

Teoría y Técnica de la Realización, III

PARTE I: Fundamentos teóricos

TEMA 1.- Marco científico de la disciplina

1. Introducción.
2. El objeto de estudio: el discurso audiovisual.
3. Concepto de crítica.
4. Concepto de teoría.

TEMA 2.- Enfoques teóricos actuales

1. Metodología de análisis y creación.
2. Análisis semiótico. *Profesora:*
3. Influencia del género. *Dra. Margarita SCHMIDT NOGUERA*
4. El espacio fílmico.

TEMA 3.- Técnicas de la Realización Audiovisual

1. Concepto de técnica.
2. Técnica y tecnología.
3. Situación actual.
4. Estrategia y técnicas en el diseño audiovisual.

TEMA 4.- El diseño de Discursos Audiovisuales

1. El planteamiento Experimental.
2. El concepto de diseño aplicado al discurso audiovisual.
3. Función del discurso audiovisual.
4. Adecuación contextual y forma de expresión: metodología de diseño.

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad I

PARTE 1: Fundamentos teóricos

TEMA 1.-Marco científico de la disciplina

1. Introducción.
2. El objeto de estudio: el discurso audiovisual.
3. Concepto de crítica.
4. Concepto de teoría.

TEMA 2.-Enfoques teóricos actuales

1. Metodología de análisis y objetivos.
2. Análisis semiótico.
3. Influencia del psicoanálisis.
4. El análisis Neoformalista.

TEMA 3.-Técnicas de la Realización Audiovisual

1. Concepto de técnica.
2. Técnica y tecnología.
3. Situación actual.
4. Estrategia y técnicas en el diseño audiovisual.

TEMA 4.-El diseño de Discursos Audiovisuales

1. El planteamiento Experimental.
2. El concepto de diseño aplicado al discurso audiovisual.
3. Función del discurso audiovisual.
4. Adecuación contenido y forma de expresión: metodología de diseño.

PARTE 2: El Modelo Clásico en el discurso fílmico

TEMA 5.–El Modelo Clásico: orígenes y desarrollo

1. Génesis del Modelo Clásico.
2. Expresión y narración.
3. Diferentes aportaciones.
4. El «Modo de Representación Institucional».
5. Límites del Modelo.

TEMA 6.–Caracterización del Modelo Clásico

1. Herencia de la Literatura del siglo XIX.
2. Diferencias y similitudes entre Cine y Literatura.
3. Verosimilitud del discurso.
4. El proceso de identificación/proyección.
5. Transparencia del discurso.

TEMA 7.–Transacción comunicativa en el Modelo Clásico

1. Estructura de la transacción comunicativa.
2. El Sujeto Enunciador.
3. El Espectador Implícito.
4. Sujeto enunciador/espectador implícito.
5. Funciones y relaciones.

TEMA 8.–La figura del Narrador

1. Diferencias y similitudes entre Literatura y Cine.
2. Presencia/Ausencia de Narrador.
3. Relación Narrador/Narratorio.
4. Función expresiva del Narrador/es.
5. Diferentes técnicas; diferentes objetivos.

TEMA 9.–El Punto de Vista Perceptual

1. Imágenes visual y auditiva.
2. Objetividad y subjetividad del punto de vista.
3. Opciones narrativas y expresivas.
4. Implicaciones de las diferentes opciones.
5. Análisis y diseño.

TEMA 10.–El Punto de Vista Ideológico

1. Ideología y «Weltanschauung».
2. La ideología en el plano del contenido.
3. La ideología en el plano de la expresión.

4. Las técnicas de realización en función de la ideología.
5. Análisis y diseño.

TEMA 11.–La Interpretación en el Modelo Clásico

1. Breve Introducción histórica.
2. El actor cinematográfico.
3. El actor expresionista.
4. La puesta en escena Naturalista.
5. El Teatro de Arte de Moscú.

TEMA 12.–El «Sistema» de Stanislavski

1. Objetivos del «Sistema».
2. Formación del actor.
3. Preparación física.
4. Aptitudes y actitudes del actor.
5. La voz y la emoción.

TEMA 13.–Creación del personaje

1. La memoria emocional.
2. La composición exterior.
3. El actor y el personaje.
4. La observación al servicio del texto.
5. El «subtexto».

TEMA 14.–El «Método» de Lee Strasberg

1. Limitaciones del «Sistema».
2. Objetivos del «Método» de Lee Strasberg.
3. El actor y el personaje.
4. Técnicas de puesta en escena.
5. Aportaciones del psicoanálisis.

TEMA 15.–Técnicas del «Método»

1. La relajación/concentración.
2. La memoria emocional.
3. El momento privado.
4. Críticas al «Método».
5. Evolución y situación actual.

TEMA 16.–Los «Géneros Clásicos» en el contexto actual

1. Clasificación de documentos audiovisuales: Interés y dificultades.
2. El concepto de género y la trama teórica actual.

4. Las técnicas de realización en función de la ideología.
5. Análisis y diseño.

TEMA 11.–La Interpretación en el Modelo Clásico

1. Breve Introducción histórica.
2. El actor cinematográfico.
3. El actor expresionista.
4. La puesta en escena Naturalista.
5. El Teatro de Arte de Moscú.

TEMA 12.–El «Sistema» de Stanislavski

1. Objetivos del «Sistema».
2. Formación del actor.
3. Preparación física.
4. Aptitudes y actitudes del actor.
5. La voz y la emoción.

TEMA 13.–Creación del personaje

1. La memoria emocional.
2. La composición exterior.
3. El actor y el personaje.
4. La observación al servicio del texto.
5. El «subtexto».

TEMA 14.–El «Método» de Lee Strasberg

1. Limitaciones del «Sistema».
2. Objetivos del «Método» de Lee Strasberg.
3. El actor y el personaje.
4. Técnicas de puesta en escena.
5. Aportaciones del psicoanálisis.

TEMA 15.–Técnicas del «Método»

1. La relajación/concentración.
2. La memoria emocional.
3. El momento privado.
4. Críticas al «Método».
5. Evolución y situación actual.

TEMA 16.–Los «Géneros Clásicos» en el contexto actual

1. Clasificación de documentos audiovisuales: Interés y dificultades.
2. El concepto de género y la trama teórica actual.

3. Relaciones entre movimientos y géneros.
4. Relación entre diversos códigos expresivos.

TEMA 17.–Los principales géneros: evolución de los códigos

1. El Melodrama.
2. El «Western».
3. El Cine Negro.
4. La Comedia.
5. Otros géneros: Musical, Fantástico, etcétera.

TEMA 18.–Características formales del Cine Negro

1. Objetivos del género.
2. Iconografía.
3. Estructuras narrativas. El Narrador.
4. Estrategias y técnicas de la Realización.
5. Análisis y diseño.

TEMA 19.–Características formales de la Comedia

1. Objetivos del género.
2. Los mecanismos del humor.
3. Estructura del «Gag».
4. Estrategias y técnicas de la Realización.
5. Análisis y diseño.

PARTE III: Modelos de representación alternativos

TEMA 20.–Desplazamientos del Modelo Clásico

1. Transgresión innovación, y desarrollo del Modelo Clásico.
2. Principales autores: J. Renoir, C. Dreyer, O. Welles, A. Hitchcock, etcétera.
3. Relación Sujeto Enunciador/Espectador Implícito.
4. La trama teórica en la actualidad.
5. Análisis y diseño.

TEMA 21.–Revisión de la Escuela Soviética

1. Objetivos del discurso y Modelos de Representación.
2. Diferentes tendencias: Vertov, Eisenstein, Pudovkin, etcétera.
3. Aportaciones teóricas de Vertov.
4. Interrelaciones e influencias en las vanguardias europeas.

TEMA 22.–Desplazamientos formales en el Neorrealismo

1. Objetivos del Movimiento.
2. Estructuras narrativas.
3. Estrategias y técnicas de la Realización.
4. Realismo y vanguardia.
5. Evolución del Movimiento.

TEMA 23.–La Teoría de la «Distanciación» de Bertolt Brecht

1. Teatro y Cine.
2. Objetivos de las teorías de Bertolt Brecht.
3. Interrelación entre Brecht y el Cine.
4. Fragmentación de las Estructuras.

TEMA 24.–Las Técnicas de «Distanciación»

1. El espacio de la puesta en escena.
2. Técnicas de fragmentación.
3. Interrupción, contradicción y estructuras «refractarias».
4. El «Gestus» en el actor Brechtiano.
5. Función expresiva del «Song».

TEMA 25.–Aportaciones de los «Nuevos Cines» al Discurso Moderno

1. Introducción.
2. Los «Nuevos Cines».
3. Límites de los Movimientos.
4. Relevancia del trabajo de autor: Rivette, Godard, Straub, Rocha, etcétera.
5. Diversidad y riqueza de los planteamientos estéticos.

TEMA 26.–Los nuevos Realizadores y sus filmes

1. Enfoque del Realizador.
2. La «Dominante» del filme.
3. Estructura narrativa.
4. Estrategia y técnicas de la Realización.
5. Función de los elementos expresivos.

TEMA 27.–Características básicas del Discurso Moderno

1. Influencias de diversos códigos expresivos.
2. Realismo y verosimil fílmico.
3. Relación Sujeto Enunciador/Espectador Implícito.
4. Estructuras narrativas complejas.
5. Análisis y diseño.

TEMA 28.—Tendencias y estilos actuales

1. Interrelación diversos códigos expresivos.
2. Tecnología y técnicas de Realización.
3. Realizadores y filmes europeos.
4. Tendencias en Estados Unidos.
5. Otras aportaciones de: Latinoamérica, Japón, Países Arabes, etcétera.

MATERIAL DE ANALISIS Y DISEÑO

FILMES

- BARDEM, Juan Antonio: *Muerte de un ciclista*, 1957.
- BERGMAN, Ingmar: *Fanny y Alexander*, 1982.
- DREYER, Carl: *Ordet*, 1954.
- FELLINI, Federico: *Amarcord*, 1974.
- FASSBINDER, Rainer Werner: *El matrimonio de María Braun*, 1978.
- GODARD, Jean-Luc: *Tout Va Bien*, 1972.
- HAWKS, Howard: *La fiera de mi niña*, 1938.
- HUSTON, John: *La Reina de Africa*, 1952.
- McCAREY, Leo: *Sopa de ganso*, 1933.
- OPHULS, Max: *El placer*, 1952.
- PREMINGER, Otto: *Laura*, 1944.
- RENOIR, Jean: *La regla del juego*, 1939; *El río*, 1950.
- SCOTT, Ridley: *Blade Runner*, 1982.
- TATI, Jacques: *Las vacaciones de M. Hulot*, 1953.
- TARKOVSKY, Andrei: *Andrei Roublev*, 1966.
- WENDERS, Wim: *El cielo sobre Berlín*, 1989.

TEXTOS ESCRITOS

- ALAS, Leopoldo, «Clarín»: *Doña Berta*. Editorial Sílex, 1989.
- BRECHT, Bertolt: *La ópera de dos centavos*. Nueva Visión, Buenos Aires, 1981.
- GOMBROWICZ, Witold: *Ferdydurke*. Prefacio de Ernesto Sábato. Edhasa, 1984.
- HAMMETT, Dashiell: *El precio del delito*. Debate, Madrid, 1990.
- KUNDERA, Milan: *La inmortalidad*. Tusquets Editores, S. A., Barcelona, 1990.
- MAUPASSANT, Guy De: *Un día de campo y otros cuentos galantes*. Alianza Editorial, S. A., Madrid, 1981.
- POE, Edgar Allan: *Cuentos/1. El corazón delator*. Alianza Editorial, S. A., Madrid, 1970.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV.: *El cine soviético de todos los tiempos, 1924-1986*. Filmoteca Generalitat Valenciana, 1988.
- *Los «Nuevos cines europeos», 1955-1970*. Editorial Lerna, Barcelona, 1987.
- *Los años que conmovieron al cinema, las rupturas del 68*. Filmoteca Generalitat Valenciana, 1988.
- ADORNO, Theodor W., y EISLER, Hans: *El cine y la música*. Editorial Fundamentos, Madrid, 1981.
- ALMENDROS, Néstor: *Días de un cámara*. Seix Barral, Barcelona, 1983.
- ARIJON, Daniel: *Dramática del lenguaje audiovisual*. Editorial Baroja, S. A., San Sebastián, 1988.
- ASLAN, Odette: *El actor en el siglo XX*. Editorial Gustavo Gili, S. A., Barcelona, 1979.
- BARTHES, Roland: *La aventura semiológica*. Paidós Comunicación, Barcelona, 1990.
- BAZIN, André: *¿Qué es el Cine?* Ediciones Rialp, S. A., Madrid, 1959.
- BURCH, Noël: *El tragaluz del infinito (Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico)*. Ediciones Cátedra, S. A., Madrid, 1987.
- CHATMAN, Seymour: *Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine*. Editorial Taurus, Madrid, 1990.
- DELEUZE, Gilles: *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine, 1*. Paidós, Barcelona, 1984.
- *La imagen-tiempo. Estudio sobre cine, 2*. Paidós, Barcelona, 1987.
- DESUCHE, Jacques: *La técnica teatral de Bertolt Brecht*. Editorial Oikos Tau, S. A., Barcelona, 1968.
- GUBERN, Roman: *Godard polémico*. Tusquets Editores, Barcelona, 1969.
- *La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas*. Ediciones Akal, S. A., Madrid, 1989.
- REISZ, Karel: *Técnica del montaje cinematográfico*. Taurus Ediciones, S. A., Madrid, 1980 (3.ª ed.).
- RABIGER, Michael: *Dirección de documentales*. Focal Press. Instituto Oficial de Radio y Televisión, Madrid, 1989.
- SCHMIDT, Margarita: *Cine y vídeo educativo. Selección y diseño*. Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1987.
- TARNOWSKI, Jean-François: *Hitchcock: «Frenesi»/«Psicosis»*. Fernando Torres Editor, Valencia, 1978.
- TUDOR, Andrew: *Cine y Comunicación Social*. Editorial Gustavo Gili, S. A., Barcelona, 1975.
- VERTOV, Dziga: *Artículos, proyectos y diarios de trabajo*. Ediciones de La Flor, Buenos Aires, 1974.