

**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE ARTE**

CURSO: Elementos de lenguaje cinematográfico
PROFESORA: Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza
2016- I

SYLLABUS

I. SUMILLA

El curso se propone establecer parámetros y estrategias para un análisis semiótico del lenguaje cinematográfico. La comprensión del fenómeno cinematográfico y de sus relaciones con el arte, la tecnología y la cultura de masas es el punto de partida para la generación de competencias para el ejercicio del pensamiento crítico en torno al cine y del ejercicio didáctico, expositivo y experimental.

II. OBJETIVOS

1. Generar conocimientos sobre el lenguaje cinematográfico, sus elementos y funcionamiento, a través de información teórica y ejercicios prácticos
2. Establecer las bases del lenguaje cinematográfico para la producción de textos teóricos y críticos sobre cine; de materiales didácticos y expositivos; de experimentos de lenguaje visual

III. TEMAS

1. Introducción al curso: objetivos, contenidos, metodología, evaluación. El lenguaje cinematográfico como objeto de estudio para : la crítica de cine; la historia del cine; la difusión y promoción cultural; la teoría de la imagen; las investigaciones de la cultura de la imagen y estéticas contemporáneas.
2. La cultura cinematográfica, sistema interdisciplinaria e intersemiótico. El cine y el contexto. El cine y la memoria colectiva.
3. El guión. La matriz de generación de sentido. El proyecto de película y el guión. Las etapas del guión: la idea, la sinopsis, la redacción novelada o tratamiento, guión literario o continuidad dialogada, el guión técnico.
4. La narrativa. La construcción de la narrativa . los parámetros del tiempo, espacio, identidad; personajes y roles actanciales; acciones y etapas; articulación secuencial. Estructura y montaje. Toma, escena, secuencia. La estructura narrativa del film: el arranque, el desarrollo, la culminación; la curva de interés.
5. La fotografía y el montaje, los dos grandes ejes de la realización del proyecto audiovisual de sentido.

6. Los géneros cinematográficos y el lenguaje. La creación, desarrollo y superación de los estereotipos.
7. Los parámetros organizacionales del lenguaje: el espacio . Espacio geográfico y espacio dramático.
8. Los parámetros organizacionales del lenguaje: el tiempo. Las formas de utilización del tiempo fílmico: condensación, distensión, continuidad, simultaneidad, flash back, tiempo psicológico, elipsis. Recursos para representar el pasado, recursos para representar el paso del tiempo.
9. El plano y su tipología. La profundidad de campo. La secuencia. El plano – secuencia.
10. Movimiento y ritmo. Encuadre, cámara, movimiento. Tipos de movimientos de la cámara: rotación y translación. Los ritmos, en función de la duración material y psicológica de los planos. Ritmos lentos y ritmos rápidos. El ritmo y la dinámica del movimiento, del tema y del dramatismo de las escenas. Ritmos: analítico, sintético, in crescendo, aritmico.
11. Escala, ángulo e iluminación. Tipos de angulación. Tipos de luz. Tono y color. El color pictórico, el color histórico, el color simbólico, el color psicológico. El color y la perspectiva.
12. El sonido. La banda sonora y los cuatro grandes tipos de sonido: la palabra, la música, los ruidos, el silencio. Sonido real y sonido subjetivo. El sonido expresivo.
13. El montaje. El montaje interno del encuadre. El montaje externo de los planos. Pautas de montaje. Formas de articulación y puntuación. Tipos de montaje.
14. Evaluación final.

III. METODOLOGÍA

Se orienta el proceso formativo hacia un aprendizaje significativo, a través del cual el estudiante desarrolla competencias de investigación, planificación del estudio, análisis, interpretación y producción cinematográfica. Los temas teóricos son ilustrados con ejemplos de película y los trabajos de investigación y producción tienen como finalidad ejercer las competencias de investigación, producción de materiales didácticos y experimentales y presentación expositiva.

IV. EVALUACIÓN

La nota final se obtiene del promedio de los trabajos de investigación y producción (30%), el Examen Parcial (30%)y el Examen Final (40%) .

V. BIBLIOGRAFÍA

- AUMONT, J. y otros (1995): *Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Barcelona, Paidós.
- BALDELLI P. (1970): *El cine y la obra literaria*. Buenos Aires, Galerna.
- BAZIN, A. (1991): *¿Qué es el cine?*. Madrid, Rialp.
- BO RAU, J.L. (2003): *La pintura en el cine. El cine en la pintura*. Madrid, Ocho y Medio.
- BORDWELL, D. (1996): *La narración en el cine de ficción*. Barcelona, Paidós.
- CAMINO, J. (1997): *El oficio de director de cine*. Cátedra. Madrid.
- COLÓN PERALES, C. (1993): *Introducción a la historia de la música en el cine*. Sevilla, Alfar.

CHATMAN S. (1990): *Historia y discursos. La estructura narrativa en la novela y el cine*. Madrid, Taunus.

CHION M. (1990): *Cómo se escribe un guión*. Madrid, Cátedra.

DEL REY DEL VAL, P. (2002): *Montaje. Una profesión de cine*. Madrid, Ariel.

GAUDREAU, A. y JOST, F. (1995): *El relato cinematográfico*, Barcelona, Piados.

GUBERN, R.: (1995): *Historia del Cine*. Barcelona, Lumen.

MCGRATH, D. (2001): *Montaje & postproducción*. Barcelona, Océano.

ROMAGUERA I RAMIÒ, J. (1991): *El lenguaje cinematográfico. Gramática, géneros, estilos y materiales*. Madrid, Ediciones de la Torre.