Teorías del espectáculo y la comunicación

Información del Plan Docente

Curso académico: 2023/24
Asignatura: Teorías del espectáculo y la comunicación
Docente: Dr. José Gabriel Lorenzo López **Correo electrónico:** joseg.lorlop@educa.jcyl.es
Titulación: Graduado/-a en Arte dramático, Especialidad de Dirección escénica y Dramaturgia
Créditos ECTS: 5
Curso: 4º
Periodo de impartición: Anual
Tipo de asignatura: Formación básica
Materia: Teorías del espectáculo y la comunicación

Información sobre la Asignatura

1. Breve descripción de la asignatura
Los contenidos de la asignatura reflejarán cómo se lleva a cabo un análisis integral y completo de una película. Se enseñará a evaluar las decisiones del director de cine a nivel estético y dramático a través de la puesta en escena. De este modo, se facilitarán herramientas para analizar el trabajo de planificación, fotografía, arte, montaje y música. Es decir, cómo se aúnan los distintos departamentos que participan en un largometraje para lograr una obra cohesionada y coherente entre la forma y el fondo con el objetivo de transmitir las ideas que emanan de la película.

2. Objetivos de la asignatura
El objetivo de la asignatura es proporcionar al alumnado el conocimiento básico de la estética audiovisual para lograr mayor rigor analítico, al mismo tiempo que le permita desentrañar las ideas visuales que cuenta la historia que se desarrolla a partir del guion.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título

4. Competencias y resultados de aprendizaje (Según Decreto 58/2011, de 15 de septiembre, por el que se establece el plan de estudios de las especialidades de Dirección escénica y Dramaturgia e Interpretación, de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en la Comunidad de Castilla y León).

4.1. Competencias generales
1. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
2. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
3. Concebir propuestas escénicas que fundamentan el espectáculo, generando y analizando conceptos, textos e imágenes y valorando sus propiedades representativas y su calidad estética.

4.2. Competencias específicas
1. Conocer la estructura de comunicación que se establece entre la pantalla y el público.
2. Conocer los elementos que conforman la crítica y la recepción cinematográfica.

3. Reconocer los diferentes estilos cinematográficos y sus características para fundamentar la crítica.
4. Conocer el horizonte de expectativa del espectador.

4.3. Resultados de aprendizaje

1. Ser capaz de comprender la profundidad dramática y estética de la obra cinematográfica a través de la escritura visual.
2. Obtener las capacidades que permiten entender en su totalidad la obra cinematográfica.
3. Adquirir el conocimiento de vocabulario específico y concreto de la materia.

5. Contenidos

5.1. Breve descripción de los contenidos (según Decreto 58/2011)

1. Acercarse al pensamiento del director como creador de una obra cinematográfica.
2. Profundizar en la comprensión de los distintos niveles de lectura que otorga una obra cinematográfica.

5.2. Temario

1. ¿Qué es el análisis cinematográfico? ¿Cómo se analiza una obra cinematográfica?
2. Las decisiones del guionista: conflictos e idea controladora.
   Las decisiones del director: planificación y dirección de actores.
   Las decisiones del director de fotografía: iluminación.
   Las decisiones del sonidista: el lenguaje sonoro de la película.
   Las decisiones del montador: la reescritura visual de la película.
   Las decisiones de la dirección de arte: los motivos tridimensionales de la película
3. Elementos expresivos del lenguaje visual. Los siete componentes visuales de la imagen fílmica: espacio, línea, forma, tono, color, movimiento y ritmo.

Espacio: perspectiva, la pantalla cinematográfica como herramienta del espacio y ambigüedad espacial.
Línea: simetría y equilibrio, punto de impacto visual, escala y proporción.
Forma: bidimensionalidad y tridimensionalidad. Cuadrado y cubo, círculo y esfera, triángulo equilátero y pirámide.
Tono: Claves tonales de tensión visual. Coincidencia o disparidad tonal.
Color: matiz, brillo y saturación.
Movimiento: desplazamiento de objetos y personajes, movimientos de cámara y desplazamiento de la mirada del espectador a través de la pantalla.
Ritmo: ritmo cinematográfico y tempo dramático. Composición de encuadres mediante objetos estáticos y en movimiento. Ritmo de montaje: continuidad y fragmentación.

6. Metodología

Metodología		Total
1	Clases prácticas y teórico – prácticas	65 h.
2	Pruebas de evaluación (orales y/o escritas)	5 h.
3	Tutorías	5 h.
4	Estudio y trabajo autónomo del alumnado	75 h.
TOTALES		150 h.

En clase se permitirá uso de los dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, tablets, etc.) siempre que la docente lo autorice y solamente con fines relacionados con la actividad docente.

7. Evaluación

7.1 Sistema de evaluación continua

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia no superen el **20 %** de la asignatura (un total de **6** clases).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación continua		
	Convocatoria ordinaria	**Convocatoria extraordinaria**
Participación y actitudes del alumno en clase	10%	10%
Análisis escrito de una película (15-20 págs. aprox.) y exposición oral del trabajo	90%	90%
Total	100%	100%

Es imprescindible aprobar todas las actividades y pruebas de evaluación para superar el curso.

7.2 Sistema de evaluación sustitutoria

Deberán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia superen el **20 %** de la asignatura (un total de **6** clases).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación sustitutoria		
	Convocatoria ordinaria	**Convocatoria extraordinaria**
Análisis escrito de una película (15-20 págs. aprox.) y exposición oral del trabajo	50%	50%
Prueba escrita (Examen teórico de los conceptos impartidos en clase)	50%	50%
Total	100%	100%

Es imprescindible aprobar todas las actividades y pruebas de evaluación para superar el curso.

8. Criterios de evaluación

1. Participación y atención en clase.
2. Capacidad de análisis, pensamiento crítico y coherencia en la exposición de las ideas en el trabajo que hay que realizar sobre una película.
3. Redacción, capacidad expresiva y adecuación a las normas ortográficas.
4. Presentación oral del trabajo adecuándose a las pautas de la asignatura.

5. Las faltas graves de ortografía y sintaxis, los contrasentidos argumentativos y/o conceptuales y la carencia de elementos nucleares para desarrollar adecuadamente la cuestión serán tenidos en cuenta en la evaluación. Se tendrán en cuenta igualmente aspectos como el nivel de redacción, la precisión terminológica y la preocupación por el orden expositivo. Se restará 0,10 de la nota de cada ejercicio por cada falta que se observe.

9. Bibliografía y otros recursos

BORDWELL, David y THOMPSON, Katrin (2003). *Arte cinematográfico*. Mc Graw Hill, Madrid.
DONDIS, Donis A. (1990). *La sintaxis de la imagen*. *Introducción al alfabeto visual*. Gustavo Gili, Barcelona.
LUMET, Sydney (1999). *Así se hacen las películas*. Rialp, Madrid.
MERCADO, Gustavo (2020). *El lenguaje de las ópticas. El poder de las ópticas y su expresividad en el cine*. Anaya, Madrid.
SÁNCHEZ-ESCALONILLA, Antonio (2016). *Del guion a la pantalla*. Ariel, Barcelona.
SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis (2012). *Historia del cine: Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Alianza Editorial, Madrid
SANGRO, Pedro (2011). *La práctica del visionado cinematográfico*. Síntesis, Madrid.