

PROGRAMA DE ANÁLISIS FÍLMICO						
I.- DATOS GENERALES						
Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL						
Nombre de la Asignatura: Análisis Fílmico						
Departamento y/o cátedra: Artes Audiovisuales						
Concentración: Guionismo						
Régimen: <i>Semestral</i>				Número de Unidades Crédito: 4		
Ubicación en el plan de estudios: Semestre A						
Tipo de asignatura:				N° horas semanales:		
Obligatoria	x	Electiva		Teóricas:	2	Prácticas/Seminarios 1
Prelaciones/Requisitos:				Asignaturas a las que aporta: De la concentración <u>Guionismo</u> : Estructura Dramática; Personajes y Diálogos; Guion para Cine I; Guion para Cine II. De la concentración <u>Producción Audiovisual</u> : Análisis Audiovisual.		
Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: 22/2/2016						

II.- JUSTIFICACIÓN
<p>Los hacedores de cine son una suerte de ilusionistas capaces de convertir la historia más increíble en un relato conmovedor. Garantizar que el halo de fantasía de esa historia se mantenga forma parte de las razones por las cuales los cineastas consiguen armar un sistema de funcionamiento interno del film que el público desconoce. Es así como el público ordinario mantiene una mirada ingenua del film, pues ignora los caminos que pueden ayudarlo a desmontar las estructuras de funcionamiento de las películas y otros productos audiovisuales.</p> <p>Pero los comunicadores sociales, en tanto hacedores del producto audiovisual, deben procurar otra mirada. Una mirada asertiva y experta que les garantice entender el proceso de funcionamiento de las estructuras del film y otros productos audiovisuales, y su posterior aplicación en el proceso de concepción del guion. Estimular este proceso es el propósito que persigue <i>Análisis Fílmico</i>.</p> <p>El objetivo general de la asignatura es promover la comprensión del proceso del análisis fílmico y adquirir competencias para su aplicación como herramienta fundamental en la comprensión de los productos audiovisuales, así como también en su aplicación en el discurso narrativo propio del guion.</p>
III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
<p>Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, profesionales básicas y específicas siguientes:</p>

Competencia general: Aprender a aprender con calidad	
Abstrae, analiza y sintetiza información	<ol style="list-style-type: none"> 1. Descompone, identifica, clasifica y jerarquiza elementos comunes 2. Integra los elementos de forma coherente 3. Valora críticamente la información
Aplica los conocimientos en la práctica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecciona la información que resulta relevante para resolver una situación
Incorpora conocimientos y se actualiza permanentemente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establece sus propios objetivos de aprendizaje 2. Busca activamente nueva información 3. Incorpora, analiza, resume y sintetiza la información de manera continua, crítica y flexible 4. Integra y transfiere conocimientos entre distintos modelos y teorías en una síntesis personal y creativa que responde a las necesidades profesionales
Competencia profesional básica: Se comunica efectivamente	
Utiliza el lenguaje visual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interpreta un mensaje a partir del análisis del código visual
Competencia profesional básica: Crea textos para una audiencia	
Evalúa el texto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Construye criterios de análisis para examinar un producto comunicacional
Competencia profesional básica: Produce obras de creación de naturaleza comunicacional	
Evalúa el proceso y el producto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Construye criterios de análisis para examinar una obra de naturaleza comunicacional
Competencia profesional específica: Crea guiones para medios audiovisuales y digitales	
Investiga contenidos divulgables	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica problemáticas que puedan convertirse en idea para un guion 2. Recoge información útil para la escritura del guion a partir de fuentes adecuadas

IV.- CONTENIDOS	
Unidad I. Introducción al análisis fílmico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entendiendo el análisis fílmico <ol style="list-style-type: none"> 1.1. ¿Qué es el análisis fílmico? Utilidad del análisis fílmico en el proceso de comprensión de una película 1.2. Utilidad del análisis fílmico como herramienta de aplicación en el discurso narrativo propio del guion 1.3. Etapas del análisis fílmico <ol style="list-style-type: none"> 1.3.1. Segmentación

	<p>1.3.2. Recomposición</p> <p>1.4. La diégesis o el universo del film</p>
<p>Unidad II. Estructura temática</p>	<p>1. Estructura temática</p> <p>1.1. Los temas y su tratamiento</p> <p>1.1.1. Los subtemas</p> <p>2. Las isotopías o los temas que más se repiten en el film</p> <p>3. La propuesta ideológica del autor</p>
<p>Unidad III. Estructura narrativa</p>	<p>1. Narrativa</p> <p>1.1. Historia y argumento</p> <p>2. Los bloques de la estructura narrativa</p> <p>2.1. Introducción</p> <p>2.2. Desarrollo</p> <p>2.3. Conclusión o desenlace</p> <p>3. Espacio y tiempo</p> <p>3.1. La escena</p> <p>3.2. La secuencia</p> <p>3.3. Las líneas narrativas</p> <p>4. Tipos de escena</p> <p>4.1. Escenas núcleo</p> <p>4.2. Escenas indicio</p> <p>4.3. Escenas catálisis</p> <p>4.4. Escenas informantes</p> <p>5. Los personajes y sus perfiles</p> <p>5.1. Descripciones física, social y psicológica</p> <p>5.2. Tipos de personajes</p> <p>5.2.1. Personajes planos</p> <p>5.2.2. Personajes redondos</p> <p>5.3. Cuadro actancial</p> <p>5.3.1. Ayudantes</p> <p>5.3.2. Oponentes</p> <p>5.4. El personaje como persona, como rol y como sujeto actante</p> <p>5.5. El viaje del héroe</p> <p>5.6. El súper objetivo</p>
<p>Unidad IV. Estructura narratológica</p>	<p>1. Narratología</p> <p>1.1. El narrador y la ordenación del texto</p> <p>2. Tipos de narrador</p> <p>2.1. El punto de vista</p> <p>2.1.1. La focalización</p> <p>3. La historia y el relato</p> <p>3.1. El orden de la historia vs. el orden del relato</p> <p>3.2. El manejo del tiempo y el espacio en el relato</p> <p>3.2.1. Los saltos temporales</p> <p>3.2.2. La expansión temporal</p> <p>3.2.3. La compresión temporal</p> <p>3.3. Principio de comunicatividad</p> <p>3.4. Principio de omisión de información</p>
<p>Unidad V. Estructura de los códigos cinematográficos</p>	<p>1. Códigos cinematográficos</p> <p>2. Los principios compositivos al servicio del film</p> <p>2.1. La estética</p> <p>2.2. La puesta en escena</p> <p>2.3. La propuesta visual</p>

	<p>3. El montaje</p> <p>3.1. La cronología o no cronología del relato y sus implicaciones en la comprensión de la historia</p> <p>4. El sonido y la imagen como expresión del contenido temático y de las estructuras narrativa y narratológica</p>
--	---

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

DOCENTES	ESTUDIANTES
<p>1. Método expositivo/lección magistral</p> <p>2. Interacción con los estudiantes a través de preguntas específicas sobre la unidad de contenido en proceso de estudio</p> <p>3. Visualización de fragmentos de películas para explicar cómo funciona cada una de las estructuras</p> <p>4. 6. Utilización de canales de difusión de materiales como Vimeo y Youtube para compartir información sobre el análisis fílmico</p> <p>5. Taller pedagógico (el profesor diseñará una situación con cierto grado de dificultad para que sea resuelta por los estudiantes). Las actividades específicas para resolver la situación o el problema pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creación de una historia de ficción simple, pensada para el medio cine, que cumpla con ciertos parámetros establecidos por el profesor en relación con algunos de los elementos de las estructuras • Evaluación de las estrategias utilizadas en una película para proponer los temas del film a través de la historia escogida • Propuesta del manejo del narrador y el montaje en una historia original simple 	<p>1. Escuchar atentamente</p> <p>2. Interacción con el profesor y el resto de los estudiantes sobre los contenidos de la clase</p> <p>3. Análisis de los elementos de las estructuras de las películas seleccionadas, de cara a las teorías estudiadas</p> <p>4. Análisis de casos del manejo del montaje en películas seleccionadas</p> <p>5. Análisis de casos del manejo del narrador en películas seleccionadas</p> <p>6. Escritura <i>in situ</i> de una escena para cine a la luz del manejo de los temas que propone la historia</p> <p>7. Utilización del canal wiki para que se dispongan a pensar sobre el contenido de la asignatura</p> <p>8. Visualización en casa de programa o película de acuerdo con instrucciones específicas de lo que deben ver en los productos asignados. La siguiente clase se hacen preguntas al respecto</p>

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

<p>Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura <i>Análisis Fílmico</i> son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis de cada una de las estructuras de las películas seleccionadas. 2. Creación de una historia de ficción que cumpla con ciertos elementos de las estructuras estudiadas, de acuerdo con los parámetros establecidos por el profesor. 3. Análisis de las estrategias utilizadas en una película para proponer los temas del film a través de la historia. 4. Análisis del manejo de la instancia narrativa y el montaje en películas seleccionadas. 5. Propuesta del manejo del narrador en una historia original simple.
--

6. Propuesta del manejo de la línea del tiempo de un relato basado en una historia original.

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TEXTOS

Bibliografía básica general:

- Aumont, J. (1983). *Cine y narración*. Barcelona: Paidós.
- Baíz Quevedo, F. (1995). El punto de vista en el cine: una propuesta. *Objeto Visual*, nº 2. Caracas.
- Baíz Quevedo, F. (1997). *Análisis del film y de la construcción dramática*. Caracas: Litterae Editores.
- Barthes, R. (1972). *Elementos de semiología*. Buenos Aires: Editorial Tiempo Contemporáneo.
- Barthes, R. (1982). "Introducción al análisis estructural del relato". En *Análisis estructural del relato*. Barcelona: Paidós.
- Bordwell, D. (1995). *El arte cinematográfico*. Barcelona: Paidós.
- Bordwell, D. (1996). *La narración en el cine de ficción*. Barcelona: Paidós.
- Casetti, F. y F. Di Chio (1990). *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós.
- Gaudreault, A. (1995). *El relato cinematográfico. Cine y narratología*. Barcelona: Paidós.
- Genette, G. (1989). *Figuras III*. Barcelona: Editorial Lumen.
- Lebel, J. P. (1973). *Cine e ideología*. Buenos Aires: Granica.
- Martin, M. (1992). *El lenguaje del cine*. Barcelona: Gedisa.
- Metz, C. (1972). *Ensayos sobre la significación del cine*. Buenos Aires: Paidós.
- Roffé, A. (s. f.). "Una aproximación al análisis fílmico". En *Pensar en cine*. Caracas: Conac.

PÁGINAS WEB

Blog *El Séptimo Arte: Cultura Pop*: elseptimosello.blogspot.com

GUÍAS Y MATERIAL DE APOYO

Material adicional podrá ser definido por el profesor al inicio de cada período académico.

Materiales 7 (Material de trabajo elaborado para las cátedras de Teoría y Análisis Fílmico y Cinematográfico de la Escuela de Artes- UCV).

