

DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA

5º CURSO COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (GRUPOS B y C)

Asignatura obligatoria Cuatrimestral de 2º ciclo: 6 créditos (CURSO 2011-2012)

Profesor: Rafael Rodríguez Tranche

Descriptor: Estudio de los mecanismos formales, técnicos y expresivos necesarios para la realización de discursos fílmicos. Interrelación de estos conocimientos con trabajos creativos en soporte digital.

Tutorías: 2º Cuatrimestre: lunes de 13 a 16 h. y miércoles de 13 a 16 h.

Despacho C-214 (edificio nuevo).

PROGRAMA

TEMA 1. LA ACCIÓN Y LOS DIÁLOGOS

- 1.1 Planificar la acción: acción visible y acción sugerida.
- 1.2 La construcción visual de los diálogos.
- 1.3 La secuencia como confluencia de acción y diálogos.

TEMA 2 LA ARTICULACIÓN DEL TIEMPO

- 2.1 Del tiempo narrativo a la imagen-tiempo.
- 2.2 Unidad temporal, elipsis y condensación.
- 2.3 Estructuras temporales complejas.

TEMA 3. EL CUADRO COMO UNIDAD COMPOSITIVA

- 3.1 La composición de la imagen: superficie y perspectiva.
- 3.2 Los formatos, la relación de aspecto y su incidencia en la composición.
- 3.3 Función expresiva de las ópticas.

TEMA 4. EL MOVIMIENTO COMO FACTOR EXPRESIVO

- 4.1 Cuadro estático y movimiento interno.
- 4.2 El cuadro dinámico: los movimientos externos.
- 4.3 El plano secuencia como "coreografía" de la acción.

TEMA 5. LA ARTICULACIÓN DEL ESPACIO

- 5.1 Espacio narrativo y espacio fílmico.
- 5.2 La creación del espacio y el punto de vista.
- 5.3 Espacio sonoro, sonido *off* y fuera de campo.

TEMA 6. LA LUZ, EL COLOR Y LA ILUMINACIÓN

- 6.1 Narrar con la luz y el color.
- 6.2 Estilos de iluminación.
- 6.3 El cine digital: cualidades y limitaciones.

TEMA 7. LA DIMENSIÓN AUDIOVISUAL DEL SONIDO

- 7.1 La banda sonora como partitura: el “tejido sonoro”.
- 7.2 Sincronías, asincronías y contrapunto: la imagen sonora.
- 7.3 El sonido como gestor narrativo.
- 7.4 El sonido como gestor del espacio: sistemas de “espacialización” en sala.

TEMA 8. EL MONTAJE: MOTOR DEL FILM

- 8.1 Montaje continuo/montaje discontinuo.
- 8.2 Reescribir desde la sala de montaje.
- 8.3 Nuevas formulaciones del montaje: montar, remontar y desmontar.

TEMA 9. FORMAS NARRATIVAS DE LA NO FICCIÓN

- 9.1 Realidad y ficción en las prácticas documentales.
- 9.2 Puesta en encuadre y montaje en la no ficción.
- 9.3 Formatos híbridos: documental de archivo, “metraje encontrado” y falso documental.

TEMA 10. SISTEMAS NO NARRATIVOS

- 10.1 Vanguardias plásticas y cine experimental.
- 10.2 Formulaciones plásticas: forma abstracta y forma asociativa.
- 10.3 El “postcine”: nuevos medios y soportes.

OBJETIVOS Y MÉTODO DOCENTE

Esta asignatura propone abordar de modo específico el proceso de creación y elaboración de discursos fílmicos desde la perspectiva del director y las competencias asumidas por él y su equipo. Su punto de partida son los conocimientos adquiridos previamente en la asignatura *Realización Audiovisual*. Para ello, la asignatura se estructura en dos ámbitos estrechamente vinculados: las clases teórico-prácticas en el aula y las prácticas realizadas por el alumno tanto de forma individual como en grupo.

La parte teórica de la asignatura está estructurada en 10 temas que abordan aspectos formales, creativos y técnicos esenciales del trabajo del director. A su vez, cada uno de estos temas se vincula con estilos y corrientes cinematográficas destacados de la Historia del cine (según el

temario adjunto). Todo ello se planteará a través de exposiciones, debates suscitados en el aula, visionados de diferentes obras audiovisuales, lecturas específicas y ejercicios programados.

En paralelo, y de forma progresiva, se acometerá un **Plan de prácticas** correspondiente a la carga lectiva práctica implícita en la asignatura. Dicho plan consistirá en la elaboración de ejercicios individuales en clase y dos ejercicios en grupo a partir de la experiencia desarrollada en la parte práctica de la asignatura *Realización Audiovisual*. La práctica inicial se llevará a cabo en las primeras semanas de clase y servirá para comprobar el nivel de los conocimientos previos adquiridos y establecer la dinámica de trabajo del grupo. La propuesta consiste en realizar un breve pieza documental. La segunda práctica será la principal y su elaboración se acometerá desde el comienzo de la asignatura en las fases de guión, puesta en escena, rodaje y montaje. Para ello se contará con el asesoramiento y supervisión del profesor de la asignatura.

CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

La calificación global de la asignatura se obtendrá por medio de varios procedimientos: la asistencia y participación en clase, la elaboración de pruebas y ejercicios individuales a lo largo del curso y, sobre todo, mediante la realización del examen final. En la medida en que la asignatura comporta una doble carga teórico-práctica, dicho examen reflejará esta circunstancia (siendo decisivo, como en cualquier enseñanza universitaria, el conocimiento de la materia a través de la bibliografía básica y la filmografía recomendada). Además, la aportación de cada alumno en la realización de la práctica principal de curso tendrá una incidencia destacada en la nota final (si bien su reflejo definitivo será las preguntas prácticas incluidas en el examen final individual).

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Blain Brown, *Cinematografía teoría y práctica*, Barcelona, Omega, 2008.
- Jacques Aumont, *Las teorías de los cineastas: las concepciones del cine de los grandes directores*, Barcelona, Paidós, 2004.
- David Bordwell y Kristin Thompson, *El arte cinematográfico*, Barcelona, Paidós, 1995.
- Joseph María Catalá, *La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica*, Barcelona, Paidós, 2001.
- Walter Murch y Michael Ondaatje, *El arte del montaje*, Madrid, Plot, 2007.

- Michael Rabiger, *Dirección cinematográfica: Técnica y Estética*, Barcelona, Omega, 2009.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Steven D. Katz, *Plano a plano. De la idea a la pantalla*, Madrid, Plot, 2000.
- Steven D. Katz, *Rodando. La planificación de secuencias*, Madrid, Plot, 2000.
- Vicente Sánchez-Biosca, *El montaje cinematográfico*, Barcelona, Paidós, 1996.
- Barry Salt, *Film Style & Technology. History and Analysis*, Londres, Starword, 1992.
- Michel Chion, *La audiovisión*, Paidós, Barcelona, 1992.
- David Bordwell, Janet Staiger, Kristin Thompson, *El cine clásico de Hollywood*, Barcelona, Paidós, 1997.