.1. La modernidad cinematográfica
 - 5.2. Nouvelle Vague francesa
 - 5.3. Nuevo Cine Español/Escuela de Barcelona
 - 5.4. Nuevas miradas en el cine contemporáneo

TEMARIO PRÁCTICAS:

PROYECCIONES

14. *Avaricia* (Eric Von Stroheim, 1924)
15. *Luces de la ciudad* (Charles Chaplin, 1931)
16. *Casablanca* (Michael Curtiz, 1943)
17. *Nosferatu* (F. W. Murnau, 1923)
18. *Mat/La madre* (Vsevolod Pudovkin, 1926)
19. *Un chien andalou* (Luis Buñuel, 1929) + *L'Age d'Or* (L. Buñuel, 1930)
20. *Nanook* (Robert Flaherty, 1922) + *A propos de Nice* (Jean Vigo, 1930)
21. *La règle du jeu* (Jean Renoir, 1939)
22. *Citizen Kane* (Orson Welles, 1941)
23. *Ladri di biciclette* (Vittorio De Sica, 1948)
24. *À bout de souffle* (Jean-Luc Godard, 1959)
25. *El verdugo* (Luis G. Berlanga, 1963)
26. *Persona* (Ingmar Bergman, 1966)

METODOLOGÍA DOCENTE:

Desarrollo del programa acompañado de la proyección de ejemplos representativos, incentivando su discusión y análisis en clase.

BIBLIOGRAFIA:

TEMA 1.

- AA.VV., *Historia General del Cine* (12 Vols.), Madrid, Cátedra, 1995-1998
- Allen, Robert C. i Douglas Gomery, *Teoría y práctica de la historia del cine*, Barcelona, Paidós, 1995
- Bordwell, David i Kristin Thompson, *El arte cinematográfico*, Barcelona, Paidós, 1995
- Godard, Jean-Luc, *Histoire(s) du Cinéma* (4 DVD's, Intermedio, 2007)
- Gubern, Román, *Historia del Cine*, Barcelona, Lumen, 1989
- Herrera Navarro, Javier, *El cine en su historia. Manual de recursos bibliográficos y de Internet*, Madrid, Arco/Libros, 2005.
- Sánchez Noriega, José Luis, *Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*, Madrid, Alianza, 2002

TEMA 2.

- Altman, Rick, *Los géneros cinematográficos*, Barcelona, Paidós, 2000
- Bordwell, David, Janet Staiger i Kristin Thompson, *El cine clásico de Hollywood*, Barcelona, Paidós, 1996
- Gomery, Douglas, *Hollywood. El sistema de estudios*, Madrid, Verdoux, 1991
- Marzal, José Javier, *David W. Griffith*, Madrid, Cátedra, 1998
- Morin, Edgar, *Las Stars. Servidumbres y mitos*, Barcelona, Dopesa, 1972
- Epstein, Edgard Jay, *La gran ilusión. Dinero y poder en Hollywood*, Barcelona, Tusquets, 2007

TEMA 3.

Sánchez Biosca, Vicente, *Cine y vanguardias artísticas. Conflictos, encuentros, fronteras*, Barcelona, Paidós, 2004.

Kracauer, Siegfried, *De Caligari a Hitler: una historia psicológica del cine alemán*, Barcelona, Paidós, 1995

Leyda, Jay, *Historia del film ruso y soviético*, Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1965

TEMA 4.

Barnouw, Erik, *El documental. Historia y estilo*, Barcelona, Gedisa, 1996

Quintana, Ángel, *El cine italiano 1942-1961*, Barcelona, Paidós, 1997

Quintana, Ángel, *Fábulas de lo visible*, Barcelona, Acantilado, 2003

TEMA 5.

Font, Doménech. 2002. *Paisajes de la modernidad. Cine europeo 1960-1980*, Barcelona, Paidós

Gubern, Román, José Enrique Monterde, Julio Pérez Perucha, Esteve Rimbau i

Casimiro Torreiro, *Historia del cine español* (2ª ed. ampliada), Madrid, Cátedra, 1997

Monterde, José Enrique, Esteve Rimbau i Casimiro Torreiro, *Los <<Nuevos Cines>> europeos 1955-1970*, Barcelona, Lerna, 1987

Rimbau, Esteve, *El cine francés 1958-1998*, Barcelona, Paidós, 1998

Rimbau, Esteve i Casimiro Torreiro, *La Escuela de Barcelona: el cine de la "gauche divine"*, Barcelona, Anagrama, 1999

SISTEMA DE EVALUACION:

Examen final teoría (60%) y Trabajo de análisis histórico de un film (40%)

OTRAS CUESTIONES

Fecha

Firma del Cap del Departament