

Análisis fílmico

Información del Plan Docente

Curso académico: 2024/25

Asignatura: Análisis fílmico

Docente: José Gabriel Lorenzo López

Correo electrónico: joseg.lorlop@educa.jcyl.com

Titulación: Graduado/-a en Arte dramático, Especialidad de Dirección escénica y Dramaturgia

Créditos ECTS: 4

Curso: 3º

Periodo de impartición: Anual

Tipo de asignatura: Optativa

Materia:

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. En este sentido, la asignatura pretende que el espectador domine la estética del medio 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.

2. Objetivos de la asignatura

Los objetivos de la asignatura van dirigidos a aportar las herramientas que el alumnado necesita para conocer el modo en que se analizan las claves de un largometraje con el fin de que la experiencia audiovisual sea más completa y la opinión sobre una película sea más formada y profesional.

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. Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad para automotivarse y organizarse en los procesos creativos.

2. Fomentar la expresión y creación personal, integrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo; asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera equilibrada el éxito social.

3. Investigar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.

4.2. Competencias específicas

1. Alcanzar disciplina y capacidad analítica.

2. Fomentar el sentido crítico del alumno ante las películas que observa.

3. Capacitar al alumno para llevar a cabo un análisis entre la forma y el fondo de una película.

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.

5. Contenidos

– Acercarse al pensamiento del director como creador de una obra cinematográfica.

– Profundizar en la comprensión de los distintos niveles de lectura que otorga una obra cinematográfica.

Temario

- Tema 1: ¿Qué es el análisis cinematográfico? ¿Cómo se analiza una obra cinematográfica?

- Tema 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

- Tema 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 teóricas, teórico - prácticas	48 h.
2	Exposiciones en clase sobre trabajos previamente pactados con el docente	10 h.
3	Tutorías	2 h.
4	Estudio personal, trabajos , ensayos en grupo y/o lecturas	60 h.
TOTALES		120 h.

El uso de dispositivos tecnológicos durante las clases con fines ajenos a los propios del curso (como son tomar apuntes, investigar, contrastar información o usar recursos didácticos) tendrá una repercusión muy negativa en la evaluación.

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** faltas).

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 alumnado en clase	10%	10%
Trabajo escrito y exposición oral	40%	40%
Prueba escrita	50%	50%
Total	100%	100%

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** faltas).

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

Sistema de evaluación sustitutoria		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Trabajo escrito y exposición oral	25%	25%
Ejercicio de análisis propuesto por el docente	25%	25%
Prueba escrita	50%	50%
Total	100%	100%

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

8. Criterios de evaluación

1. Conocimiento de los contenidos de la asignatura.
2. Capacidad analítica.
3. Capacidad de relación de ideas.
4. Uso adecuado de la terminología específica de la asignatura.
5. Corrección y claridad en la expresión oral y escrita.
6. 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

1. Bordwell, David y Thompson Katrin (2003): *Arte cinematográfico*. Mc Graw Hill, Madrid.
2. Dondis, Donis A. (1990): *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Gustavo Gili, Barcelona.
3. Lumet, Sydney (1999): *Así se hacen las películas*. Rialp, Madrid.
4. Sánchez-Escalonilla, Antonio (2016): *Del guion a la pantalla*. Ariel, Barcelona.
5. Sánchez Noriega, José Luis (2012): *Historia del cine: Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Alianza Editorial, Madrid
6. Sangro, Pedro (2011): *La práctica del visionado cinematográfico*. Síntesis, Madrid.