

IRAKASGAIAREN TITULUA/ EL LENGUAJE UNIVERSAL DEL CINE

Irakaslea/Profesor/a: Belén Ruiz Soroa

Ikasgaiaren azalpena/Descripción de la asignatura

Disfrutamos con películas y series de televisión sin ser conscientes de que, detrás de las imágenes aparentemente neutrales e inocuas de las ficciones audiovisuales, siempre hay un punto de vista que dirige nuestra mirada y emociones. Este curso es una introducción a los fundamentos del lenguaje cinematográfico y audiovisual, y aborda las diferentes fases de creación de películas y series para captar el alcance social y cultural de un medio que llega a todas partes y condiciona nuestra percepción del mundo.

Gaitasunak/Competencias

- Obtener una visión general del proceso de realización cinematográfica.
- Adquirir los conceptos básicos del lenguaje audiovisual para aplicarlos al visionado y análisis de películas y series.
- Desarrollar la capacidad crítica a la hora de identificar y comprender los mecanismos de la realización cinematográfica y, así, disfrutar de la magia del cine con conocimiento de causa.
- Valorar la influencia de la ficción audiovisual en nuestra cultura, en la forma en que percibimos y comprendemos los fenómenos sociales.

Edukiak/Contenidos

I. INTRODUCCIÓN

Los inicios del cine: una nueva forma de registrar la realidad. Nace el público de cine. Hitos en el desarrollo de la producción cinematográfica. Cine de ficción y cine documental. La llegada de la televisión.

II. LAS SERIES DE TELEVISIÓN

Breve panorama histórico. De las telenovelas y comedias de situación a las series de antología. Fenómenos de audiencia. La edad de oro de las series.

III. FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL

Los elementos esenciales constitutivos del lenguaje cinematográfico. Unidad mínima significativa –el plano–, sus diversos tamaños y valores. Tomas, planos y secuencias. Planos según la angulación de la cámara.

IV. CÓMO SE HACEN LAS PELÍCULAS Y LAS SERIES

Visualización y creación de formas cinematográficas. Composición del plano. Movimientos de cámara: dinamizar y potenciar los valores del plano. Continuidad y relación entre dos planos consecutivos. La opción del plano secuencia.

V. LA MATERIA DE LA QUE ESTÁN HECHAS LAS PELÍCULAS. LA PERCEPCIÓN DEL CINE

El cine y los sueños. La impresión de realidad del cine. *Willing suspension of disbelief* (suspensión voluntaria de la incredulidad). Paralelismos entre el cine y el flujo onírico. Secuencias escogidas de películas y series.

VI. QUIÉNES HACEN LAS PELÍCULAS Y LAS SERIES: EL EQUIPO DE RODAJE

Etapas en la producción audiovisual. Los diferentes departamentos y profesionales de una producción: direcciones, producción, cámaras, direcciones artísticas, actrices, actores, diseño de efectos especiales y visuales, etc. La cuestión de la autoría en las series.

VII. LA ESCRITURA DEL GUION. CONTANDO HISTORIAS POR MEDIO DEL CINE

Fundamentos del guion y articulación de la narración filmica. Guion original o adaptado. La creación de personajes. Aproximación a los géneros cinematográficos.

VIII. LA CREACIÓN DE UNA SERIE DE TELEVISIÓN

Idea original. El concepto de *biblia* de una serie. Creación de personajes; mapa de tramas. Géneros en series de ficción. Las miniseries de *prime time*, series diarias. De la televisión al cine.

IX. ELABORACIÓN DEL ESPACIO DE REPRESENTACIÓN FÍLMICA

Diseño de producción y dirección artística. Fotografía. Composición de la imagen y encuadre. La iluminación para alcanzar el aspecto visual requerido. La revolución en la creación: escenarios virtuales.

X. EL SONIDO

Implicaciones del tránsito del cine mudo al sonoro. Fuentes de sonido: voces, efectos sonoros y músicas. Ambientación musical diegética y extra diegética.

XI. MONTAJE AUDIOVISUAL: SELECCIÓN Y UNIÓN DEL MATERIAL FILMADO

La creación de sentido narrativo. Tratamiento del material filmado. Articulación del espacio y el tiempo. Continuidad visual y fluidez narrativa.

XII. LA MÚSICA EN EL CINE Y EN LAS SERIES

Música compuesta para películas. La música clásica y el cine. Películas musicales. La música y los géneros.

XIII. TENDENCIAS EN LA CREACIÓN AUDIOVISUAL

Difusión y marketing audiovisual: estrategias de publicidad y promoción. Festivales. Las fronteras entre el documental y la ficción: el auge del *true crime* y los límites éticos. Inteligencia Artificial.

Metodología/Metodología

Desarrollo de las clases en base a:

- Exposición y desarrollo del tema a tratar mediante presentaciones audiovisuales.
- Visionado y análisis de fragmentos escogidos de películas y series.
- Participación activa del alumnado, planteando preguntas y estimulando un análisis crítico de los materiales.

Bibliografía/Bibliografía

Aguilar, Pilar: *Manual del espectador inteligente*. Madrid, Fundamentos, 1996.

Barnwell, Jane: *Fundamentos de la creación cinematográfica*. Barcelona, Parramón Ediciones, S.A., 2009.

Cascajosa Virino, Concepción: *La cultura de las series*. Barcelona, Laertes, 2016.

Cousins, Mark: *Historia del cine*. Barcelona, Blume, 2004. También en formato DVD como serie documental, 2011.

—. *Women make film: una nueva road movie a lo largo de la historia del cine*. Serie documental en DVD, 2018.

—. *Historia del cine: una nueva generación*. (De 2010 a 2021). DVD, Avalon, 2021.

Gubern, R.: *Historia del cine* (2 vols.). Barcelona, Lumen, 1971; reed. y actualizado en Barcelona, Anagrama, 2014 y en compacto (1 vol.), Barcelona, Anagrama, 2016.

- D. Katz, Steven: *Plano a plano. De la idea a la pantalla*. Madrid, Plot ediciones, 2000.
- Landau, Neil: *Cómo se hacen las grandes series. La televisión a la carta*. Madrid, Rialp, 2020.
- Lumet, Sidney: *Cómo se hacen las películas*. Madrid, Rialp, 2010.
- McKee, Robert: *El guion*. Barcelona, Alba Minus, 2009.
- Martínez Torres, Augusto: *Diccionario Espasa Cine*. Madrid, Espasa Calpe, 1996.
- Murch, Walter: *En el momento del parpadeo. Una perspectiva sobre el montaje cinematográfico*. Madrid, ECAM y DAMA, 2021 (ed. ampliada y actualizada).
- Sánchez Escalonilla, Antonio: *Del guion a la pantalla*. Barcelona, Ariel, 2016.
- Sánchez Noriega, José Luis: Historia del cine. *Teorías, estéticas, géneros*. Madrid, Alianza editorial, 2002, ed. rev. y ampliada, 2018.
- Vogler, Christopher: *El viaje del escritor. El cine, el guion y las estructuras míticas para escritores*. Madrid, Ma Non Troppo, 2002.
- Parkinson, David: *100 ideas que cambiaron el cine*. Barcelona, Blume, 2012.
- Páginas web
- Martínez-Salanova Sánchez, Enrique. Educomunicación. *Cine y educación. Aprender de cine*. <https://educomunicacion.es/cineyeducacion/aprendercine.htm>