DATOS BÁSICOS DE LA GUÍA DOCENTE:

Materia:	ANÁLISIS FÍLMICO		
Identificador:	30175		
Titulación:	GRADUADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. PLAN 2008 (BOE 15/12/2008)		
Módulo:	EXPERTO EN CINE		
Tipo:	OPTATIVA		
Curso:	3	**Periodo lectivo:**	Segundo Cuatrimestre
Créditos:	6	**Horas totales:**	150
Actividades Presenciales:	56	**Trabajo Autónomo:**	94
Idioma Principal:	Castellano	**Idioma Secundario:**	Castellano
Profesor:		**Correo electrónico:**	

PRESENTACIÓN:

El cine es un vehículo de ficción que se construye en un complejo ensamblaje de códigos y niveles técnicos, artísticos, narrativos, dramáticos, psicológicos y socioculturales. Un visionado destinado solo a la empatía con los personajes y la historia que se nos cuenta no abarca en análisis ni el estudio y la reflexión de estos niveles, ni sus intenciones. Esta asignatura está destinada a introducir al alumno en la reflexión crítica y el análisis de las películas, series de televisión y otros textos audiovisuales en todas sus dimensiones éticas, estéticas, narrativas, dramáticas, psicológicas, socio-históricas como productos culturales. El objetivo es que los alumnos adquieran herramientas de reflexión como futuros profesionales del cine y la televisión y como espectadores, como emisores y receptores de los relatos fílmicos, en una perspectiva global, profunda y con capacidad de análisis, comparación y disección de las películas como complejos mecanismos psicológicos, poderosos actos de comunicación cultural y piezas de expresión artística poliédricas.

COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:

Competencias Generales de la titulación	G01	Capacidad de análisis y síntesis
	G02	Resolución de problemas
	G03	Capacidad de organización y planificación
	G04	Uso de las tecnologías de la Información
	G07	Compromiso ético
	G08	Capacidad de trabajar en un contexto internacional
	G09	Capacidad de aplicar conocimientos
	G10	Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)
	G11	Capacidad de investigación
Competencias Específicas de la titulación	E08	Capacidad para analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.
	E13	Capacidad para buscar, seleccionar y sistematizar cualquier tipo de documento audiovisual en una base de datos, así como su utilización en diferentes soportes audiovisuales utilizando métodos digitales.de datos, así como su utilización en diferentes soportes audiovisuales utilizando métodos digitales
	E19	Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su actividad, en función de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.
	E21	Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera oral o por medios audiovisuales o informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
Resultados de Aprendizaje	R01	Analizar los códigos y niveles estructurales, narrativo-dramáticos, socio-históricos, psicológicos, estéticos y culturales de un producto fílmico.
	R02	Escribir una crítica cinematográfica en cualquier soporte y pensar de manera crítica.
	R03	Conocer la historia del cine, la literatura y el arte y la estética cinematográfica.
	R04	Comparar diferentes manifestaciones artísticas.
	R05	Analizar estructuras narrativas y dramáticas profundas en productos cinematográficos.

REQUISITOS PREVIOS:

Es importante, para cursar esta asignatura, haber asistido a la materia "Historia estética del cine" y tener conocimientos específicos en lenguaje cinematográfico. Cultura cinematográfica amplia, dimensión crítica y capacidad e interés por el debate y la reflexión.

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:

Contenidos de la materia:

1 - ¿QUÉ ES EL ANÁLISIS FÍLMICO? El crítico artista.
2 - EL CONTEXTO. Condicionantes para el análisis fílmico. Elementos que deben informar, no determinar el análisis ni prejuiciarlo.
2.1 - Referentes biográficos (doctrina del auteur), históricos, sociológicos, políticos, religiosos, culturales, antropológicos, etc.
2.2 - Movimiento estético o estrategia comercial
2.3 - Producción: marco económico y tecnológico del producto
2.4 - Temática y argumento
2.5 - Estrategias de mercado, propuestas ideológicas, estéticas o teóricas que lo explican
3 - ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LAS HERMENÉUTICA FÍLMICA: EL GIRO ESTRUCTURALISTA, POSTESTRUCTURALISMO Y PROPUESTAS RECIENTES
4 - ANÁLISIS DE LA FORMA FÍLMICA. DISPOSITIVOS DE REPRESENTACIÓN
5 - ANÁLISIS DE LA REPRESENTACIÓN VISUAL Y SONORA
5.1 - Construcción del encuadre: formato, cuadro, escalas, composición plástica, etc.
5.2 - Construcción de la imagen fotográfica: colorimetría, iluminación, profundidad de campo, efectos visuales, angulaciones (picados, contrapicados...), gestión de los términos espaciales
5.3 - Diseño de sonido: banda sonora de ruidos y efectos, partitura musical.
6 - DISPOSITIVO NARRATIVO
6.1 - Género o subgénero
6.2 - Estructuras y disposiciones narrativas: lineal, cíclica, retrospectiva (flashback), proyectiva (flash forward)
6.3 - Articulación del relato: focalización, narradores, voces narrativas
6.4 - Conflictos dramáticos y actantes (personajes que los encarnan)
6.6 - Vertebración del guion: diálogos, situaciones, excursus
6.7 - Marcas de enunciación: sujeto de la enunciación, enunciatario...
6.8 - Ocularizaciones y auricularizaciones
7 - PUESTA EN SERIE Y MONTAJE
7.1 - Planificación: escala de los planos, découpage, plano-secuencia.
7.2 - Puesta en serie: frecuencia de los planos, cadencia visual.
7.3 - Montaje: tempo, cadencia, ritmo, tipo de montaje.
8 - PUESTA EN ESCENA Y DIRECCIÓN DE ACTORES
8.1 - - Diseño de producción y dirección artística: escenografías (arquitecturas, decorados, locaciones), línea estética dominante, valores plásticos, iconografía, atrezo, mobiliario, vestuario, objetos significativos, paisajes, etc.
8.2 - Función de los objetos en la disposición escénica
8.3 - Desplazamiento en el escenario de actores (acting)
8.4 - Función de los sets e interacción entre decorados y personajes
9 - ESPECTADOR Y MODELO DE ESPECTÁCULO
9.1 - Fundamento del análisis, punto de partida para cualquier proceso hermenéutico
9.2 - Procesos de identificación (empatía) y proyección (rechazo)
9.3 - Modelo de espectáculo: primitivos (populares), clausurados (M.R.I.) y abiertos e interactivos (vanguardia).

La planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos (rendimiento del grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el calendario académico, etc.) y por tanto no deberá considerarse como definitiva y cerrada.

METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje a desarrollar:

Sesiones teóricas: Para las sesiones teóricas se usará fundamentalmente la clase magistral y se profundizará en los contenidos reflejados en el programa de la asignatura. Estas sesiones se han diseñado de forma interactiva: se apoyan siempre en ejemplos prácticos a través de diferentes medios audiovisuales como el DVD y los enlaces online, y se fomenta la participación del alumno con la formulación de preguntas (interrogantes activos) o la simulación de casos sobre los temas. De este modo, el alumno tiene mayor facilidad para asimilar los conceptos. Además, todo el contenido de clase quedará complementado por diversos textos y documentos con las principales ideas de cada tema.

Sesiones prácticas: A lo largo de la asignatura se plantean diversas actividades prácticas que buscan guiar al alumno en la asimilación de los contenidos expuestos y formarles en las competencias profesionales comentadas en la presente guía docente. La principal metodología práctica se centrará en la convergencia de esta asignatura con la producción de piezas individuales que se realizan en otras, promoviendo la dimensión reflexiva, apoyadas en los visionados de películas relacionadas con esas producciones.

La PDU será un instrumento importante para la comunicación entre profesor y alumno. Las pruebas que constituyen la evaluación continua serán planteadas como tareas con su normativa específica que se publicará en su momento.

Se admiten sugerencias de los estudiantes en relación con películas, series o fragmentos audiovisuales que se deseen analizar.

Durante todo el transcurso de la asignatura, el alumno es libre de solicitar sesiones de tutoría con el profesor para aclarar dudas y cuestiones.

Volumen de trabajo del alumno:

Modalidad organizativa	Métodos de enseñanza	Horas estimadas
Actividades Presenciales	Clase magistral	30
	Casos prácticos	26
Trabajo Autónomo	Asistencia a tutorías	2
	Estudio individual	50
	Preparación de trabajos individuales	34
	Tareas de investigación y búsqueda de información	6
	Lectura libre	2
	Horas totales:	150

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Obtención de la nota final:

Pruebas escritas:	55	%
Trabajos individuales:	45	%
TOTAL	100	%

*Las observaciones específicas sobre el sistema de evaluación serán comunicadas por escrito a los alumnos al inicio de la materia.

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:

Bibliografía básica:

AUMONT, Jacques y MICHEL, Marie. Análisis del film. Barcelona: Paidos 2002
ZUNZUNEGUI, Santos. La mirada cercana: microanálisis fílmico. Barcelona: Paidos, 2000. (Libro de lectura obligatoria)

Bibliografía recomendada:

BAECQUE, Antoine De (Comp.) Teoría y crítica del cine: avatares de una cinefilia. Barcelona: Paidos. 2005.
CARMONA, Ramón. Cómo se comenta un texto fílmico. Madrid: Cátedra, 2010.
ZUNZUNEGUI, Santos. Paisajes de la forma. Madrid: Cátedra, 1994.
PÉREZ GÓMEZ, Angel Antonio (Ed.) Cine para leer. Bilbao: Mensajero, 1992
STAM, Robert. Teorías del cine. Madrid: Paidós, 2001.
CASSETI, Franceso y DI CHIO, Federico. Cómo analizar un film. Barcelona: Paidós, 2007
ARHEIM, R. El cine como arte, Barcelona, Paidós, 1996 (4ª edición). AUMONT, J. y MARIE, M., Análisis del film. Barcelona, Paidós, 1990.
BORDWELL, D. La narración en el cine de ficción. Barcelona, Paidós comunicación, 1996. BRISSET, D.E. Análisis fílmico y audiovisual. Barcelona, UOC, 2011. CASETTI, F. y DE CHIO, F. Cómo analizar un film. Barcelona, Paidós, 1991. FERNÁNDEZ DIAZ, F. y MARTÍNEZ ABADÍA, J. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona, Paidós, 2003. GONZÁLEZ REQUENA, J. El análisis cinematográfico. Modelos teóricos, análisis, ejercicios de análisis. Madrid, Editorial Complutense, 1995. GAUDREAULT, A. y JOST, F. El relato cinematográfico: cine y narratología. Barcelona, Paidós, 1995. SALMON, C. Storytelling: la máquina de fabricar historias y formatear las mentes. Madrid, Península, 2008. SÁNCHEZ ESCALONILLA, A. Estrategias de guión cinematográfico. Barcelona, Ariel, 2001. STAM, R. Teorías del cine. Una introducción. Barcelona. Paidós, 2001. ZUMALDE, Imanol. La materialidad de la forma fílmica. Crítica de la (sin)razón postestructuralista. Bilbao, UPV, 2007. ZUNZUNEGUI, S. Pensar la imagen. Madrid, Cátedra/ Universidad del País Vasco, 1989.

Páginas web recomendadas:

Cachiers du cinema	www.cahiersducinema.com
Cahiers du Cinema España	www.caimanediciones.es
Cinemanía	www.cinemanía.es
Dirigido Por	www.dirigidopor.com
Film Affinity	www.filmaffinity.com
Fotogramas	www.fotogramas.es
Sense of of Cinema	www.senseofcinema.com
Sight and Sound	www.bfi.org.uk/sightandsound/
Box Office España	www.eleconomista,es/boxoffice
Rotten Tomatos	www.rottentomatos.com
Variety	www.variety.com
Preview	www.preview.com
Cine divergente	http://cinedivergente.com/

* Guía Docente sujeta a modificaciones