Taller: El lenguaje cinematográfico: teoría y práctica del análisis fílmico

Fecha: 23,24 y 25 de agosto

Horas lectivas: 15

Equipo docente: Julie Amiot-Guilouet, Nancy Berthier, Marianne Bloch-Robin

OBJETIVOS:

- Adquirir y/o profundizar las bases teóricas en el ámbito del lenguaje audiovisual
- Conocer las herramientas técnicas imprescindibles para el análisis fílmico (componentes visuales, sonoras y montaje)
- Practicar con una metodología rigurosa el análisis de secuencias fundamentada en la práctica del desglose técnico
- Construir el sentido de las secuencias a partir de las características formales más relevantes

CONTENIDOS:

1- El marco teórico y metodológico

1. Introducción al curso: el marco teórico y metodológico (Nancy Berthier)
2. Los instrumentos del análisis fílmico (1) (Julie Amiot-Guillouet)
3. Los instrumentos del análisis fílmico (2) (Marianne Bloch-Robin)

2- Práctica (1): análisis de secuencias del cine de ficción

1. Características formales del cine de ficción
2. La marginalidad en el cine de ficción
3. Los olvidados de Luis Buñuel (1950): práctica del análisis de secuencia (Julie Amiot-Guillouet)
4. Deprisa deprisa de Carlos Saura (1980): práctica del análisis de secuencia (Marianne Bloch-Robin)

3- Práctica (2): análisis de secuencias del cine documental

1- Características formales del cine
2- Historia y Memoria en el cine documental
3- La batalla de Chile de Patricio Guzmán (1973): práctica del análisis de secuencia (Julie Amiot-Guillouet)
4- El gran vuelo de Carolina Astudillo (2014: práctica del análisis de secuencia (Marianne Bloch-Robin)

METODOLOGÍA:

Primera etapa: visionado de secuencia

1 - **SITUAR** la secuencia en la economía narrativa:
En qué lugar de la película se ubica (principios, mitad, final). Su relación con las secuencias limítrofes (antes/después). Su importancia narrativa
2 - **DESCRIBIR:** Duración general, número de planos
La relación entre duración total y número de planos permite de entrada caracterizar el ritmo general de la secuencia y determinar, si los hay, efectos de ruptura (un plano breve en una serie de planos largos o a la inversa)
Su estructura general (partes de la secuencia)
3- **CARACTERIZAR:**
Número de personajes. Lo que hacen. ¿Secuencia de acción, diálogo, descriptiva? Su tonalidad: cómica, humorística, trágica, tragicómica etc.
4- **PROPONER UN EJE DE LECTURA (PROBLEMÁTICA**): cuál es el principal interés de la secuencia en su contexto. Ese eje guiará la etapa siguiente, análisis técnico

Segunda etapa: Análisis técnico de secuencia (desglose)

- Análisis técnico plano por plano: el objetivo es, a partir del eje de lectura, ver cuáles son los elementos técnicos de los que se vale el director (análisis técnico ha de ser selectivo)

Componentes visuales

Angulación: Normal, picado, contrapicado
• Cámara: plano fijo, reencuadre, travelín, panorámica, panotravelín
• Escala de plano: plano general, P. de conjunto, P. de semi conjunto, P. medio, americano, P. corto (cintura, pecho, hombros), gran plano, primerísimo plano
• Descripción del campo (espacio, tiempo, relato): sujeto, acción, profundidad de campo, composición, luz, exteriores/interiores, decorado, desplazamientos, movimientos internos, etc.

Componentes sonoros

• Componentes voces, ruidos, música
• Relaciones posibles entre sonido /imagen:
1**- sonido in**
=> la fuente del sonido es visible en el campo
2- **sonido fuera de campo**
=> la fuente no es visible, pero se sitúa en el espacio-tiempo de la ficción (sonido diegético)
3- **sonido off**

⇨ la fuente del sonido es invisible, pertenece a otro espacio-tiempo que el de la ficción.

Transcribir los diálogos

Articulación planos: montaje

- Dos planos se siguen: corte en seco, según montaje cut (lo más habitual).
- Efecto de raccord visual: fundido (encadenado, en negro, en blanco)
- Elementos internos al plano que permiten el raccord: de mirada, de movimiento, de gesto, de espacio, de sonido, de acción, etc.

Tercera etapa Análisis fílmico de secuencia

- Elaborar la estructura del comentario en función del eje escogido (lineal u organizado)
- Redactar la introducción (presentación de la película / situación de la secuencia en el relato/ caracterización de la secuencia/ problemática/anuncio de las distintas partes)
- Redactar el comentario, apoyándose en los principales elementos destacados gracias al análisis técnico
- Redactar la conclusión (retomar principales elementos del desarrollo / abrir)

BIBLIOGRAFÍA: Manuales de consulta y referencias electrónicas

Nancy Berthier (ed.), Lexique bilingue des arts visuels, Paris, Ophrys, 211.
Carmona, Ramón, Cómo se comenta un texto fílmico, Madrid, Cátedra, 1991.
Jullier, Laurent, L'analyse des séquences, Paris, Armand Colin, 2004.

PERFIL DE LOS PROFESORES:

Julie Amiot-Guillouet
Es catedrática y directora adjunta de la UMR 9022 Héritages (CY Cergy Paris Université, CNRS, Ministère de la Culture) desde 2020, miembro asociado del laboratorio CRIMIC de Sorbonne Université, especialista de cine hispánico clásico y contemporáneo. Imparte clases de historia del cine español e hispanoamericano y de análisis fílmico.

Nancy Berthier
Es catedrática de la universidad de la Sorbona, responsable del eje de Artes visuales del CRIMIC. Especialista en artes visuales de los mundos ibéricos e iberoamericanos, con especial énfasis en la relación entre cine e historia. Actualmente es directora de la Casa de Velázquez de Madrid.

Marianne Bloch-Robin
Es profesora titular en la Facultad de Letras de Sorbonne Université y miembro del grupo de investigación CRIMIC. Es doctora en Estudios Hispánicos e hispanoamericanos, especialista de música en el cine y de la obra de Carlos Saura. Imparte clases de historia del cine español e hispanoamericano y de análisis fílmico.

HORARIO

Taller: El lenguaje cinematográfico: teoría y práctica del análisis fílmico

Fecha: Del 23 al 25 de agosto de 2022

HORA	MARTES 23	MIÉRCOLES 24	JUEVES 25
	El marco teórico y metodológico	***Práctica (1): análisis de secuencias del cine de ficción***	***Práctica (2): análisis de secuencias del cine documental***
9.00-10 h	Clase *Introducción al curso: el marco teórico y metodológico* **Prof Nancy Berthier**	*Características formales del cine de ficción.* *La marginalidad en el cine de ficción* **Prof Marianne Bloch-Robin**	*Características formales del cine documental* *Compromiso, Historia y Memoria en el cine documental* **Prof Julie Amiot-Guillouet**
10-12h	Clase *Los instrumentos del análisis fílmico (I)* **Prof Julie Amiot-Guillouet**	*-Los olvidados de Luis Buñuel (1950): práctica del análisis de secuencia* **Prof Julie Amiot-Guillouet**	*-La batalla de Chile de Patricio Guzmán (1973): práctica del análisis de secuencia* **Prof Julie Amiot-Guillouet**
12.00-12.30			
12h30-14h30	*Clase Los instrumentos del análisis fílmico (II)* **Prof Marianne Bloch-Robin**	*-Deprisa deprisa de Carlos Saura (1980): práctica del análisis de secuencia* **Prof Marianne Bloch-Robin**	*-El gran vuelo de Carolina Astudillo (2014: práctica del análisis de secuencia* **Prof Marianne Bloch-Robin**