

El lenguaje cinematográfico: teoría y práctica del análisis fílmico

Fechas: Del 10 al 14 de julio

Horas lectivas: 30

Código: 65G8

Lugar: UIMP. Campus de las Llamas

DESTINATARIOS:

Se dirige el curso tanto al gran público cinéfilo como al público universitario (estudiantes de grado / profesores) deseosos de formarse al método de análisis fílmico desde el análisis de secuencia

OBJETIVOS:

El curso se concibe con una fuerte dimensión participativa y de intercambio, tanto por parte de las profesoras implicadas, presentes en todas las sesiones, como de los alumnos. Después de tres días de exposición metodológica y de práctica del análisis de secuencia, se dedicará un día entero el encuentro con un cineasta en una forma de taller.

- 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 fílmicas fundamentada en la práctica del desglose técnico
- Construir el sentido de las secuencias fílmicas a partir de las características formales más relevantes

CONTENIDOS:

- I- El marco teórico y metodológico (Día 1-2)
 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)
- II- Práctica (1): análisis de secuencias del cine de ficción (Día 3)
 1. Características formales del cine de ficción
 2. La road movie en el cine de ficción
 3. Historias mínimas de Carlos Sorín (2002): práctica del análisis de secuencia (Julie Amiot-Guillouet)
 4. *Vámonos Bárbara* de Cecilia Bartolomé (1978): práctica del análisis de secuencia (Marianne Bloch-Robin)
- III- Práctica (2): análisis de secuencias del cine documental (Día 4)
 1. Características formales del cine documental
 2. Historia y Memoria en el cine documental
 3. *PM Not. Playa Girón / Now* (2007): práctica del análisis de secuencia (Julie Amiot-Guillouet)

4. *El gran vuelo* de Carolina Astudillo (2014): práctica del análisis de secuencia (Marianne Bloch-Robin)

IV- Práctica (3): Carte blanche al cineasta Guillaume Lillo (Día 5)

El último día del curso será integralmente dedicado a un encuentro con el cineasta francés Guillaume Lillo, actualmente artista en residencia en la Casa de Velázquez en torno a un proyecto de largometraje de ficción. Incluirá Master class, mesa redonda, proyecciones y análisis de una secuencia suya.

HORARIO:

Mañana: De 10h a 14h
 Tarde: De 18h a 20h

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)

Nº	TC	Dur.	Componentes visuales	Componentes sonoros	Función
			<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Descripción del campo (espacio, tiempo, relato): sujeto, acción, profundidad de campo, composición, luz, exteriores/interiores, decorado, desplazamientos, movimientos internos, etc. 	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 sigue: 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 filmico 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 filmico*, Madrid, Cátedra, 1991.
 Jullier, Laurent, *L'analyse des séquences*, Paris, Armand Colin, 2004.

PERFIL BREVE DEL PROFESORADO

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 filmico.

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.

Guillaume Lillo

Es un director francés nacido en 1985 en Perpiñán. Se graduó en la Fémis en el departamento de montaje en 2015.

Para sus películas, Guillaume Lillo ha desarrollado un sistema de rodaje sin rodaje. Recoge imágenes de Internet o de diversos archivos y las utiliza para crear una película de ficción. La película se construye al mismo tiempo que se escribe, sacando a relucir la interioridad de un personaje mediante el montaje y los efectos sonoros. Esta forma se convierte así en el vector de una expresión poética e inventiva.