

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. CURSOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.

- **1 - DE LA PROPUESTA**

1.1 – TÍTULO DEL CURSO

Analizar Cine. Aprender para Realizar

1.2 – DOCENTE TITULAR

Lic. Andrea Chame

1.3 – DOCENTE ADJUNTO

Dis. Tomas Niro

- **2 – ABSTRAC (describa la propuesta en 10 líneas)**

La propuesta es poder generar un análisis crítico de películas. Mediante la reflexión y la mirada se abre la posibilidad de comprender cómo se desarrolla un relato cinematográfico y las diversas formas de contar. El análisis sirve también, como una herramienta para la generación de proyectos propios cinematográficos, fotográficos y audiovisuales. Vamos a considerar tanto aspectos creativos, como técnicos y estéticos para comprender la realización como articulación de la narración visual.

2.1 – DESARROLLO Y FUNDAMENTACIÓN

El cine es una sucesión de imágenes que se desarrolla en el tiempo, pero también es mucho más que eso. Podemos pensar en el cine como establecimiento y decir “Vamos al cine” o “Vi tal película en el cine de mi barrio”, entonces empezamos a comprender que el cine no es solo una técnica sino también un espacio para experimentar, sentir, vivenciar, amar, odiar, memorizar historias. Este es el punto en el que nos detendremos para centrarnos en el poder discursivo del cine.

Para esto necesitaremos plantear herramientas críticas para ver una película, analizarla desde su construcción visual descubriendo el lenguaje audiovisual.

Reflexionar sobre este género permitirá posicionarse frente a la pantalla con nuevas miradas y realizar proyectos propios fotográficos y audiovisuales.

2.2 – PROGRAMA

Objetivos

Generar reflexiones sobre la construcción de una película, qué cuenta, cómo lo cuenta, por qué lo cuenta y para quién lo cuenta.

Entender la narrativa de un film y analizar profundamente qué quiere decir a los espectadores. Comprender nociones propias, cinematográficas, desde el análisis para poder aplicarlas al hacer imágenes, ya sean cinematográficas, fotográficas, de diseño o audiovisuales.

Requisitos

Dirigido a todas las personas interesadas que deseen formarse en una mirada crítica sobre las imágenes.

Con o sin conocimientos previos.

Contenidos

Bloque 1. Análisis fílmico. El desarrollo

Introducción al lenguaje audiovisual. Análisis de nociones básicas: plano, escena, encuadre, campo y fuera de campo. Breve desarrollo de la historia del cine. Argumento ¿Qué cuenta el film? Eje temático. Hipótesis. Conflicto externo y conflicto interno. Desarrollo de una estructura en 3 actos. Clímax. Las distintas áreas y sus roles. El lugar del actor y el director. En cada clase visualizarán una película.

Breve desarrollo histórico del cine señalando puntos fuertes. Nociones básicas: encuadre, plano, escena. Cómo mirar un film, entender su forma y su contenido.

Pensar en la idea, el eje temático y la hipótesis que plantea el film. Análisis del guion, cómo se conforma una estructura en 3 actos y el clímax. Desarrollo de una historia y elementos que puedan generar emotividad.

Análisis de distintas corrientes que impulsaron el desarrollo del cine. La importancia de los directores en la generación de nuevas formas de expresarse. Breve descripción de los géneros cinematográficos.

Actividad: Se habilita el primer día del bloque 1, pero se trabaja específicamente en la semana 4.

Elegir un film dentro de una selección dada y realizar el análisis de al menos 2 aspectos analizados en las distintas clases.

Filmografía:

Clase 1: Vértigo, Alfred Hitchcock, 1958

Clase 2: Los infiltrados, Martin Scorsese, 2006

Clase 3: Bastardos sin gloria, Quentin Tarantino, 2009

Bloque 2. Análisis fílmico. La producción

La puesta en escena. Acercamiento al rol de cada área y su ensamblaje para realizar una película. Nociones sobre dirección, producción, dirección de fotografía, sonido, dirección de arte y montaje. La instancia de rodaje, el desarrollo y planeamiento del mismo. Pensar en qué película queremos hacer y para quien vamos a realizarla. En cada clase deberá visualizarse una película.

División de roles dentro de un equipo de trabajo. La realización del proyecto, esquemas de tiempos y costos de trabajo, posibles dificultades. Pensar un target y a dónde apunta un film. Las pequeñas historias que llegan a un gran público o la búsqueda de un público muy selecto. El abordaje del director. El paso de las palabras a las imágenes. La elección de los actores.

Desarrollo sobre la dirección de fotografía. Cómo son la luz y la cámara y sus movimientos en una determinada película. Desarrollo sobre la dirección de arte. Escenografía, maquillaje, peinado y vestuario, las distintas facetas que propone cada sub área.

Desarrollo sobre el sonido, cómo cuenta, qué sensaciones produce, cómo se articulan

diálogos. Foley y banda sonora. Desarrollo del montaje, dar forma a la película ya filmada. Diferentes tipos de montaje, lineal, paralelo, qué producen cada uno y cómo construyen el tiempo del relato y el tiempo del espectador.

Actividad: Se habilita el primer día del bloque 2, pero se trabaja específicamente en la semana 4 de dicho bloque.

Elegir un film dentro de una selección dada y realizar el análisis de al menos 2 aspectos analizados en las distintas clases.

Filmografía:

Clase 1: Manhattan, Woody Allen, 1979

Clase 2: El padrino, Francis Ford Coppola, 1972

Clase 3: Tiburon, Steven Spielberg, 1975

Aprobación y Certificación

Para aprobar el curso es necesario participar de una de las dos prácticas que se ofrecerán durante la cursada y cumplir con todos los requisitos.

El Certificado Final será emitido por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

2.3–MODALIDAD DE DICTADO

Virtual

2.4– DURACIÓN

CARGA HORARIA	CANTIDAD DE CLASES
24 horas	8 clases

2.5– BIBLIOGRAFÍA

Aumont, Jacques y Bergala, Alan (2005) Estética del cine: Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Ediciones Paidós Ibérica, España.

Bazin, Andre (1990) ¿Qué es el cine?. Ediciones Rialp

Bordwell, Kristin Thompson (1995) El arte cinematográfico. Paidós.

Carrier, Andre y Bonitzer, Pascal (1998) Practica del guion cinematográfico. Paidós.

Eisenstein, Sergei (1942) El sentido del cine. Siglo veintiuno editores, SA

.UBA40 ∞
AÑOS DE
DEMOCRACIA

.UBA SOCIALES 35
AÑOS
Facultad de Ciencias Sociales

Gentile, Mónica, Rogelio M. G. Díaz, Pablo M. Ferrari (2007) Escenografía Cinematográfica. La Crujía Ediciones

Tirard, Laurent (2002) Lecciones de cine: Clases magistrales de grandes directores explicadas por ellos mismos. Paidós.

ENVIAR ESTE FORMULARIO EN ARCHIVO WORD A : cultura@sociales.uba.ar