

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104211 - ANÀLISI FÍLMICA

Informació general

- Tipus d'assignatura : Bàsica
- Coordinador : Maddalena Fedele
- Curs: Segon
- Trimestre: Primer
- Crèdits: 6
- Professorat:
 - Juan Carlos Sanchez-marin Sanchez <jsanchezs@tecnocampus.cat>
 - Daniel Rissech Roig <drissech@tecnocampus.cat>
 - Jorge Oter González <joter@tecnocampus.cat>
 - Juan Carlos Sanchez-marin Sanchez <jsanchezs@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

- Català
- Castellà

Català i castellà

Competències que es treballen

Específica

- Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

Transversal

- Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció

Descripció general

Nom de l'assignatura: Anàlisi Fílmica

Crèdits ECTS: 6

Títulació: Grau en Mitjans Audiovisuals

Curs: 2016-2017 / 1

Tipus d'assignatura: Formació bàsica

Professorat

Maddalena Fedele (mfedele@tecnocampus.cat); Juan Carlos Sánchez-Marín Sánchez (jsanchezs@tecnocampus.cat); Jorge Oter (joter@tecnocampus.cat); Daniel Rissech (drissech@tecnocampus.cat)

Resultats d'aprenentatge

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Exposar i redactar idees de manera argumentada i formalment correcta
- Aprofundir i reflexionar sobre el cinema entès com a discurs
- Observar les circumstàncies històriques, ideològiques i lingüístiques que condicionen l'audiovisual

Metodologia de treball

L'assignatura combina classes teòriques (GRUP GRAN), classes pràctiques (GRUP PETIT) i hores d'aprenentatge autònom (APRENTATGE AUTÒNOM).

Les classes teòriques (GRUP GRAN) consisteixen tant en classes expositives, amb l'explicació dels continguts de l'assignatura i activitats aplicades, com seminaris de discussió, estudis de cas i presentacions de temes per part dels alumnes. Algunes d'aquestes activitats poden realitzar-se sense previ avís i poden ser necessàries per al desenvolupament posterior dels treballs avaluable, dels exàmens i de les pràctiques de l'assignatura.

Les classes pràctiques (GRUP PETIT) consisteixen en la realització pràctica d'activitats individuals i/o de grup avaluable. L'assistència a les classes pràctiques és imprescindible, obligatòria i necessària per a l'aprovació de les mateixes. A més, s'aprofiten les pràctiques per fomentar la competència transversal de treball en un equip interdisciplinari.

Les hores d'aprenentatge autònom (APRENTATGE AUTÒNOM) consisteixen en el treball d'estudi individual de cada alumne/a, que pot estar finalitzat tant a l'aprenentatge de continguts com a la producció de treballs tant individuals com de grup, tant teòrics com pràctics. Aquestes hores inclouen l'estudi de casos, la recerca i la lectura crítica d'articles i materials proposats per l'equip docent.

Continguts

Continguts

1. Introducció: Processos d'anàlisi

- Què és l'anàlisi fílmica?
- Etapes de l'anàlisi

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 1: Desconstrucció de la linealitat

Activitat Teòrica:

Activitat 5: Examen teòric

Activitats de Projecte:

Activitat 6: Projecte d'un curtmetratge

Activitat 7: *Pitching*

2. Anàlisi contextual

- Anàlisi del context històric i de producció
- Identificació dels temes i del missatge
- Identificació del gènere

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 2: Anàlisi contextual

Activitat Teòrica:

Activitat 5: Examen teòric

Activitats de Projecte:

Activitat 6: Projecte d'un curtmetratge

Activitat 7: *Pitching*

3. Anàlisi de la narració

- Arguments narratius
- Anàlisi semiòtica de la narració

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 2: Anàlisi contextual

Activitat Teòrica:

Activitat 5: Examen teòric

Activitats de Projecte:

Activitat 6: Projecte d'un curtmetratge

Activitat 7: *Pitching*

4. Anàlisi dels personatges

- Els personatges com a persones
- Els personatges com a rols
- Els personatges com a actants

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic

Activitat Teòrica:

Activitat 5: Examen teòric

Activitats de Projecte:

Activitat 6: Projecte d'un curtmetratge

Activitat 7: *Pitching*

5. Anàlisi del llenguatge cinematogràfic

- Codis tecnològics
- Codis visuals
- Codis gràfics
- Codis sonors
- Codis sintàctics o de muntatge

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 3: Anàlisi del llenguatge cinematogràfic

Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic

Activitat Teòrica:

Activitat 5: Examen teòric

Activitats de Projecte:

Activitat 6: Projecte d'un curtmetratge

Activitat 7: *Pitching*

6. Anàlisi de la comunicació: el narrador

- El marc comunicatiu
- La focalització
- Narrador i narratori: figures concretes

Activitats Pràctiques:

Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic

Activitat Teòrica:

Activitat 5: Examen teòric

Activitats de Projecte:

Activitat 6: Projecte d'un curtmetratge

Activitat 7: *Pitching*

7. Anàlisi de l'espai

- L'espai general i els sub-espais
- L'espai *in / off*
- L'espai estàtic / dinàmic
- L'espai orgànic / inorgànic

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic

Activitat Teòrica:

Activitat 5: Examen teòric

Activitats de Projecte:

Activitat 6: Projecte d'un curtmetratge

Activitat 7: *Pitching*

8. Anàlisi del temps

- Aspectes del temps: ordre, durada, freqüència
- El temps circular
- El temps cíclic
- El temps lineal
- El temps anacrònic

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic

Activitat Teòrica:

Activitat 5: Examen teòric

Activitats de Projecte:

Activitat 6: Projecte d'un curtmetratge

Activitat 7: *Pitching*

Altres recursos:

Durant el curs es podran proporcionar altres recursos per profunditzar temes i continguts.

Recursos audiovisuals:

Durant el curs s'indican les pel·lícules que formen part de la filmografia obligatòria de l'assignatura.

Activitats d'aprenentatge

Activitats pràctiques (40% nota final)

Activitat 1: Desconstrucció de la linealitat (10% nota final)

Relació amb el temari: Contingut 1

Descripció general:

Activitat de pràctiques. Avaluació individual.

A partir del visionament de peces audiovisuals s'aplicaran els coneixements teòrics per desconstruir-ne la linealitat, identificant-ne i analitzant-ne seqüències, escenes, enquadraments, imatges.

L'activitat té una durada de dues setmanes, corresponents a dues sessions de pràctiques de l'assignatura.

El lliurable final de l'activitat (dia 2) és individual.

Material de suport:

- Vídeos proposats al laboratori
- Ordinadors disponibles als laboratoris

Lliurable i vincles amb l'avaluació:

Fitxa de desconstrucció de la linealitat d'una peça audiovisual assignat a classe el mateix dia (dia 2). La fitxa s'ha de lliurar en acabar la classe.

La nota obtinguda correspon al 10% de la nota final.

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l'assignatura
- Identificar les parts linears que conformen una peça audiovisual: seqüències, escenes, enquadraments, imatges
- Analitzar les característiques de cada una de les parts identificades
- Reconèixer i avaluar els signes de puntuació que lliguen les diverses parts
- Obtenir el "guió *a posteriori*" d'una peça audiovisual

Activitat 2: Anàlisi contextual (10% nota final)

Relació amb el temari: Continguts 2 i 3

Descripció general:

Activitat de pràctiques. Treball de grup.

A partir del visionament de peces audiovisuals, es treballaran els processos de cerca d'informació contextual i de determinació dels temes, missatge (o idea temàtica), el gènere i l'argument universal de les peces.

L'activitat té una durada de dues setmanes, corresponents a dues sessions de pràctiques de l'assignatura.

En finalitzar la primera sessió de pràctiques dedicada a l'activitat (dia 3) s'assignarà una pel·lícula a cada grup perquè en cerqui informació relativa al context, els temes, el missatge, el gènere i l'argument universal.

Cada grup cercarà informació fora de l'horari lectiu i durà a terme l'anàlisi contextual de la pel·lícula assignada durant la segona sessió de pràctiques dedicada a l'activitat (dia 4), i en lliurarà la fitxa corresponent.

Material de suport:

- Vídeos proposats al laboratori
- Ordinadors disponibles als laboratoris

Lliurable i vincles amb l'avaluació:

Fitxa d'anàlisi contextual.

La nota obtinguda pel grup correspon al 10% de la nota final.

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l'assignatura
- Cercar i presentar informacions contextuais d'una peça audiovisual
- Identificar els temes i el missatge d'una peça audiovisual
- Reconèixer el gènere d'una peça audiovisual
- Identificar l'argument universal d'una peça audiovisual

Activitat 3: Anàlisi del llenguatge cinematogràfic (10% nota final)

Relació amb el temari: Contingut 5

Descripció general:

Activitat de pràctiques. Treball de grup.

A partir de la consolidació dels coneixements teòrics i del visionament crític de seqüències/escenes audiovisuals, s'aplicarà l'anàlisi dels diferents codis visuals, gràfics, sonors i sintàctics a una seqüència/escena audiovisual.

L'activitat té una durada de dues setmanes, corresponents a dues sessions de pràctiques de l'assignatura.

Durant la primera sessió de pràctiques dedicada a l'activitat (dia 5), s'analitzaran críticament seqüències/escenes proposades pels docents. Llavors s'assignarà una seqüència/escena a cada grup, que cercarà informació fora de l'horari lectiu i en durà a terme l'anàlisi dels components cinematogràfics durant l'última sessió de pràctiques dedicada a l'activitat (dia 6).

Material de suport:

- Vídeos proposats al laboratori
- Ordinadors disponibles als laboratoris

Lliurable i vincles amb l'avaluació:

Fitxa d'anàlisi dels components cinematogràfics

La nota obtinguda pel grup correspon al 10% de la nota final.

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l'assignatura
- Reconèixer els codis visuals, gràfics, sonors i sintàctics
- Analitzar seqüències/escenes audiovisuals de manera crítica

Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic (10% nota final)

Relació amb el temari: Continguts 4, 5, 6, 7 i 8

Descripció general:

Activitat de pràctiques. Treball de grup.

A partir de l'anàlisi realitzada a l'Activitat 3, es guionitzarà i realitzarà la mateixa seqüència/escena analitzada, partir d'una nova proposta que tingui en compte els codis visuals, gràfics, sonors i sintàctics.

L'activitat té una durada de tres setmanes, corresponents a tres sessions de pràctiques de l'assignatura.

Durant la primera sessió de practiques dedicada a l'activitat (dia 7), cada grup presentarà una proposta alternativa de realització de la seqüència/escena assignada, redactant-ne el guió literari (si s'escau) el guió tècnic necessaris al rodatge. Fora de l'horari de classe, i aprofitant també la segona sessió dedicada a l'activitat (dia 8), cada grup rodarà i muntarà la seqüència/escena proposada. L'última sessió de pràctiques dedicada a l'activitat (dia 9) es visionaran a classe les seqüències/escenes i es presentarà un comentari sobre la comparació entre l'original i la pròpia, amb la justificació pertinent de la proposta.

Material de suport:

- Vídeos proposats al laboratori
- Ordinadors disponibles als laboratoris
- Material per gravar i muntar (SERMAT)

Lliurable i vincles amb l'avaluació:

Seqüència/escena i suport de la presentació.

S'avaluaran tant la seqüència/escena presentada com la mateixa presentació oral, els materials necessaris a la realització (guions) i el comentari del grup (contingut al suport de la presentació).

La nota obtinguda pel grup correspon al 10% de la nota final.

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l'assignatura
- Analitzar seqüències/escenes audiovisuals de manera crítica
- Aplicar els components cinematogràfics en la ideació de seqüències/escenes audiovisuals
- Analitzar el punt de vista
- Analitzar el tractament de l'espai i del temps

Activitat teòrica (40% nota final)

Activitat 5: Examen teòric (40% nota final)

Relació amb el temari: Tots els continguts

Descripció general:

Activitat de teoria. Treball individual.

En finalitzar el curs es realitzarà un examen teòric on s'avaluarà el coneixement de tots els continguts tractats durant l'assignatura.

Els estudiants disposaran de 2 hores per a la realització de la prova.

Es considera necessària una dedicació addicional de 8 hores d'aprenentatge autònom per preparar l'examen.

Material de suport:

- Enunciat de la prova

Lliurable i vincles amb l'avaluació:

Examen resolt.

La nota correspon al 40% de la nota final de l'assignatura.

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç d'aplicar críticament els coneixements adquirits en el curs de l'assignatura

Activitats de Projecte (20% nota final)

Activitat 6: Projecte d'un curtmetratge (10% nota final)

Relació amb el temari: Tots els continguts

Descripció general:

Activitat de teoria. Treball de grup.

Al llarg del curs cada grup haurà de preparar un projecte per a un curtmetratge, aplicant-hi tots els continguts teòrics de l'assignatura, i en particular: anàlisi de la narració, anàlisi dels personatges, anàlisi dels components cinematogràfics, anàlisi de la comunicació, anàlisi de l'espai, anàlisi del temps.

En acabar el curs, cada grup haurà de lliurar una proposta del projecte.

Material de suport:

- Ordinadors amb accés a Internet i editor de text

Lliurable i vincles amb l'avaluació:

Redaccions (en format paper).

La nota obtinguda correspon al 10% de la nota final.

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l'assignatura
- Reconèixer i aplicar els arguments narratius universals a diferents peces audiovisuals
- Proposar solucions de posada en escena i de rodatge adients als objectius específics d'una peça audiovisual
- Plantejar el tractament temporal i espacial adient als objectius específics d'una peça audiovisual
- Triar el punt de vista adient als objectius específics d'una peça audiovisual

Activitat 7: *Pitching* (10% nota final)

Relació amb el temari: Tots els continguts

Descripció general:

Activitat de teoria. Treball de grup.

Els estudiants han de presentar, en grup, el projecte de curtmetratge elaborat durant el curs (Activitat 6).

Material de suport:

- Ordinador disponible a l'aula
- Suport de la presentació (power point o similar)

Lliurable i vincles amb l'avaluació:

Suport de la presentació (power point o similar) i presentació oral.

La nota relativa a l'activitat correspon a un 10% de la nota final de l'assignatura.

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Presentar un projecte tant a un públic especialitzat com no especialitzat,
- Aplicar pràcticament els coneixements adquirits en el curs de l'assignatura.
- Aplicar críticament els coneixements adquirits en el curs de l'assignatura.

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, els docents informaran de les normes i condicions particulars que la regeixin, inclosos els terminis i els medis de lliurament.

No s'acceptaran lliuraments fora dels terminis que s'indiquin i mitjançant medis no especificats en les normes.

Les activitats individuals pressuposen el compromís de l'alumnat de realitzar-les de manera individual. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no compleixi aquest compromís.

Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grup pressuposen el compromís per part de l'alumnat que l'integra de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què el grup no hagi respectat aquest compromís. La responsabilitat dels resultats del treball és del grup, i no de les individualitats que el componen.

Les activitats lligades a les sessions teòriques de l'assignatura es presentaran a classe de teoria, tot i que s'hauran d'haver dut a terme mitjançant treball autònom dels estudiants fora de l'horari de classe.

Les activitats lligades a les sessions pràctiques de l'assignatura es duran a terme als laboratoris, tot i incloure també treball autònom dels estudiants fora de l'horari de classe.

En tots els treballs s'hauran d'identificar clarament les dades relatives a l'assignatura així com a l'activitat específica i el/s autor/s (en ordre alfabètic).

Tant a les redaccions com a les presentacions es tindrà en compte tant el contingut com la forma, inclosa l'ortografia. Les errades ortogràfiques, sintàctiques i lexicals es penalitzaran segons els criteris indicats a cada activitat. Els treballs que no compleixin uns requisits mínims a nivell formal no seran avaluats, per tant es puntuaran amb zero punts.

Qualsevol activitat no lliurada es puntuarà amb zero punts.

Qualsevol activitat on es detectin còpia i/o plagi es puntuarà amb zero punts.

Qualsevol activitat que no compleixi els requisits especificats a les normes es puntuarà amb zero punts.

Sistema d'avaluació

L'avaluació de l'assignatura es divideix en **Activitats Pràctiques**, **Examen Teòric** i **Activitats de Projecte**

Per a l'avaluació continuada cal dur a terme totes les activitats detallades en aquesta guia docent durant el curs.

L'avaluació continuada de les **Activitats Pràctiques** (40% de la nota final de l'assignatura) es realitzarà mitjançant quatre activitats:

- Activitat 1: Desconstrucció de la linealitat (10% de la nota final)
- Activitat 2: Anàlisi contextual (10% de la nota final)
- Activitat 3: Anàlisi del llenguatge cinematogràfic (10% de la nota final)
- Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic (10% de la nota final)

Cal aprovar les pràctiques per gaudir de l'avaluació continuada i aprovar l'assignatura. És necessària l'assistència de com a mínim el 80% de les sessions de pràctiques per poder gaudir de l'avaluació continuada. S'acceptaran un màxim de dues faltes d'assistència justificades.

El **contingut teòric** s'avaluarà mitjançant la següent activitat:

- Activitat 5: Examen teòric (40% de la nota final)

Cal aprovar l'examen per gaudir de l'avaluació continuada i aprovar l'assignatura.

A més, els coneixements adquirits durant el curs s'avaluaran mitjançant les següents **Activitats de Projecte**:

- Activitat 6: Projecte d'un curtmetratge (10% de la nota final)
- Activitat 7: *Pitching* (10% de la nota final)

En l'examen de recuperació es podran recuperar les Activitats Pràctiques i l'Examen Teòric, però no les Activitats de Projecte.

Durant el curs existirà la possibilitat de proposar Activitats Complementàries el resultat de les quals es tindrà en compte per a la nota final, sempre i quan s'hagi aprovat l'assignatura.

Recursos

Bàsics

Bibliografies

- Balló, J.; Pérez, X. (1995). La llavor immortal: els arguments universals en el cinema. Barcelona: Empúries.
- Casetti, F.; di Chio, F. (1991). Cómo analizar un film. Barcelona: Paidós.
- Cuevas, E. (2001). Focalización en los relatos audiovisuales. Trípodos, 11, 123-136.
- Eco, U. (1993). Lector in fabula (3a ed.). Barcelona: Lumen.
- Marzal-Felici, J. (2007). El anàlisis fílmico en la era de las multipantallas. Comunicar, 29 (XV), 63-68.
- Piñero, M.R.N. (1998). El espacio en el relato cinematográfico. Análisis del espacio en un film. Archivum: revista de la facultad de filología, 48-49, 373-397.

Complementaris

Bibliografies

- Balló, J.; Bergala, A. (ed.) (2016). Motivos visuales del cine. Galaxia Gutenberg.
- Balló, J.; Pérez, X. (2005). Jo ja he estat aquí. Ficcions de la repetició. Barcelona: Empúries.
- Cruz, C. (2013). Imágenes narradas. Cómo hacer visible lo invisible en un guión de cine. Editorial Círculo Rojo.
- Cuevas-Álvarez, E. (1994). Notas sobre la "teoría del autor" en ficciones audiovisuales. Communication & Society, 7 (1).
- Gaudreault, A.; Jost, F. (1995). El relato cinematográfico. Cine y narratología. Barcelona: Paidós.
- Genette, G. (1989). Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid: Taurus.
- Zumalde, I. (2011). La experiencia fílmica. Cine, pensamiento y emoción. Madrid: Cátedra.