

Dirección cinematográfica. Profesor: Fernando Huertas.
5º Curso Comunicación audiovisual. Grupo B.
Curso 2012-13 Asignatura cuatrimestral de 2º ciclo: 6 créditos.
Horario: L y X: 11h a 13h
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 filmicos.

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 parte teórica y la práctica hay que aprobarlas de manera independiente. No se hará media hasta que ambas hayan sido aprobadas..

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 BÁSICO.

1.- EL DIRECTOR.- El trabajo del Director.

- 1.1.- Artesano o creador.
- 1.2.- Director-autor.
- 1.3.- La creación artística.
 - 1.3.1.- La creatividad en el cine.
 - 1.3.2.- Improvisación o estudio.
 - 1.3.3.- Actividad creativa del Director.

2.- EL ESPECTADOR. Participación creadora.

- 2.1- El espectador invisible.
- 2.2- El saber del espectador.
- 2.3.- El espectador y el punto de vista.
- 2.4.- El espectador en el filme.

3.- EL ESPACIO. Articulación espacial de la imagen.

- 3.1.- Espacio interno.
 - 3.1.2.- El marco / la pantalla.
 - 3.1.3.- El encuadre. Tipos.
- 3.2.- Espacio externo.
 - 3.2.1.- Articulación del espacio fuera de campo.
- 3.3.- Dialéctica espacio interno/espacio externo.
- 4.4.- Principios básicos de composición.
 - 4.4.1.- Zonas compositivas
 - 4.4.2.- El valor de la mirada

4.- EL TIEMPO

- 4.1.- Tiempo real/tiempo de la imagen
- 4.2.- Duración de la imagen fílmica en función de:
 - Cantidad de información / Legibilidad / Intencionalidad
- 4.3.- Dinámica de los acontecimientos.
- 4.4.- Sensación de duración en el espectador

5.- EL MOVIMIENTO

- 5.1.- Movimiento interno (Cámara fija)
 - 5.1.1.- Configuración espacial fija
 - 5.1.2.- El movimiento como punto de máxima atención
 - 5.1.3.- Incidencia sobre el equilibrio espacial
- 5.2.- Movimiento externo. (Cámara móvil)
 - 5.2.1.- Configuración espacial continuamente variable
 - 5.2.2.- Tipos de movimientos
 - 5.2.3.- Incidencia sobre el equilibrio espacial
- 5.3.- Efecto Zoom, un movimiento falso.

6.- ARTICULACIÓN AUDIOVISUAL

- 6.1.- Elementos básicos. Posibilidades expresivas.
 - 6.1.1.-Fondo sonoro
 - 6.1.2.-Diálogos. Tipos y posibilidades
 - 6.1.3.-Efectos / Ruidos
 - 6.1.4.- La música / La música visual
 - 6.1.5.- Silencio
- 6.2.- Estructuras audiovisuales básicas
 - 6.2.1.- Sonido diegético / No diegético
- 6.3.- Interacción imagen/sonido
- 6.4.- Conflicto audiovisual
 - 6.4.1.- Sincronía/asincronía
 - 6.4.2.- Armonía/contrapunto
- 6.5.- Tiempo y espacio sonoro

7.- ELEMENTOS DE CONTINUIDAD.

- 7.1.- El raccord. Tipos de raccord:
 - Raccord estático / Raccord dinámico/ Falsos raccord
- 7.2.- Ejes de acción. Cómo se generan.
 - 7.2.1.- Función del eje
 - 7.2.2.- Ejes dominantes y ejes secundarios
 - 7.2.3.- Articulación de los ejes
 - 7.2.4.- Saltos de eje

8.- FRAGMENTAR. Fundamentos teóricos.

- 8.1.- Punto de vista múltiple
- 8.2.- Discontinuidad espacio-temporal
- 8.3.- Montaje externo
- 8.4.- La toma o el plano como unidad básica

9.-NO FRAGMENTAR.- Fundamentos teóricos.

- 9.1.- Punto de vista único
- 9.2.- Continuidad espacio-temporal
- 9.3.- Montaje “interno”
- 9.4.- Plano secuencia o “bloque” como unidad básica

10.- EL SUSPENSE.

- 10.1.- Estructura básica de suspense. Fases fundamentales.
- 10.2.- Articulación del suspense.
 - 10.2.1.- Estructuración y dosificación de la información.
 - 10.2.2.- Elementos básicos.

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.