

Asignatura: **DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA**

Profesor: José Royo

OBJETIVOS

Objetivos docentes:

El propósito de esta asignatura es estudiar la dirección cinematográfica desde un enfoque teórico-experimental. Desde este punto de vista, se centra la atención en el análisis y comprensión de los principales recursos y procedimientos constructivos de la dirección que han supuesto un desarrollo en el modo de representación cinematográfica. En la misma línea, se estudian tanto el sentido cinematográfico de filmes, como autores concretos.

Así, los objetivos docentes se concretan en los siguientes aspectos:

- Comprender los procedimientos constructivos, el sentido de los filmes y los modos de representación más relevantes.
- Controlar las estrategias utilizadas en el diseño de segmentos cinematográficos.
- Realizar en grupo los segmentos seleccionados.

Metodología:

La asignatura se desarrollará en tres fases. En la primera, serán presentados los conceptos teóricos necesarios para el estudio de la dirección cinematográfica. Estos conceptos serán aplicados a ejemplos concretos en soporte audiovisual, motivando la participación y la discusión teórica.

En la segunda fase, los alumnos diseñaran pequeños discursos fílmicos, discutiendo la adecuación de las estrategias utilizadas a los fines perseguidos.

En la tercera, los alumnos realizarán en grupo la práctica previamente diseñada. Finalmente, se examinarán los resultados obtenidos.

Procedimientos de evaluación:

La evaluación se llevará a cabo mediante un examen teórico. Así mismo, se evaluarán los resultados obtenidos en la fase de diseño y en los trabajos prácticos.

PROGRAMA

1. LA DIRECCIÓN CINEMATOGRAFICA

- 1.1 Introducción
- 1.2. La dirección cinematográfica como proceso creativo
- 1.3. La relación teoría/práctica
- 1.4. El enfoque formalista
- 1.5. El enfoque experimental

2. EL DISCURSO FÍLMICO

- 2.1. La relación director/espectador implícito
- 2.2. Los efectos en la percepción
- 2.3. El efecto "desnaturalizador"
- 2.4. La percepción y el contexto
- 2.5. El sentido del filme

3. EL DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS FÍLMICOS

- 3.1. El concepto de diseño aplicado a la creación fílmica
- 3.2. La interacción entre contenido y forma de expresión
- 3.3 Los recursos formales. Ejemplos relevantes
- 3.4. Motivaciones de los recursos
- 3.5. Funciones y su dinámica

4. EL DISEÑO DE LA "DOMINANTE"

- 4.1. Concepto teórico de "Dominante"

- 4.2. Estrategias de selección de los procedimientos constructivos
 - 4.3. Interacción entre los distintos procedimientos constructivos
 - 4.4. La "Dominante" en relación con el espectador
 - 4.5. La "Dominante" en relación con el efecto "desnaturalizador"
5. LOS MODOS DE REPRESENTACIÓN CINEMATOGRAFICA
- 5.1. Evolución del modo de representación canónico
 - 5.2. La modernidad en la puesta en escena
 - 5.3. Las estrategias formales de las vanguardias
 - 5.4. Objetivos e innovación formal
 - 5.5. Interacción entre contexto cultural y dirección cinematográfica
6. LOS GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS
- 6.1. Clasificación: interés y dificultades
 - 6.2. El concepto de género y la trama teórica actual
 - 6.3. Vigencia actual de los géneros cinematográficos
 - 6.4. Interrelación de distintos códigos expresivos
 - 6.5. Estudio de un ejemplo: la dirección en el documental
7. LOS ESTILOS CINEMATOGRAFICOS
- 7.1. El concepto de estilo
 - 7.2. Selección y repetición de los procedimientos
 - 7.3. Los estilos y los movimientos cinematográficos
 - 7.4. Los directores y la diversidad de enfoques. Ejemplos relevantes.

7.5. El sentido cinematográfico del filme.

8. DESPLAZAMIENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS CANÓNICOS

8.1. Las alteraciones espacio-temporales.

8.2. La fragmentación

8.3. El concepto de "puesta del recurso al desnudo"

8.4. Técnicas distanciadoras

8.5. Las estructuras paramétricas

9. LA DIRECCIÓN CINEMATOGRAFICA Y EL CONTEXTO CULTURAL

9.1. El contexto en el desarrollo del modo de representación cinematográfico

9.2. El caso del cine japonés

9.3. La influencia pictórica

9.4. La poesía en la imagen cinematográfica

9.5. La influencia teatral

10. LA DIRECCIÓN CINEMATOGRAFICA EN LOS FILMES JAPONESES DEL PERIODO CLÁSICO.

10.1. Aceptación, rechazo y adaptación del modo canónico occidental

10.2. Composición y punto de vista

10.3. Estrategias de la puesta en escena

10.4. La distanciamiento en los filmes japoneses

10.5. Directores relevantes y estilos

11. LA DIRECCIÓN CINEMATOGRAFICA EN EL DISCURSO MODERNO

- 11.1. Objetivos e innovación formal
- 11.2. La complejidad de las estructuras
- 11.3. La ruptura de la relación causa-efecto
- 11.4. La transgresión de las reglas canónicas
- 11.5. Directores relevantes y estilos

12. EVOLUCIÓN DEL DISCURSO MODERNO

- 12.1. El discurso autoconsciente
- 12.2. El punto de vista ideológico
- 12.3. Las estrategias formales
- 12.4. El realismo y el naturalismo
- 12.5. La motivación transtextual

13. LA DIRECCIÓN CINEMATOGRAFICA EN EL DISCURSO POSTCANÓNICO

- 13.1. La dialéctica discurso canónico/postcanónico
- 13.2. Evolución del modelo de Hollywood
- 13.3. Directores relevantes y estilos
- 13.4. Las nuevas tecnologías en el discurso postcanónico
- 13.5. Estrategias formales en el cine independiente y su evolución

14. LA DIRECCIÓN CINEMATOGRAFICA EN EL DISCURSO POSTMODERNO

- 14.1 El concepto de postmodernidad

14.2. El neobarroco

14.3. Recursos recurrentes

14.4. La intertextualidad

14.5. Heterogeneidad formal

14.6. Directores relevantes

15. TENDENCIAS ACTUALES EN LA DIRECCIÓN CINEMATOGRAFICA

15.1. Influencia de la globalización en la dirección cinematográfica

15.2. Solapamiento de tendencias

15.3. Los filmes de Hollywood

15.4 . Declive del neobarroco

15.5 . El realismo emergente

15.6. Austeridad formal y nuevos contenidos

BIBLIOGRAFÍA

A.A.V.V.(1995): *El cine americano actual*. Cahiers du Cinema. Madrid. Ediciones JC.

A.A.V.V. (1995): Cine- Ojo. *El Documental como creación*. Valencia: Filmoteca Generalitat Valenciana.

A.A.V.V. (1993): "Cine Japones". *Nosferatu*, Patronato Municipal de Cultura. San Sebastian: Ediciones Paidós

A.A.V.V. (2001): "Nuevas miradas del cine asiático". *Nosferatu*. Donostia Kultura.San Sebastián. Ediciones Paidós

Arijon, Daniel (1988): *Gramática del lenguaje audiovisual*. San Sebastián: Editorial Baroja

Bordwell, David; Thompson Kristin (1995). : *El arte cinematográfico. Introducción*. Barcelona: Ediciones Paidós

Bordwell, David (1996): *La narración en el cine de ficción*. Barcelona: Ediciones Paidós

Burch, Noël (1987): *El tragaluz del infinito (Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico)*. Madrid: Ediciones Cátedra, S.A

Burch, Noël (1979): *To the Distant Observer. Form and meaning in the Japanese Cinema*. London: Scholar Press

Chatman, Seymour (1990): *Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine*. Madrid: Editorial Taurus

Deleuze, Gilles (1984): *La imagen- movimiento .Estudios sobre cine 1*. Barcelona: Editorial Paidós

Deleuze, Gilles (1987): *La imagen -tiempo . Estudios sobre cine 2*. Barcelona: Ediciones Paidós

Gombrich, E.; Eribon, D.: (1992): *Lo que nos cuentan las imágenes*. Madrid: Editorial Debate

Gubern, Roman (1969): *Godard polémico*. Barcelona: Tusquets Editores

Hopewell, John (1989): *El cine español después de Franco*. Madrid: Ediciones Arquero

Horton, Andrew, S. (1991): *Comedy/Cinema/Theory*. England, Oxford: University of California Press

Rabiger, Michael (1989): *Dirección de Documentales*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión

Reisz, Karel (1980): *Técnica del montaje cinematográfico*. Madrid: Taurus, Ediciones S.A.

Stam; Robert (2001): *Teorías del cine*. Barcelona. Paidós.

Santos, Antonio (1993): *Kenji Mizoguchi*. Madrid: Ediciones Cátedra

Schmidt Margarita (1997): *Análisis de la Realización cinematográfica*. Madrid: Editorial Síntesis

Vidal Estevez, Manuel (1992): *Akira Kurosawa*. Madrid: Ediciones Cátedra