

Dirección cinematográfica

5º Curso Comunicación audiovisual. Grupo A. Curso 2011-12

Asignatura cuatrimestral de 2º ciclo: 6 créditos.

Profesor: Fernando Huertas.

Horario: L y M: 9h a 11h.

Tutorías: Lunes 11h a 13h. Despacho 216-6 (Edificio antiguo)

Correo: ferhuertas@ccinf.ucm.es

Dirección cinematográfica es la evolución directa de la asignatura Realización audiovisual de cuarto curso, por lo que el alumno deberá manejar los conocimientos teórico y prácticos impartidos en dicha materia con solvencia suficiente.

DESCRIPTOR: Estudio de los recursos formales, expresivos y técnicos del lenguaje cinematográfico y su articulación en los relatos fílmicos.

OBJETIVOS

En esta asignatura se pretende estudiar el proceso creativo que se lleva a cabo en la elaboración de un filme, la articulación de los diferentes elementos expresivos del lenguaje cinematográfico y el trabajo técnico y artístico del director y su equipo.

MÉTODO DOCENTE

La asignatura presenta una vertiente teórica y otra práctica. El programa teórico está estructurado en 10 temas en los que se abordan los procesos creativos, los elementos formales del lenguaje cinematográfico y su articulación, y el trabajo del director.

El método docente se apoya en clases teóricas en el aula, complementadas con análisis y visionados de películas, y ejercicios teórico-prácticos. La actividad práctica se centra en el diseño, preparación y realización en grupo de un cortometraje.

La docencia se desarrolla de manera que los conocimientos teóricos puedan verificarse y ampliarse en las actividades prácticas que se llevan a cabo. Las prácticas se realizarán en soporte vídeo.

EVALUACIÓN

La evaluación del alumno se llevará a cabo teniendo en cuenta distintos parámetros::

Prueba para valorar individualmente el conocimiento teórico-práctico (Examen)

Asistencia y participación en clase.

Realización de ejercicios teórico-prácticos individuales.

Aportación de cada alumno en la realización de la práctica colectiva.

Valoración global del trabajo práctico colectivo (cortometraje).

PROGRAMA:

1. FILME Y RELATO.

1.1. Discurso narrativo y discurso fílmico.

1.2. Peculiaridades del discurso fílmico.

1.3. Ficción /no ficción.

1.4. Criterios de construcción narrativa.

1.5. Estructuras básicas.

1.5.1. Las tramas y los conflictos.

1.5.2. Los acontecimientos y su organización.

1.5.3. Los flujos de información.

1.6. Unidades narrativas. Los núcleos.

1.6.1. Tipos de núcleos: Informativos. Descriptivos. Narrativos. Dramáticos.

1.6.2. Función de los núcleos.

1.7. La coherencia del relato.

1.7.1. Principios de ordenación: lógico, cronológico y dramático.

Bibliografía específica.

BARTHES, R.: **"Introducción al análisis estructural de los relatos"**, en Análisis

estructural del relato. Ed. Tiempo Contemporáneo. B. Aires, 1.972. pp. 9-43.

BORDWELL, D. y THOMSON, K. **El arte cinematográfico.** Barcelona. Paidós, 1995. pp. 64-101.

BREMOND, C.: **"La lógica de los posibles narrativos"**, en Análisis estructural

del relato, Op. cit. pp. 87-109.

BURCH, N.: **Praxis del cine.** Ed. Fundamentos. Madrid, 1.972. pp. 145-173.

COMPANY, J.M.: **El trazo de la letra en la imagen.** Ed. Cátedra.1987. pp.19-56.

CHATMAN, S. **Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine.** Madrid. Taurus, 1990.

DELLA VOLPE, G.: **Lo verosímil fílmico.** Ed. Ciencia Nueva. Madrid, 1.967. pp. 63-78.

GAUDRELAULT, A. y JOST, F. **El relato cinematográfico.** Ed. Paidós.

Barcelona 1995. pp. 25-153.

GENETTE, G. "**Fronteras del relato**", en Análisis estructural del relato,

BARTHES, y otros. Op. Cit. pp. 193-208.

MITRY, J.: **Estética y psicología del cine** Ed. siglo XXI. Mad.1978 Vol.II, pp. 420-451.

2. LA CREACION AUDIOVISUAL.

2.1. Creación artística. Naturaleza del acto creativo.

2.2. La creación cinematográfica.

2.2.1. Catarsis creadora o programación consciente.

2.2.3. Como acto intencional. Libre o condicionado.

2.3. La intuición artística.

2.3.1. Papel de la intuición en la creación.

2.4. La imaginación creativa.

2.4.1. Libre fantasear o búsqueda dirigida.

2.5. La experiencia.

2.5.1. La memoria y la memoria emocional.

2.6. El papel del inconsciente.

Bibliografía específica.

BERGSON, H.: **La evolución creadora.** Ed. Renacimiento. Madrid, 1.912.

FORGUS, R.M.: **Percepción, proceso básico en el desarrollo cognoscitivo.**

Ed. Trillas. México, 1.978. pp. 369-417.

GOLEMAN, D. **El espíritu creativo.** Ed. Vergara. B. Aires. 2000.

HUERTAS, L. F. **Estética del discurso audiovisual.** Ed. Mitre. Bar.1986. pp. 124-142.

KOESTLER, A.: **El acto de la creación.** Ed. Losada. Buenos Aires, 1.965.

LOPEZ QUINTAS, A.: **Estética de la creatividad.** Ed. Cátedra. Madrid, 1.977.

pp. 13-19, 163-288.

MARINA, J.A. **Teoría de la inteligencia creadora**. Ed. Anagrama. Bar. 2000. pp. 29-209.

3. EL DIRECTOR

3.1. El director como productor de mensajes audiovisuales.

3.2. Intencionalidad del director.

3.2.1. Intencionalidad narrativa y emocional. Posturas previas.

3.2.2. La invisibilidad del director y marcas de estilo.

3.3. La mirada del director.

3.3.1. Visualización del texto.

3.3.2. Interpretación de la acción.

3.4. El ámbito de trabajo del director.

3.4.1. Trabajo individual o colectivo.

3.4.2. El director y las aportaciones colectivas.

Bibliografía específica.

COSTA, J. **Diseño, Comunicación y Cultura**. Ed. Fundesco. 1994. pp. 84-140.

HUERTAS, L. F. **Estética del discurso audiovisual**. Ed. Mitre. Bar. 1986. pp.129-142.

MITRY, J.: **Estética y psicología del cine** Ed. Siglo XXI. Madrid, 1978. Vol. I, pp. 24-40.

MUNARI, B.: **Artista y designer**. Ed. Fernando Torres. Valencia, 1.974.

PERKINS, V.F.: **Lenguaje del cine**. Ed. Fundamentos. Madrid, 1.976. pp. 195-228.

4. EL TRABAJO DEL DIRECTOR.

4.1. El director ante el proyecto. (El guión).

4.1.1. Improvisación o estudio.

4.2. Actitud del director ante el proyecto.

4.2.1. Intencionalidad narrativa del autor.

4.3. El trabajo del director.

4.3.1. Definir los problemas de creación.

4.3.2. Establecer los objetivos comunicativos y estéticos.

4.3.3. Buscar de soluciones técnico-artísticas. El problema de la elección.

4.4. Decidir el tratamiento fílmico.

4.4.1. De la construcción imaginaria al filme.

4.4.2. La materialización de una decisión creativa.

4.4.3. Definición y selección de recursos expresivos.

4.4.3.1. Mostrar/ocultar/sugerir.

4.4.3.1. Dramatizar/desdramatizar.

4.4.3.1. Fragmentar/no fragmentar.

Bibliografía específica.

- BAZIN, A.: **Jean Renoir**. Artiach. Madrid, 1.973.
- BOGDANOVICH, P. **John Ford**. Ed. Fundamentos. Madrid. 1971. Pp. 41-102.
- HOWARD LAWSON, J.: **El proceso creador del film**. Ed. Artiach. Madrid., 1.974.
- MITRY, J.: **Estética y psicología del cine**. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1978
- PERKINS, V.F.: **Lenguaje del cine**. Ed. Fundamentos. Madrid, 1.976. pp. 142- 164.
- ST. JOHN MARNER, T. **Cómo dirigir cine**. Ed. Fundamentos. Mad.1972. pp. 35-113.
- TARKOVSKI, A. **Esculpir en el tiempo**. Ed. Rialp.S.A. Madrid. 1997.
- TRUFFAUT, F.: **El cine según Hitchcock**. Ed. Alianza. Madrid, 1.974.
- WEINBERG, H.G.: **El toque Lubitsch**. Ed. Lumen. Barcelona, 1.980.

5. TIEMPO, ESPACIO Y MOVIMIENTO.

5.1. La estructura dinámica del espacio y el tiempo.

- 5.1.1. El tiempo como continente independiente.
- 5.1.2. La duración del espacio.

5.2. La transformación del concepto movimiento.

- 5.2.1. Del desplazamiento al cambio.

5.3. El continuo tiempo/espacio/movimiento.

- 5.3.1. Concepción newtoniana del tiempo, del espacio y del movimiento.
- 5.3.2. La fusión espacio, tiempo y movimiento.

5.4. La "dinámica fílmica" o ritmo.

- 5.4.1. El concepto de ritmo.
- 5.4.2. El ritmo cinematográfico.

Bibliografía específica.

- CAPEK, M.: **El impacto filosófico en la física contemporánea**. Ed. Tecnos, Madrid, 1.973. pp. 155-293.
- FRAASEN, C. van B.: **Introducción a la filosofía del tiempo y del espacio**. Ed. Labor. Barcelona, 1.978.
- HUERTAS, L. F. **Estética del discurso audiovisual**. Ed. Mitre.Bar.1986. pp.161-170.
- MITRY, J.: **Estética y psicología del cine**. Ed. Siglo XXI. M. 1.978. Vol. II, pp. 213-451.
- MITRY, J.: **Historia del cine experimental**. Ed. Fernando Torres. Valc.1974. pp. 79-92.

RUSSELL, B.: **Fundamentos de Filosofía**. Plaza y Janés Ed. Bar. 1.975. pp. 299-321.

6. LA CÁMARA. COMPOSICIÓN DINÁMICA.

6.1. Principios de la composición fílmica.

6.1.1. Configuraciones continuamente variables.

6.1.2. El equilibrio dinámico de la composición.

6.2. Valor compositivo de los elementos.

6.2.1. Objetos inanimados (cosas).

6.2.2. Objetos animados (seres vivos).

6.3. Valor compositivo del ser humano.

6.3.1. El cuerpo.

6.3.2. El rostro.

6.3.3. La mirada.

6.4. Valor compositivo del movimiento.

6.4.1. Desplazamientos internos.

6.4.2. Desplazamientos externos.

6.5. Interrelación dinámica entre los componentes de la imagen.

Bibliografía específica.

ARNHEIM, R.: **Arte y percepción visual**. Ed. Alianza. Madrid, 1.979. pp. 449-484

DONDIS, D.A.: **La sintaxis de la imagen**. Ed. G. Gili. Barcelona, 1.978.

FELDMAN, S. **La composición de la imagen en movimiento**. Ed. Gedisa. Bar.1997.

pp. 81-115.

KANDINSKY, W.: **Punto y línea sobre plano**. Ed. Barral. Barcelona, 1,971.

KEPES, G.: **El lenguaje de la visión**. Ed. Infinito. B. Aires, 1.969.

PANOFSKY, E.: **La perspectiva como forma simbólica**. Tusquets, Ed. Barcelona, 1.978.

ROHMER, E.: **L'organisation de l'espace dans le "Faust" de Murnau**.

Union Générale D'Editions. París, 1.977.

ST. JOHN MARNER, T. **Cómo dirigir**. Ed. Fundamentos. Madrid. 1972. pp. 153-190.

VILLAIN, D. **El encuadre cinematográfico**. Ed. Paidós. Bar. 1997. pp. 49-80 y 97-130.

7. ARTICULACION DE LA PUESTA EN ESCENA.

7.1. El espacio escénico.

7.1.1. Naturaleza del espacio escénico

7.2. Dramaturgia y puesta en escena.

7.3. Puesta en escena y tratamiento fílmico.

7.4. El espacio y el tiempo en la puesta en escena.

7.5. La "construcción" de la puesta en escena.

Bibliografía específica.

APPIA, B.: **Investigaciones sobre el espacio escénico.** Alberto Corazón. Madrid, 1.970.

ASTRUC, A.: **"¿Qu'est-ce que la mise en scène?"**. Cahiers du Cinéma. nº 100.

París Octubre 1.959. pp. 13-16.

BETTETINI, G.: **Producción significativa y puesta en escena.** Ed. G. Gili.

Barcelona, 1.977. pp. 67-147.

BORDWELL, D. y THOMSON, K. **El arte cinematográfico.** Paidós, 1995. pp. 145-179.

EISENSTEIN, S.M. y NIJNY, V. **Mettre en scène.** Union Générale d'Editions. París.1.973.

ROHMER, E.: **L'organisation de l'espace dans le "Faust"** de Murnau.

Union Générale D'Editions. París, 1.977.

SANCHEZ-BIOSCA, V. **El montaje cinematográfico.** Ed. Paidós. 1.999. pp. 143-158.

SELDEN, S.: **La escena en acción.** EUDEBA. B. Aires, 1.960.

8. ARTICULACION AUDIOVISUAL.

8.1. Estructuras audiovisuales básicas.

8.1.1. Interacción imagen-sonido. Sonido diegético/Sonido no diegético

8.1.4. Conflicto audiovisual.

8.1.4. Sincronía/asincronía. Armonía/contrapunto.

8.2. Tiempo y espacio sonoro.

8.3. Ritmo sonoro/ritmo visual.

Bibliografía específica.

ADORNO, T. y EISLER, H.: **El cine y la música.** Ed. Fundamentos. Madrid, 1.976.

BORDWELL, D. y THOMSON, K. **El arte cinematográfico.** Paidós, 1995. pp. 292-332.

BURCH, N.: **Praxis del cine.** Ed. Fundamentos. Madrid, 1.972. pp. 96-107.

EISENSTEIN, S.M.: **El sentido del cine.** Siglo XXI. B.Aires, 1.974. pp. 13-53 y 115-157.

HOWARD, J.: **El proceso creador del film.** Ed. Artiach. Madrid, 1.974. pp. 129-214.

- MITRY, J.: **Estética y psicología del cine** Ed. siglo XXI. Mad. 1978. Vol.I. pp. 339-391.
- MITRY, J.: **Historia del cine experimental**. Fdo. Torres, Ed. Val., 1.974. pp. 201-248.
- SÁNCHEZ-BIOSCA, V. **El montaje cinematográfico**. Ed. Paidós. 1.999. pp. 249-262.
- VILLANI, D. **El encuadre cinematográfico**. Ed. Paidós. 1997. pp. 81-96.

9. EL ACTOR.

9.1. El actor de cine.

- 9.1.1. Peculiaridades de la realización cinematográfica.

9.2. El actor y el personaje. Distintas teorías.

- 9.1.1. Construcción del personaje.
- 9.1.2. Verosimilitud y credibilidad del personaje.
- 9.1.3. Las aportaciones del actor.

9.3. La interpretación

- 9.3.1. La construcción de los diálogos
- 9.3.2. La mirada. El gesto. La acción.

9.4. El actor y el espacio dramático.

9.5. El actor y la cámara.

9.6. Relación entre el actor y el director.

Bibliografía específica.

- ABRUZZESE, A: **La imagen fílmica**. Ed. G. Gili. Barcelona, 1.978. pp. 67-133.
- ASLAN, O.: **El actor en el siglo XX**. G. Gili. Barcelona, 1.979. pp. 191-200.
- DUVIGNAUD, J.: **El actor**. Taurus Ed. Madrid, 1.966.
- HETHMON, H.R.: **El método del "Actor's Studio"**. Ed. Fundamentos. Madrid. 1.976.
- LOTMAN, N.: **Estética y semiótica del cine**. Ed. G. Gili. Barcelona, 1.979. pp. 117-130.
- PUDOVKIN, V.: **El actor en el film**. Ed. Losange. B. Aires, 1.954.
- PUDOVKIN, V. **El actor, el cine y el sistema de Stanislavsky**. Ed. Pueblos Unidos. S.A. Montevideo, 1.957.
- STANISLAVSKI, C.: **Manual del actor**. Ed. Diana. México, 1.968.
- TARKOVSKI, A. **Esculpir en el tiempo**. Ed. Rialp.S.A. Madrid. 1997. pp. 167-185.

10. LA EXPRESION.

10.1. La "expresión", elemento básico de la creación cinematográfica.

10.2. Dimensión psicológica de la expresión.

10.3. La expresión como manifestación externa.

10.3.1. Del sentimiento a la expresión.

10.3.2. Aspectos formales de la expresión.

10.4. Reconocimiento e interpretación de la expresión.

10.4.1. Innato o aprendido.

10.4.2. Interpretación inmediata o deducible.

10.4.3. Experiencia y convencionalismos compartidos.

10.5. Articulación comunicativa de la expresión.

10.5.1. El lenguaje del cuerpo. La expresión corporal.

10.5.1. El gesto. La expresión gestual.

10.5.1. La voz. La expresión sonora.

Bibliografía específica.

AUMONT, J. **La imagen.** Barcelona. Paidós, 1992. pp. 293-312.

BALAZS, B.: **El film. Evolución y esencia de un arte nuevo.** Ed. G. Gili.

Barcelona, 1.978. pp. 44-67.

BETTETINI, G.: **Producción significativa y puesta en escena.** Ed. G. Gili.

Barcelona, 1.977. pp. 101-105.

DAVIS, F.: **La comunicación no verbal.** Ed. Alianza. Madrid, 1.986.

FAST, J.: **El lenguaje del cuerpo.** Ed. Kairós, S.A. Barcelona, 1.979.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AUMONT, J. / BERGALA, A. y VERNET, M. **Estética del cine.** Barcelona.

BROWN, B. **Cinematografía teoría y práctica.** Ed. Omega. Barcelona, 2008

BURCH, N.: **Praxis del cine.** Ed. Fundamentos. Madrid, 1.972.

CATALÁ DOMÉNECH, J.M.: **La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica.** Ed. Paidós. Barcelona, 2001.

HOWARD LAWSON, J.: **El proceso creador del film.** Ed. Artiach. Madrid, 1.974.

KATZ, S. D. **Plano a plano. De la idea a la pantalla.** Plot ed. Madrid, 2000.

KATZ, S. D. **Rodando. La planificación de secuencias.** Plot ed. Madrid, 2000.

MITRY, J.: **Estética y psicología del cine** Ed. Siglo XXI. Madrid, 1978.

MURCH, Walter. **En el momento del parpadeo**. Ed. Ocho y medio. Madrid 2003.

MURCH, W. ONDAATJE, M. **El arte del montaje**. Ed. Plot. Madrid 2007.

PERKINS, V.F.: **Lenguaje del cine**. Ed. Fundamentos. Madrid, 1.976.

RABIGUER, M. **Dirección cinematográfica: Técnica y Estética**. Ed. Omega. Bar. 2009

SANCHEZ, R.C.: **El montaje cinematográfico, arte del movimiento**. Ed. La Crujía.

Buenos Aires, 2002.

TARKOVSKI, A. **Esculpir en el tiempo**. Ed. Rialp.S.A. Madrid. 1997.

TRUFFAUT, F.: **El cine según Hitchcock**. Ed. Alianza. Madrid, 1.974.