

PROGRAMA DE ASIGNATURA
CURSO ACADÉMICO 2009/2010

Fecha de Edición: 07/09/2009

<u>Área de Titulación:</u>	BELLAS ARTES
<u>Asignatura:</u>	Teoría y Práctica del Relato Fílmico
<u>Curso:</u>	Todos los cursos
<u>Duración :</u>	Cuatrimestral
<u>Carácter:</u>	Genérica
<u>Créditos:</u>	6
<u>Profesora:</u>	Laura García Pousa

1. Objetivos del programa

Las transformaciones en el campo cultural, las nuevas formas constructivas, los nuevos modelos de representación que generan la controversia intelectual afectan directamente a la impresión de la realidad y, en un sentido cinematográfico último, a la construcción del relato.

La orquestación artística y estilística que va desde la producción hasta la postproducción crea detalles que, aunque aparentemente no son esenciales, se convierten en garantes de autenticidad, modificando así las bases estructurales del relato. El análisis del relato cinematográfico juega así un papel fundamental para la comprensión, el entendimiento y el desarrollo del qué, el cómo y el cuándo de la historia que marca el guión.

El objetivo de la asignatura es acercar al alumno los conceptos de la narración, en un encuentro con la historia y el análisis de las obras audiovisuales que le permita tener un criterio propio en el momento de elaborar sus proyectos personales y grupales a lo largo del curso.

Con una base teórica basada en la narratología cinematográfica, nos aproximaremos a la reflexión y al estudio crítico de largometrajes y cortometrajes, tanto de ficción como de no ficción. Una herramienta más que junto con las lecciones específicas sobre la escritura de guión facilitarán nuevas lecturas y nuevas creaciones por parte del alumno.

2. Temario

LA NARRATOLOGÍA

- El relato y la ficción.
- El argumento y la escritura cinematográfica.
- Los elementos narrativos.
- Nuevas formas de narración. De la modernidad a la postmodernidad.

EL GUIÓN

- El guión literario.
- La historia. Sinopsis y tratamiento.
- Los temas y las tramas.
- La estructura dramática.
- Los géneros y su ruptura.

LOS PERSONAJES

- Conflictos y objetivos.
- Los diálogos. Texto y subtexto.
- El punto de vista. La focalización.
- La veracidad.

TIEMPOS Y ESPACIOS

- El espacio representado y el espacio sugerido.
- El tiempo y la temporalidad.

LA PELÍCULA

- Análisis fílmico.
- La crítica.

3. Desarrollo de la asignatura.

La asignatura combina la teoría narratológica y el estudio de la construcción de guión con prácticas, que incluyen lectura de textos, ejercicios de estructura dramática y lo planteado en clase tras los visionados de diferentes obras audiovisuales.

Se anima al alumno a escribir, a desarrollar y a experimentar con la escritura dramática. Tanto en grupo, en las actividades que se desarrollarán en el horario de clase, como individualmente, trabajando en el proyecto final que cada alumno entregará a final de curso y que consistirá en el guión de un cortometraje.

4. Forma de evaluación.

Dado el carácter práctico de la asignatura se aplicará la evaluación continua. Esto significa que en la convocatoria de junio no habrá examen final. El proyecto final se entregará dentro del horario de exámenes el 01/06/2010 (aula 215, en horario de 14.45 a 16.45) en la convocatoria de junio y el 14/09/2010 (aula 201, en horario de 14.45 a 16.45) en la convocatoria de septiembre.

Las fechas de entrega de los trabajos periódicos planteados en las clases serán anunciadas con antelación. Se exigirá la asistencia a clase y se valorará la participación.

La calificación final será el balance entre las notas de los trabajos entregados durante el curso, el proyecto final, la asistencia y la actitud participativa en las clases.

Los alumnos que no realicen ninguna entrega de los trabajos figurarán como no presentados en la calificación final.

Aquellos que por causa justificada no pudieran entregar alguno de los trabajos a lo largo del curso tendrán la posibilidad de entregarlo el día de examen junto con el proyecto final, pero sólo podrán aspirar a la calificación de Aprobado.

En la convocatoria de septiembre, además del proyecto final, los alumnos tendrán que presentar todos los trabajos realizados durante el curso y realizar una prueba teórica.

5. Bibliografía.

- ARISTÓTELES. *Poética*. Alianza Editorial. Madrid, 2004.
- AUMONT, Jacques; BERGALA, A. y MARIE, M. *Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Paidós Comunicación. Barcelona, 1995.
- BAZIN, André. *¿Qué es el cine?* Rialp. Libros de cine. Madrid, 2000.
- BARTHES, Roland. *Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces*. Paidós Ibérica, 2002.
- BLOOM, Harold. *El canon occidental: la escuela y los libros de todas las épocas*. Anagrama. Barcelona, 1995.
- BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. *El arte cinematográfico: una introducción*. Paidós. Barcelona, 1995.
- BORDWELL, David. *La narración en el cine de ficción*. Paidós. Barcelona, 1997.
- BURCH, NÖEL. *Praxis del cine*. Editorial Fundamentos. Colección Arte. España, 2004.
- CÓLLAS, Gérard. *Cine europeo. El desafío de la realidad*. Seminci. Valladolid, 1997.
- CHION, Michel. *Cómo se escribe un guión*. Cátedra. Madrid, 2003.
- FIELD, Syd. *El manual del guionista*. Plot. Madrid, 2005.
- FONT, Domènech. *Paisajes de la modernidad*. Paidós Ibérica. Barcelona, 2002.
- GAUDREAU, André y JOST, François. *El relato cinematográfico. Ciencia y narratología*. Paidós. Barcelona, 1995.
- MAMET, David. *Una profesión de putas*. Debate, Madrid, 2000.
- MCKEE, Robert. *El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*. Alba Editorial. Barcelona, 2005.
- MONTIEL, Alejandro. *Teorías del cine. Un balance histórico*. Montesinos. Biblioteca de divulgación temática. España, 1992.
- NICHOLS, Bill. *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Paidós, Comunicación Cine. Barcelona, 1997
- PLANTINGA, Carl. *Rhetoric and representation in nonfiction film*. Cambridge University Press. Cambridge, 1997.
- STAM, Robert. *Teorías del cine. Una introducción*. Paidós Comunicación 126 Cine. Barcelona, 2001.
- STAM, Robert; BURGOYNE, Robert; FLITTERMAN-LEWIS, Sandy. *Nuevos conceptos de la teoría del cine. Estructuralismo, semiótica, narratología, psicoanálisis, intertextualidad*. Paidós Comunicación 106 Cine. Barcelona, 1999.
- VANOYE, Francis. *Guiones modelo y modelos de guión*. Paidós. Barcelona, 1996.
- ZUNZUNEGUI, Santos. *La mirada cercana, microanálisis fílmico*. Paidós. Barcelona, 1996.
- <http://www.bfi.org.uk/sightandsound/feature/49386/>
- <http://www.filmlinc.com/>
- <http://www.revue-positif.net/>
- <http://www.cahiersducinema.com/>

