

OBJETIVOS

Introducir al alumno/a en los planteamientos teóricos y los principios prácticos que definen de forma específica la narración cinematográfica, de manera que alcance un grado esencial de capacitación para el análisis y la construcción de los relatos fílmicos.

PROGRAMA CURSO 2009-2010

- I. EL RELATO CINEMATOGRÁFICO
 1. Especificidad
 2. Elementos definidores
 3. El cine sonoro: un relato doble
- II. EL ANÁLISIS NARRATIVO DEL RELATO CINEMATOGRÁFICO
 1. Modelos de análisis narrativo
 2. Existentes
 3. Acontecimientos
 4. Transformaciones
 5. Interpretación
- III. REALIDAD, VEROSIMILITUD Y NARRACIÓN CINEMATOGRÁFICA
- IV. LOS GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS Y SU ESTRATEGIA NARRATIVA
- V. LA NARRACIÓN EN EL CINE NEGRO
- VI. POÉTICA Y RETÓRICA DEL RELATO CINEMATOGRÁFICO
 1. Poética, poéticas y micropoéticas
 - La pervivencia aristotélica en el cine
 - La construcción de una identidad creativa
 - Un caso paradigmático: Dogma
 - Otras poéticas.
 2. Retórica
 - Figuras de adición
 - Figuras de supresión
 - Figuras de sustitución
 - Figuras de intercambio o permutación
 3. Narrador, focalización, punto de vista y estilo cinematográfico
 4. Orden, duración y frecuencia como rasgos distintivos del relato
- VII. EL DIÁLOGO CINEMATOGRÁFICO: LENGUAJE, INTENCIONALIDAD Y SUBTEXTO
 1. El personaje y el lenguaje
 2. Monólogo
 3. Diálogo

4. Intencionalidad
 5. Subtexto
- VIII. EL SILENCIO EN LA NARRACIÓN CINEMATOGRAFICA
- IX. LA CONSTRUCCIÓN DEL RELATO CINEMATOGRAFICO
1. La Memoria Explicativa
 2. Storyline: el conflicto
 3. Sinopsis: los personajes y la acción
 4. Tratamiento: La trama y la estructura
 5. El formato del guión

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los alumnos deberán realizar, bajo propuesta del profesor, un trabajo de análisis e investigación de alguno de los temas del programa o bien la construcción de una propuesta de relato cinematográfico. Dicho trabajo constituirá el 40% de la nota final. Otro 40% de la nota final lo constituirá la evaluación del preceptivo examen. El 20% restante lo constituirá la participación en los **ejercicios y prácticas** que se realizarán a lo largo del curso.

BIBLIOGRAFÍA

- ALTMAN, R. (2000) *Los géneros cinematográficos*, Paidós, Barcelona
- ARISTÓTELES, (1985) *Poética*, Bosch, Barcelona
- ARISTÓTELES (1998) *Retórica*, Alianza Editorial, Madrid
- ARNHEIM (1984) *El cine como arte*, Paidós, Madrid
- AUMONT, J. y MARIE, M. (1992) *Análisis del film*, Paidós, Barcelona
- BORDWELL, D. (1996) *La narración en el cine de ficción*, Paidós, Barcelona
- BÜRCH, Noel (2003). *Praxis del cine*, Fundamentos, Madrid
- CARRIÈRE, J.-C. y BONITZER, P. (1991) *Prácticas del guión cinematográfico*, Barcelona
- CARRIÈRE, J.-C. (1997) *La película que no se ve*, Paidós, Barcelona
- CASSETTI, F / DI CHIO, F. (1996) *Cómo analizar un film*, Paidós, Barcelona
- FIELD, S. (1995) *El libro del guión*, Plot, Madrid
- GAUDREAU, A. y JOST, F. (1995) *El relato cinematográfico*, Paidós, Barcelona
- GODARD, J.-L. (1980) *Introducción a un verdadera historia del cine*, Ediciones Alphaville, Madrid
- GRUPO π (1987) *Retórica general*, Paidós, Barcelona

MITRY, J. (1989) *Estética y psicología del cine (Tomos I y II)*, Siglo XXI, Madrid

SEGER, L. (1993) *El arte de la adaptación. Cómo convertir hechos y ficciones en películas*, RIALP, Madrid

VANOYE, F. (1996) *Guiones modelo y modelos de guión. Argumentos clásicos y modernos en el cine*, Paidós, Barcelona

DOCUMENTOS AUDIOVISUALES

ALAS DE MARIPOSA (Juanma Bajo Ulloa, 1991)
AL FINAL DE LA ESCAPADA (Jean-Luc Godard, 1959)
ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO (Ridley Scott, 1979)
ANGUSTIA (Bigas Luna, 1987)
APOCALYPSE NOW (Francis Ford Coppola, 1979)
BABEL (González Iñárritu, 2006)
BAILAR EN LA OSCURIDAD (Lars Von Trier, 2000)
BELLE DE JOUR (Luis Buñuel, 1955)
BELLEZA ROBADA (Bernardo Bertolucci, 1996)
BLADE RUNNER (Ridley Scott, 1982)
BLOWUP (Michelangelo Antonioni, 1966)
CARTAS DESDE IWO JIMA (Clint Eastwood, 2006)
CELEBRACIÓN (Thomas Vinterberg, 1998)
CRÍA CUERVOS (Carlos Saura, 1975)
DELIVERANCE (John Boorman, 1972)
ELEPHANT (Gus Van Sant, 2002)
EL CAZADOR (Michael Cimino, 1976)
EL ESPÍRITU DE LA COLMENA (Víctor Erice, 2004)
EL MARIDO DE LA PELUQUERA (Patrice Leconte, 1990)
EL PADRINO (Francis Ford Coppola, 1972)
EL PIANISTA (Roman Polanski, 2002)
EL SUR (Víctor Erice, 1983)
EL ÚLTIMO METRO (François Truffaut, 1980)
EN CONSTRUCCIÓN (José Luis Guerín, 2000)
EN LA CIUDAD DE SYLVIA (José Luis Guerín, 2007)
HANA-BI (Takeshi Kitano, 1997)
HAPPY TOGETHER (Wong Kar-Wai, 1997)
LA DILIGENCIA (John Ford, 1939)
LA NARANJA MECÁNICA (Stanley Kubrick, 1971)
LA TORMENTA DE HIELO (Ang Lee, 1997)
LAS AMARGAS LÁGRIMAS DE PETRA VON KANT (R.W. Fassbinder, 1972)
LEO (José Luis Borau, 2000)
LOS CUATROSCIENTOS GOLPES (François Truffaut, 1959)
LOST IN TRANSLATION (Sofia Coppola, 2003)
MARATHON MAN (John Schlesinger, 1976)
MISSING (Costa Gavras, 1982)
OBABA (Montxo Armendáriz, 2005)
PARÍS, TEXAS (Wim Wenders, 1984)

PASEANDO A MISS DAISY (Bruce Beresford, 1989)
PERSONA (Ingmar Bergman, 1966)
PERROS DE PAJA (Sam Peckinpah, 1971)
QUIÉN PUEDE MATAR A UN NIÑO (Narciso Ibáñez Serrador, 1976)
SED DE MAL (Orson Welles, 1958)
SEVEN (David Fincher, 1995)
SOLAS (Benito Zambrano, 1998)
TAXI DRIVER (Martin Scorsese, 1976)
UNA HISTORIA DE VIOLENCIA (David Cronenberg, 2005)
UNA HISTORIA VERDADERA (David Lynch, 1999)