

Taller de análisis fílmico

Grado en Comunicación
Audiovisual
2023-24

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Taller de análisis fílmico

Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual

Curso Académico: 2023-24

Carácter: Optativa

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 4º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Marta González Caballero

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Analizar obras audiovisuales atendiendo a las distintas metodologías existentes e identificando los diferentes condicionantes estéticos, culturales y sociopolíticos presentes en el relato.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis.
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes bibliográficas y documentales.

1.2 Resultados de aprendizaje

Conocimiento de las técnicas y modelos de análisis de los discursos cinematográficos y su relación con los procesos culturales desde una perspectiva semiológica y sociohistórica.

2. CONTENIDOS

2.1 Requisitos previos

Ninguno.

2.2 Breve descripción de los contenidos

Estudio de los conceptos y teorías de la narrativa audiovisual a partir de diversas metodologías de análisis. Visionado analítico de relatos audiovisuales.

2.3 Contenido detallado

1. Presentación personal y profesional. Introducción a la asignatura.
2. Metodología de la asignatura: el modelo de análisis de los 5 pasos. Gamificación y selección de películas para el trabajo final.

TEORÍAS Y METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS

3. La necesidad del análisis. Analizar no es criticar. Analizar no es hacer una autopsia. Planteamiento ACTIVIDAD 1.

4. Teorías sobre el análisis del film.
Práctica: Análisis de fragmentos de películas.
5. El modelo de simulación en la asignatura de Análisis fílmico. Práctica: Análisis de fragmentos.
6. Tipos de análisis y metodologías aplicadas. En busca de un método práctico...
7. Instrumentos y herramientas de análisis. El *decoupage* técnico.
Práctica: Segmentación de secuencias.
8. Instrumentos y herramientas de análisis II. Seguimiento del trabajo final
Práctica: Análisis de la obra colectiva bajo el modelo de los 5 pasos.

LA ESTRUCTURA NARRATIVA DE UN FILM: RECORDAMOS...

9. Narrativa audiovisual: ¿Recuerdas?
10. El guion es la base: Principios básicos de la estructura. Práctica: Análisis aplicado.
11. Elementos narrativos y puntos de anclaje.

PRUEBA PARCIAL: A vueltas con los elementos narrativos. Práctica de análisis aplicado

12. La estructura aristotélica y el paradigma de Syd Field
13. Visionados prácticos y ensayo de *decoupage* técnico
14. El esquema de pulsos y otros esquemas narrativos.
Práctica: Ejemplos de estructuras
15. Los temas universales: mitos y narraciones tradicionales al servicio de la creación.
16. Temas y tramas. Algunas confusiones y algunos aciertos
Práctica: Visionado ejemplos.
17. Los personajes, su objetivo y su conflicto.
Práctica: Visionado ejemplos.

INTERPRETACIÓN Y SIGNIFICACIÓN: LA HERMENÉUTICA (de Hermes, el Dios griego)

18. La forma fílmica: La forma importa. Relación entre contenido y forma.
Práctica: Análisis de la obra colectiva bajo el modelo de los 5 pasos.
19. La importancia del significado: El significado explícito e implícito.
20. El significado referencial y sintomático.
Práctica: Análisis de la obra colectiva bajo el modelo de los 5 pasos.
21. El planteamiento psicoanalítico y la teoría feminista.
Práctica: Visionado y análisis de ejemplos. Seguimiento del trabajo final
22. Los elementos retóricos y simbólicos: la interpretación
Práctica: Análisis aplicado. Visionado y análisis de ejemplos.
23. Expectativas y significados. El juego de los saberes: el reparto de la información.
Práctica: Análisis aplicado. Visionado y análisis de ejemplos.
24. La semiótica y la hermenéutica. Aprender a ver e interpretar el subtexto
Práctica: Visionado y análisis de ejemplos
25. Crítica cinematográfica y criterios de valoración: realismo, coherencia, intensidad del efecto, complejidad y originalidad.
26. Principios reguladores de la forma fílmica: Unidad. Función. Similitud o repetición. Diferencia o variación. Desarrollo.
Práctica: Análisis de la obra colectiva. Seguimiento del trabajo final
27. La cuestión del estilo. El cine como arte, o no. El cine es arte. El cine imita al arte. El cine no es (solo) arte.
Práctica: Visionado y análisis de ejemplos.
28. La huida de las fórmulas. Olvídalo todo, cuestionalo todo, vuelve a mirar. La validez del resultado analítico.
Práctica: Visionado y análisis de ejemplos. Último repaso del trabajo final.
29. Repaso de la asignatura. Dudas para el **TRABAJO FINAL**.

TRABAJO FINAL (EXAMEN FINAL):

El examen final consistirá en la realización de un trabajo en formato vídeo, sobre la película seleccionada para el análisis global, en el que se sinteticen los aspectos trabajados a lo largo del curso.

2.4 Actividades dirigidas

Durante el curso se desarrollarán las siguientes actividades, prácticas, memorias o proyectos u otras de objetivos o naturaleza similares, que supondrán un 30% de la evaluación final:

- **Actividad Dirigida 1 (AD1): EXPLICAR Y ENTENDER**

Diferencias entre explicar y entender una obra:

Trabajo de exposición en grupo de 2 o 3 alumnos. Seleccionar un videoclip, secuencia fílmica o cortometraje de duración inferior a 5 minutos y realizar la tarea de explicar su contenido. El alumno deberá preparar un documento con la información de la obra a modo de ficha técnica, para la exposición.

- **Actividad Dirigida 2 (AD2): FICHA FILMOGRÁFICA Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO**

Realizar una ficha filmográfica y un análisis del contexto de la obra seleccionada. Trabajo individual: Sobre la película seleccionada para el trabajo final, siguiendo los conceptos y pasos explicados en clase.

- **Actividad Dirigida 3 (AD3): TEMAS Y TRAMAS.**

Trabajo escrito en el que el alumno debe establecer las correspondencias necesarias entre los temas y las tramas que aparecen en el film seleccionado para el análisis.

- **Actividad Dirigida 4 (AD4): INTERPRETACIÓN DEL SIGNIFICADO**

Trabajo escrito individual en el que el estudiante debe argumentar el significado/ los significados profundos del film, interpretación de sus elementos esenciales y atendiendo a los diferentes tipos de significados.

TRABAJO PARCIAL: SEGMENTACIÓN COMPLETA DEL FILM

Se deberá realizar una segmentación y decoupage técnico por secuencias de la obra seleccionada.

TRABAJO FINAL: ANÁLISIS TÉCNICO-ARTÍSTICO DEL FILM Y SU SIGNIFICADO

Videomontaje de la película seleccionada para los trabajos de análisis a lo largo de la asignatura, en el que se recogerán aspectos del contexto de la obra, su segmentación -puntos y elementos de anclaje de la historia-, la relación entre los temas y las tramas y la interpretación de los significados. El trabajo se acompañará de una memoria de trabajos (PDF) que recogerá todas las actividades llevadas a cabo.

2.5. Actividades formativas

Modalidad presencial:

Clases de teoría y práctica: 29%, 43,5h. Lección magistral, ejercicios prácticos y seminarios
Todas las competencias de la materia. Presencialidad 100%.

Trabajo personal del alumno: 50%, 75h. Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos, exposiciones orales y multimedia. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 0%.

Tutorías: 10%, 15h. Trabajo personal tutorizado. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 50%.

Evaluación: 11%, 16,5h. Prueba final, ordinaria y extraordinaria. Autoevaluación de los resultados obtenidos. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 50%.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1 Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2 Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Código	Sistemas de evaluación	Porcentaje
SE1	Asistencia y participación en clase	10%
SE2	Prueba parcial	10%
SE3	Actividades académicas dirigidas	30%
SE4	Prueba final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Código	Sistemas de evaluación	Porcentaje
SE1	Asistencia y participación en clase	10%
SE3	Actividades académicas dirigidas	30%
SE4	Prueba final presencial	60%

3.3 Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4 Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. En caso de detectarse este tipo de prácticas se considerará falta grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- AUMONT, J. y MARIE, M. (1991). *Análisis del film*. Barcelona: Paidós.
- BORDWELL, D. (1995). *El significado del film*. Barcelona: Paidós.
- MARZAL, J. y GÓMEZ TARÍN, Fco. Javier. (2007). *Metodologías de análisis del film*. Madrid: Edipo.
- MCKEE, R. (2009). *El guion* (2ª Edición). Madrid: Alba editorial.
- SÁNCHEZ ESCALONILLA, A. (2001). *Estrategias del guion cinematográfico*. Madrid: Ariel.
- TUBAU, Daniel. (2007). *Las paradojas del guionista*. Madrid: Alba editorial.

Bibliografía complementaria

- BRENES, Carmen Sofía. (2001). *¿De qué tratan realmente las películas?* Pamplona: EIUNSA.
- CASETTI, Francesco y DI CHIO, Federico. (2007). *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós.
- FIELD, Syd. (1994). *El libro del guion*. Madrid: Plot.
- MELGAR, Luis Tomás. (2007). *El libro del guion. De la premisa a la copia para el director*. San Sebastián: Escivi.

Filmografía

- *Adaptation*. Spike Jonze, 2002
- ***Alien, el octavo pasajero*** Ridley Scott. 1979
- *Black Swan*. Darren Aronofsky. 2010
- *Blade Runner*. Ridley Scott, 1982
- ***Cadena Perpetua***. Frank Darabont, 1994
- *Cantando bajo la lluvia*. Stanley Donnen/Gene Kelly, 1952
- *Casablanca*. Michael Curtiz, 1942
- *Drive*. Nicolas Winding Refn, 2011
- *El acorazado Potemkin, Eisenstein, 1925*
- ***El apartamento***. Billy Wilder, 1960
- *El padrino I*. Francis Ford Coppola, 1972
- ***El resplandor***. Stanley Kubrick, 1980
- *El show de Truman*. Peter Weir, 1998
- *El silencio de los corderos*. Jonathan Demme. 1991
- *Hable con ella*, Almodóvar, 2002
- *Harry Potter y el prisionero de Azcabán*, Cuarón, 2004
- *Hirosima, mon amour*. Alain Resnais. 1959
- *Juego de lágrimas*. Neil Jordan. 1992
- ***Los otros***. Alejandro Amenábar, 2001
- ***Lost in translation***. Sofia Coppola, 2003
- *Matrix, Wachowski, 1999*
- ***Midnight in Paris***. Woody Allen, 2011
- *Million dollar baby*. Clint Eastwood, 2004
- *Psicosis*. Alfred Hitchcock, 1960.

- **Pulp Fiction.** Quentin Tarantino, 1994
- **Thelma & Louise.** Ridley Scot, 1991
- **Trance.** Danny Boyle, 2013
- **Toy Story 1 y 3.** Lee Unkrich, 1995 y 2010
- **Vértigo.** Alfred Hitchcock, 1958

* **Aviso de spoiler.** Aparecen resaltadas en negrita las obras cuyo final se analizará en clase.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Marta González Caballero
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Doctora
Correo electrónico	mgonzale@nebrija.es
Localización	Campus Princesa
Tutoría	Previa petición por mail o después de cada sesión
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid.</p> <p>Desde 1995 ha colaborado en producciones cinematográficas primero adscrita al área de Dirección y posteriormente en Producción. A lo largo de 1996 y 1998 trabaja en la Televisión del Congreso de los Diputados y en Televisión Española, en el área de Informativos fin de semana. Entre 1998 y 2002 obtiene una Beca de Colaboración Honorífica en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II de la Facultad de Ciencias de la Información (UCM), para impartir docencia universitaria. Desde entonces ha colaborado con distintas universidades y centros de formación en el área del Cine y la televisión, tales como el IMAF, la ECAM y, desde 2001, en la Universidad Antonio de Nebrija.</p> <p>Investigación del profesor aplicada a la asignatura</p> <p>Pueden consultarse las investigaciones y publicaciones realizadas por el docente en sus perfiles de ORCID e IRALIS</p>