

Taller de análisis fílmico
Grado en Comunicación
Audiovisual
2021-22

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Taller de análisis fílmico

Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual

Carácter: Optativa

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial / semipresencial

Curso: 2021-22

Créditos: 6

Curso: 4º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dª 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. Metodología de la asignatura: el modelo de análisis de los 5 pasos.

LA ESTRUCTURA NARRATIVA DE UN FILM: RECORDAMOS...

2. Narrativa audiovisual: ¿Recuerdas?
3. El guion es la base: Principios básicos de la estructura. Selección de películas para el trabajo final.
4. Elementos narrativos y puntos de anclaje. Planteamiento ACTIVIDAD 1.

5. A vueltas con los elementos narrativos. Práctica de análisis aplicado
6. La estructura aristotélica y el paradigma de Syd Field,
7. **Presentación de la ACTIVIDAD 1** (Selección y visionado de propuestas). Práctica: Análisis aplicado.
8. El esquema de pulsos y otros esquemas narrativos.
Práctica: Ejemplos de estructuras
9. Los temas universales: mitos y narraciones tradicionales al servicio de la creación.

FUNDAMENTOS DE LA HISTORIA: LA REPRESENTACIÓN CINEMATOGRÁFICA

10. Temas y tramas. Algunas confusiones y algunos aciertos
Práctica: Visionado ejemplos.
11. Los personajes, su objetivo y su conflicto.
Práctica: Visionado ejemplos.
12. Estereotipos y arquetipos. Intento de taxonomía ipos y funciones de los personajes
Práctica: Seguimiento del trabajo parcial.
13. Tipos y funciones de los personajes.

14. TRABAJO PARCIAL

TEORÍAS Y METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS

15. Teorías sobre el análisis del film.
Práctica: Análisis de fragmentos de películas.
16. Tipos de análisis y metodologías aplicadas. En busca de un método práctico...
17. La necesidad del análisis. Analizar no es criticar. Analizar no es hacer una autopsia.
Práctica: El ejercicio de simulación de la obra colectiva.
18. Instrumentos y herramientas de análisis. El *decoupage* técnico.
Práctica: Segmentación de secuencias.
19. Instrumentos y herramientas de análisis II. Seguimiento del trabajo final
Práctica: Análisis de la obra colectiva bajo el modelo de los 5 pasos.

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

20. La forma fílmica: La forma importa. Relación entre contenido y forma.
Práctica: Análisis de la obra colectiva bajo el modelo de los 5 pasos.
21. La importancia del significado: El significado explícito e implícito.
22. El significado referencial y sintomático.
Práctica: Análisis de la obra colectiva bajo el modelo de los 5 pasos.
23. El planteamiento psicoanalítico y la teoría feminista.
Práctica: Visionado y análisis de ejemplos. Seguimiento del trabajo final
24. Los elementos retóricos y simbólicos.
Práctica: Análisis aplicado. Visionado y análisis de ejemplos.
25. Expectativas y significados. El juego de los saberes: el reparto de la información.
Práctica: Análisis aplicado. Visionado y análisis de ejemplos.
26. Crítica cinematográfica y criterios de valoración: realismo, coherencia, intensidad del efecto, complejidad y originalidad.
Práctica: Visionado y análisis de ejemplos
27. 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
28. 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.
29. La huida de las fórmulas. Olvídalo todo, cuestionálo todo, vuelve a mirar. La validez del resultado analítico.
Práctica: Visionado y análisis de ejemplos. Último repaso del trabajo final.
30. Repaso de la asignatura. Dudas para el **TRABAJO FINAL**.

TRABAJO FINAL (EXAMEN FINAL):

El examen final consistirá en la realización de un trabajo de análisis de una obra cinematográfica, siguiendo las pautas del modelo de análisis de los cinco pasos, trabajado en clase.

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**

Realizar una ficha filmográfica. Trabajo individual: Sobre la película seleccionada para el trabajo final, se debe realizar una ficha filmográfica según lo visto y trabajado en clase.

- **Actividad Dirigida 3 (AD3): ANÁLISIS DEL CONTEXTO**

Aprender a contextualizar una obra. Trabajo escrito individual: El alumno deberá realizar el análisis del contexto de su película seleccionada para el trabajo final, siguiendo los conceptos y pasos explicados en clase.

- **Actividad Dirigida 4 (AD4): SEGMENTACIÓN: TEMAS Y TRAMAS**

Segmentar una obra. Trabajo escrito individual en el que el alumno aplicará los distintos tipos de segmentación de las obras audiovisuales sobre la película seleccionada para el trabajo final identificando además sus temas principales y secundarios así como la relación que dichos temas guardan con las tramas del film.

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

Trabajo escrito en el que el alumno debe analizar el film desde el punto de vista técnico-artístico, así como los significados que ofrece. El trabajo final debe recoger además las 4 actividades desarrolladas a lo largo del curso con sus debidas correcciones.

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%.

Modalidad semipresencial:

Estudio, comprensión y evaluación de la materia: 30%, 45h. Material didáctico publicado en el Campus Virtual, estudio, pruebas online de seguimiento o una prueba online final por unidad didáctica. Todas las competencias definidas para la materia. Presencialidad 0%.

Seminario complementario de teoría y práctica: 10%, 15h. Lección magistral y ejercicios prácticos. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 100%.

Trabajos/proyectos/prácticas a desarrollar y presentar por el alumno: 50%, 75h. A través del campus virtual el alumno realizará y entregará los trabajos marcados para cada asignatura. El profesor decidirá el carácter individual o grupal de cada trabajo. Todas las competencias definidas para la materia. Presencialidad 0%.

Tutorías: 10%, 15h. Se implementan los siguientes mecanismos de asistencia al alumno en tutorías: foros académicos, correo electrónico y tutoría telepresencial utilizando herramientas específicas de videoconferencia. Obviamente, el alumno que lo desee y pueda desplazarse, podrá concertar una tutoría presencial personal con el profesor en el Campus de la Universidad Nebrija. Todas las competencias definidas para la materia. Presencialidad 0%.

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

Modalidad: Presencial

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%

Modalidad: Semipresencial

Código	Sistemas de evaluación	Porcentaje
SE9	Participación en foros y otras actividades tutorizadas	15%
SE3	Actividades académicas dirigidas	45%
SE4	Prueba final presencial	40%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

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

Modalidad: Semipresencial

Código	Sistemas de evaluación	Porcentaje
SE3	Actividades académicas dirigidas	40%
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. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar la calificación obtenida.

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

- AUMONT, Jacques y otros. (1993). *Estética del cine*. Barcelona: Paidós.
- BORDWELL, David. (1996). *La narración en el cine de ficción*. Barcelona: Paidós.
- BRENES, Carmen Sofía. (2001). *¿De qué tratan realmente las películas?* Pamplona: EIUNSA.
- CASSETTI, Francesco y DI CHIO, Federico. (2007). *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós.
- FIELD, Syd. (1994). *El libro del guion*. Madrid: Plot.
- GOMBRICH, Ernts.A. (1987). *La imagen y el ojo*. Madrid: Alianza Editorial.
- MELGAR, Luis Tomás. (2007). *El libro del guion. De la premisa a la copia para el director*. San Sebastián: Escivi.
- TUBAU, Daniel. (2011). *El guion del siglo XXI: El futuro de la narrativa en el mundo digital*. Madrid: Alba editorial.

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
- *Con faldas y a lo loco*. Billy Wilder, 1959
- *Drive*. Nicolas Winding Refn, 2011
- **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
- *Eyes wide shut*. Stanley Kubrick, 1999
- *Gilda*. Charles Vidor, 1946
- *Hirosima, mon amour*. Alain Resnais. 1959
- *Juego de lágrimas*. Neil Jordan. 1992
- **Los otros**. Alejandro Amenábar, 2001
- **Lost in translation**. Sofia Coppola, 2003
- *Magical Girl*. Carlos Vermut, 2014
- *Matrix, Wachowski, 1999*
- **Midnight in Paris**. Woody Allen, 2011
- *Million dollar baby*. Clint Eastwood, 2004
- *Monstruos* S.A. Pete Docter, Lee Unkrich y David Silverman, 2002
- *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.	Doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y Diplomada en estudios avanzados en la misma Universidad. 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. Actualmente trabaja como Audiovisual Manager para el estudio de diseño Dynarange.