

Curso Académico: (2023 / 2024)

Fecha de revisión: 14-04-2023

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Comunicación

Coordinador/a: ARANZUBIA COB, ASIER

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 6.0

Curso : 2 Cuatrimestre : 1

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Teoría de la Imagen
Psicología de los medios audiovisuales

OBJETIVOS

1. Conocer los fundamentos del análisis en contraposición con los de la crítica, así como su instrumental conceptual y sus técnicas de exploración del texto audiovisual.
2. Capacidad para identificar y analizar los mecanismos que determinan la producción de significados y la conformación de un estilo en la imagen en movimiento. Habilidades elementales para el análisis de la construcción formal y narrativa de los relatos audiovisuales.
3. Desarrollo de una capacidad crítica y creativa respecto al discurso audiovisual y a su evolución en el contexto de la cultura audiovisual contemporánea.
4. Perfilar y llevar a cabo de forma pertinente análisis de textos audiovisuales, tanto en formato escrito como audiovisual.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

- Tema 1. ¿Qué es el análisis de la imagen audiovisual? Diferencias entre la crítica y el análisis.
Tema 2. ¿Qué es el análisis de la imagen audiovisual? Instrumental y métodos.
Tema 3. Puesta en escena I: decorados y atrezzo.
Tema 4. Puesta en escena II: vestuario, maquillaje e interpretación.
Tema 5. Puesta en escena III: iluminación.
Tema 6. El régimen narrativo del suspense
Tema 7. El plano: color, velocidad y perspectiva
Tema 8. Encuadre: dimensiones del cuadro, fuera de campo, posición y encuadre móvil
Tema 9. Montaje I: transiciones, relaciones entre planos (gráfica, rítmica y temporal)
Tema 10. Montaje II: continuidad
Tema 11. Montaje III: discontinuidad
Tema 12. El sonido

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

1. Clases magistrales
Adquisición de conocimientos teóricos y comentario de casos.
2. Clases prácticas
Análisis de fragmentos. Trabajos prácticos tutorizados. Exposición y comentario.
3. Trabajo del estudiante
Estudio tutorizado de contenidos teórico-prácticos y de materiales docentes.
Elaboración de ejercicios prácticos.

Clases teóricas: tutorías individuales

Clases prácticas: tutorías colectivas

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Modelo A Evaluación continua

Exámen teórico: 40% de la nota final

Evaluación de trabajos prácticos (varias prácticas individuales y una colectiva): 60% de la nota final

Aquellos alumnos que se acojan a la evaluación continua tendrán que aprobar el examen final (es decir, tendrán que obtener al menos el 50% de la puntuación total del examen) para que se les pueda sumar la nota de la parte práctica de la asignatura. Es decir, en ningún caso se podrá aprobar la asignatura si se suspende el examen final.

Modelo B Examen oficial

Examen teórico, hasta el 60% de la nota final

Peso porcentual del Examen Final: 40

Peso porcentual del resto de la evaluación: 60

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Aranzubia, A. Los mecanismos comunicativos del cine de todos los días: antología del Colectivo Marta Hernández y Javier Maqua, Santander, Shangrila, 2016
- Aumont, J. y Marie, M. Análisis del film, Barcelona, Paidós, 1993
- Casetti, F. y Di Chio, F. Cómo analizar un film,, Barcelona, Paidós., 2007
- Gibbs, J. y Pye, D. Style and Meaning: Studies in the detailed analysis of Film, Manchester University Press, 2005
- Gómez-Tarín, F. J. y Marzal, J. (Coords.) Diccionario de conceptos y términos audiovisuales. Herramientas para el análisis fílmico., Cátedra, 2015
- Jullier, L. ¿Qué es una buena película?, Barcelona, Paidós., 206
- Mackendrick, A. On film-making. Manual de escritura y realización cinematográfica., Jaguar, 2013
- Zumalde, I. La materialidad de la forma fílmica, Universidad del País Vasco, 2006
- Zunzunegui, S. La mirada cercana: microanálisis fílmico, Barcelona, Paidós, 1996

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Aranzubia, A. Alexander Mackendrick, Cátedra, 2011
- Bazin, A. ¿Qué es el cine?, Rail, 2008
- Bordwell, D. Pandora's Digital Box, The Irvington Way Institute Press, 2012
- Bordwell, D. El significado del film, Paidós, 1995
- Bresson, R. Notas sobre el cinematógrafo, Ardora Ediciones, 1997
- Carmona, R. Cómo se comenta un texto fílmico, Cátedra, 2010
- Chion, M. El cine y sus oficios, Cátedra, 1992
- Darley, A. Cultura visual digital, Paidós, 2002
- Dyer, R. Las estrellas cinematográficas, Paidós, 1980
- Eisenstein, S. M. Reflexiones de un cineasta, Lumen, 1970
- Gianneti, L. Understanding Movies, Prentice Hall, 2001
- González Requena, J y Ortiz de Zárate, A. El spot publicitario. La metamorfosis del deseo, Cátedra, 1995
- González Requena, J. El análisis cinematográfico, Editorial Complutense, 1995
- Gutiérrez San Miguel, B. Teoría de la narración audiovisual, Cátedra, 2006
- Jullier, L. El sonido en el cine, Paidós, 2007
- Katz, S. D. Film Directing. Shot by Shot, Michael Wiese, 2019
- Ledo, M. Del cine ojo a Dogma 95. Paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental, Paidós, 2003
- Marzal, J. y otros (eds.) Metodologías de análisis del film, Edipo, 2007
- Nacache, J. El cine de Hollywood, Acento, 1997
- Naremore, J. Acting Cinema, University of California Press, 1988
- Pérez, X. El segmento crítico, Episteme, 1998

- Sontag, S. Contra la interpretación, Seix-Barral, 1969
- VV.AA. Breaking Bad. 530 gramos (de papel) para serieadictos no rehabilitados, Errata Naturae, 2013
- Villain, D. El encuadre cinematográfico, Paidós, 1997
- Zubiaur, N. E. Peter Weir, Cátedra, 2013
- Zumalde, I. Los placeres de la vista, Ediciones de la Filmoteca de Valencia, 2002
- Zunzunegui, S. Paisajes de la forma, Cátedra, 1994