

CURSO ACADÉMICO: 2007-2008

LICENCIATURA: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

CURSO: 4º

Código:	20785
Asignatura:	TEORÍA Y ANÁLISIS DEL FILM
Tipo de asignatura:	OP
Nº de créditos:	5
Profesorado:	Lope Serrano
Semestre:	1º

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:

- Aumont, J.. Bergala, A. Marie, M. Vernet, M. Estética del cine. Ed. Paidós
- Carmona, Ramón. Como se comenta un texto fílmico. Ed. Cátedra
- Casetti, Francesco. Di Chio, Federico. Como analizar un film. Ed. Paidós
- Company, J.M- Marzal,J:La mirada cautiva .Formas de ver en el cine contemporáneo.Valencia:Generalitat Valenciana,1999.
- VVAA. Nuevos Conceptos de la teoría del cine. Ed. Paidós

Bibliografía complementaria:

- Bordwell, D. Thompson, K. El arte cinematográfico. Ed. Paidós
- Burch, No'l. El tragaluces 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