

CURSO ACADÉMICO: 2008-2009

Licenciatura: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Curso: 4º

Código: 20790

Asignatura:
TEORIA I TÈCNICA DE LA PRODUCCIÓN
Y LA DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA

Tipo de asignatura: TRONCAL

Créditos: 10

Semestre: 1º

Profesorado:

Teoria:
Josep M. Català

Pràctiques:
Ludovico Longhi (grup 1)
Laia Sánchez (grup 2)
Lope Serrano (grup 3)

OBJETIVOS:

De pensar el cine a pensar con el cine: la asignatura se sitúa en esa difícil encrucijada donde la teoría y la práctica se encuentran. No es lo mismo reflexionar, teóricamente, sobre el cine que reflexionar, cinematográficamente, sobre la realidad, y ésta es la tarea primordial del director o la directora de cine: *pensar* a través de la retórica audiovisual que le proporciona el uso, abierto y en continua transformación, de los instrumentos tecnológicos. El objetivo de esta asignatura no es, por lo tanto, el aprendizaje mecánico de determinadas rutinas de producción, sino la toma de conciencia del carácter esencialmente artístico del cine que se mantiene vigente a pesar de su condición industrial y su creciente comercialización, manteniendo una distinción fundamental con otros medios cuyos lenguajes fundamenta. La asunción de este factor creativo básico de la tarea de los directores cinematográficos es necesaria para afrontar cualquier demanda futura, ya sea de tipo profesional o específicamente artístico. Para ello es necesario conocer a fondo el funcionamiento del imaginario a través del que operan los directores de cine, así como el de las herramientas conceptuales que se destilan de este imaginario cuando entra en contacto con la tecnología.

TEMARIO GENERAL DE LA ASIGNATURA

-----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

Bibliografía

Básica

- AUMON, Jacques: LAS TEORIAS DE LOS CINEASTAS, Barcelona, Paidós, 2002.
BORDWELL, David: FIGURES TRACED IN LIGHT. ON CINEMATIC STAGING, Berkeley, University of California Press, 2005
CATALÀ, Josep M.: LA PUESTA EN IMÁGENES: Conceptos de dirección cinematográfica, Barcelona, Paidós, 2001.
PAVIS, Patrice: EL ANÁLISIS DE LOS ESPECTÁCULOS, Barcelona, Paidós, 2000.

Bibliografía complementaria

- ALMENDROS, Néstor: DIAS DE UNA CAMARA. Barcelona, Seix Barral, 1983.
ALTON, John: PAINTING WITH LIGHT. University of California Press, Londres, 1995.
ANTONIONI, Michelangelo: PARA MI, HACER UNA PELICULA ES VIVIR, Barcelona, Paidós, 2002.
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: EI ROSTRO EN EL CINE. Paidós, Barcelona, 1998.
BAZIN, Andre: ¿QUÉ ES EL CINE?, Rialp, Madrid, 1966.
BENET, Vicente: LA CULTURA DEL CINE, Barcelona, Paidós, 2004.
BORDWELL, D.: THE WAY HOLLYWOOD TELLS IT: Story and Style in Modern Movies, Berkeley, University of California Press, 2006.
BORDWELL, D. y THOMPSON, K.: EL ARTE CINEMATOGRAFICO. Barcelona, Paidós 1995.
BORDWELL, David: EL CINE DE EISENSTEIN. Paidós, Barcelona, 1999.
BORDWELL, David: OZU AND THE POETICS OF CINEMA, Princeton University Press, 1988.
BRESSON, Robert: NOTAS SOBRE EL CINEMATÓGRAFO, Madrid, Ardora, 1997.
CABEZÓN, Luis A. y Gómez-Urdá, Félix G.: LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. Cátedra, Madrid, 1999.
CHION, Michel: EL CINE Y SUS OFICIOS. Cátedra, Madrid, 1992.
CHION, Michel: LA MÚSICA EN EL CINE. Paidós, Barcelon, 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.
MACCABE, Colin: GODARD, Barcelona, Seix Barral, 2005.
MC AULEY, Gay: SPACE IN PERFORMANCE, The University of Michigan Press, 2000.
McGRATH, Declan: MONTAJE & POSTPRODUCCIÓN, Barcelona, Océano, 2001.
MIRALLES, Alberto: DIRECCIÓN DE ACTORES EN CINE, Madrid, Cátedra, 2000.
MINH-HA, Trinh T.: CINEMA INTERVAL, Nueva York, Routledge, 1999.
MITRY, Jean: ESTETICA Y PSICOLOGIA DEL CINE. Siglo XXI de España editores, S.A., Madrid, 1978.
MORIN, Edgar: EL CINE O EL HOMBRE IMAGINARIO, Barcelona, Paidós, 2001.
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.
REVAULT D'ALLONNES, Fabrice: LA LUZ EN EL CINE, Madrid, Cátedra, 2003.
SANCHEZ-BIOSCA, Vicente: TEORIA DEL MONTAJE CINEMATOGRAFICO. Textos Filmoteca,

Valencia, 1991.
TARKOVSKY, Andrey: ESCULPIR EN EL TIEMPO. Rialp, Madrid, 1991.
TEMPLE, Michael: FOREVER GODARD, Londres, Black Dog Publishing, 2004.
TRUFFAUT, F.: EL CINE SEGUN HITCHCOCK. Madrid, Alianza editorial, 1985.
VILA, Santiago: LA ESCENOGRAFÍA. Cátedra, Madrid, 1997.
VILLAIN, Dominique: EL ENCUADRE CINEMATOGRÁFICO. Paídos, Barcelona, 1997.
VILLAIN, Dominique: EL MONTAJE. Cátedra, Madrid, 1994.
ZUNZUNEGUI, Santos: ORSON WELLES, Madrid, Cátedra, 2005
ZUNZUNEGUI, Santos: ROBERT BRESSON, Madrid, Cátedra, 2001

Sitios de Internet interesantes

Cahiers du cinema
<http://www.cahiersducinema.com/>
Cahiers du cinema España
<http://www.caimanediciones.es/>
Cineaste
<http://www.cineaste.com/home.htm>
Film-philosophy
<http://www.film-philosophy.com/>
Otrocampo
<http://www.otrocampo.com/>
Senses of Cinema
http://www.sensesofcinema.com/about_us/index.html
Screen
<http://screen.oxfordjournals.org/current.dtl>
Women in cinema, a reference guide:
<http://www.people.virginia.edu/~pm9k/libsci/womFilm.html#revs>

METODOLOGIA DOCENTE

Teoría

Las clases de teoría serán de dos tipos. Los martes se impartirán clases magistrales donde se explicará la fenomenología básica en la que se basa la asignatura. Las sesiones de los miércoles, a partir de mediados de octubre, se dedicarán a sesiones de estudio sobre cuestiones concretas del ámbito cinematográfico y la discusión en clase. Los alumnos deberán haber leído con antelación del material que se les suministrará al respecto. .

Prácticas:

Las prácticas se dividirán en dos modalidades distintas:

1. Un trabajo individual (1')
2. Un trabajo grupal (15' máximo)

Los trabajos individuales deberán entregarse durante el primer mes de clase. Serán evaluados por los profesores y los alumnos en un pase general. Los que mejor nota obtengan serán designados directores o directoras de los proyectos grupales.

Para el trabajo grupal, los alumnos matriculados en el curso se dividirán en tres grupos generales de prácticas de aproximadamente 30 alumnos cada uno, que estarán bajo la tutoría de uno de los profesores de prácticas. La característica de estas prácticas, así como la dinámica de los grupos la decidirán los profesores de prácticas correspondientes.

Sistema de evaluación:

La asistencia a clase es obligatoria para poder participar en el sistema de evaluación continuada en la que se incluyen las prácticas.

- Más de cuatro faltas injustificadas en las clases de teoría y las de prácticas combinadas, significan la imposibilidad de superar el curso mediante el sistema de evaluación continuada y, por tanto la necesidad de acudir al examen final y de negociar con el profesor la forma de superar las prácticas.

Para superar la parte teórica de la asignatura en la modalidad de evaluación continuada, los alumnos deberán efectuar un trabajo de reflexión personal sobre algún aspecto de la construcción fílmica que les interese (el segmento de una película, una peculiaridad del estilo de un director, etc.). Este trabajo podrá ser individual o por grupos de un máximo de tres personas. Se valorará la originalidad y la capacidad de trabajar con los conceptos enseñados en clase.

- Para superar el curso, será necesario probar la asistencia a, por lo menos, dos sesiones del Ciclo “Didáctica del cine” que se celebrará en el Centre de la Imatge (Sala de cine de la UAB), martes por la mañana y jueves por la tarde
- Al examen final podrán acudir los alumnos que no hayan superado la evaluación continuada, así como aquellos que no hayan asistido a clase. El grado de dificultad de los temarios será distinto en uno y otro caso (quienes no se acojan a la evaluación continuada se examinarán de el temario general de la asignatura). Las prácticas de aquellos alumnos que, por razones justificadas, no puedan efectuar las prácticas ni asistir a clase, podrán ser superadas mediante un ejercicio individual, tras acuerdo previo con el profesor.

El ejercicio de prácticas individual	2 puntos
El ejercicio de prácticas colectivo	4 puntos
El trabajo escrito	4 puntos
Asistencia a las sesiones de cine (para subir nota)	0.50 puntos por sesión (a partir de las 2 obligatorias)

Calendario de entrega de trabajos:

Octubre 23: entrega de los autorretratos (visionado conjunto el día 25 de octubre)

Noviembre 30: fecha límite de la formación de grupos del trabajo teórico y elección de objeto de estudio
(comunicar al profesor por mail: josepmaria.catala@tuab.cat)

Enero 21: entrega trabajos teóricos

Enero 28: entrega trabajos prácticos grupales

Estas fechas no son prorrogables bajo ningún concepto.