

LENGUAJE AUDIOVISUAL

QUINTO SEMESTRE

Santiago Barriga Fray

Carrera de Diseño Gráfico / UNACH

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN TIPOLOGÍA Y TEORÍA DEL CINE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identifica con autodominio las publicaciones para cinéfilos a partir de relaciones entre grandes autores del cine para la realización de propuestas artísticas.
- Clasifica hábilmente la teoría y estética del cine en relación a ejemplos de grandes cineastas para la construcción del plano.
- Reconoce con juicio estético el espacio fílmico y técnicas de profundidad como elemento estético para la representación visual y sonora.
- Describe con destreza las funciones e ideologías del montaje en base a apartados teóricos para elaboración de edición contemporánea.
- Interpreta con armonía el comportamiento del sonido en distintos espacios.

1.2. Tipologías de textos sobre cine. (3)

1.2.1. Relatos del Cine. Los primeros años del cine. Nacimiento del relato cinematográfico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identifica con autodominio las publicaciones para cinéfilos a partir de relaciones entre grandes autores del cine para la realización de propuestas artísticas.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN / ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

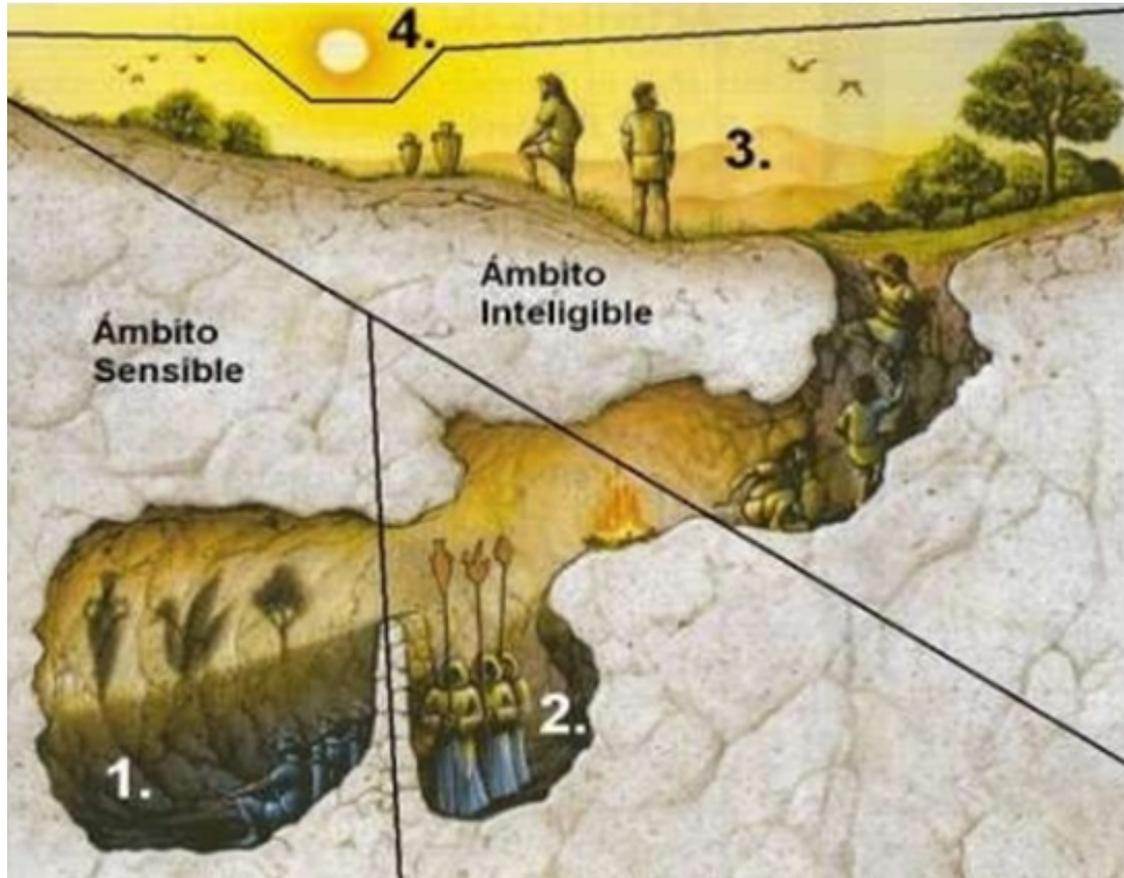
- Ensayo

¿Qué entiende como CINE?

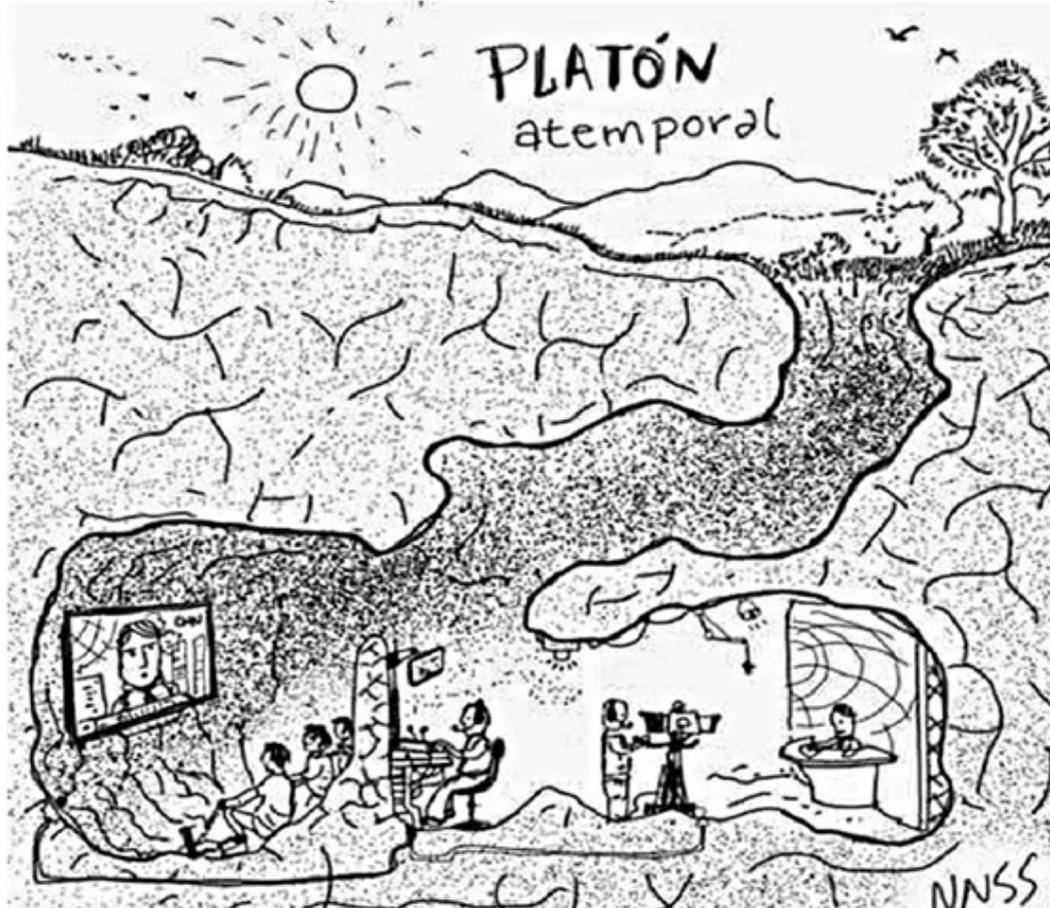
El cine como arte

El cine como arte

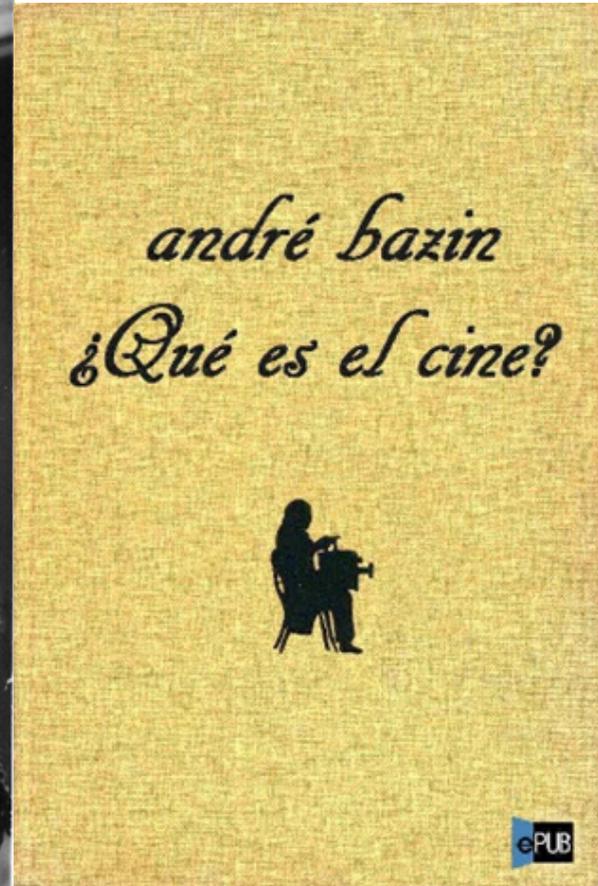
El cine como arte

El cine como arte

El cine como arte

André Bazin, ¿Qué es el cine? 1966

El cine como arte

Mural Osiris, Museo de Egipto

El cine como arte

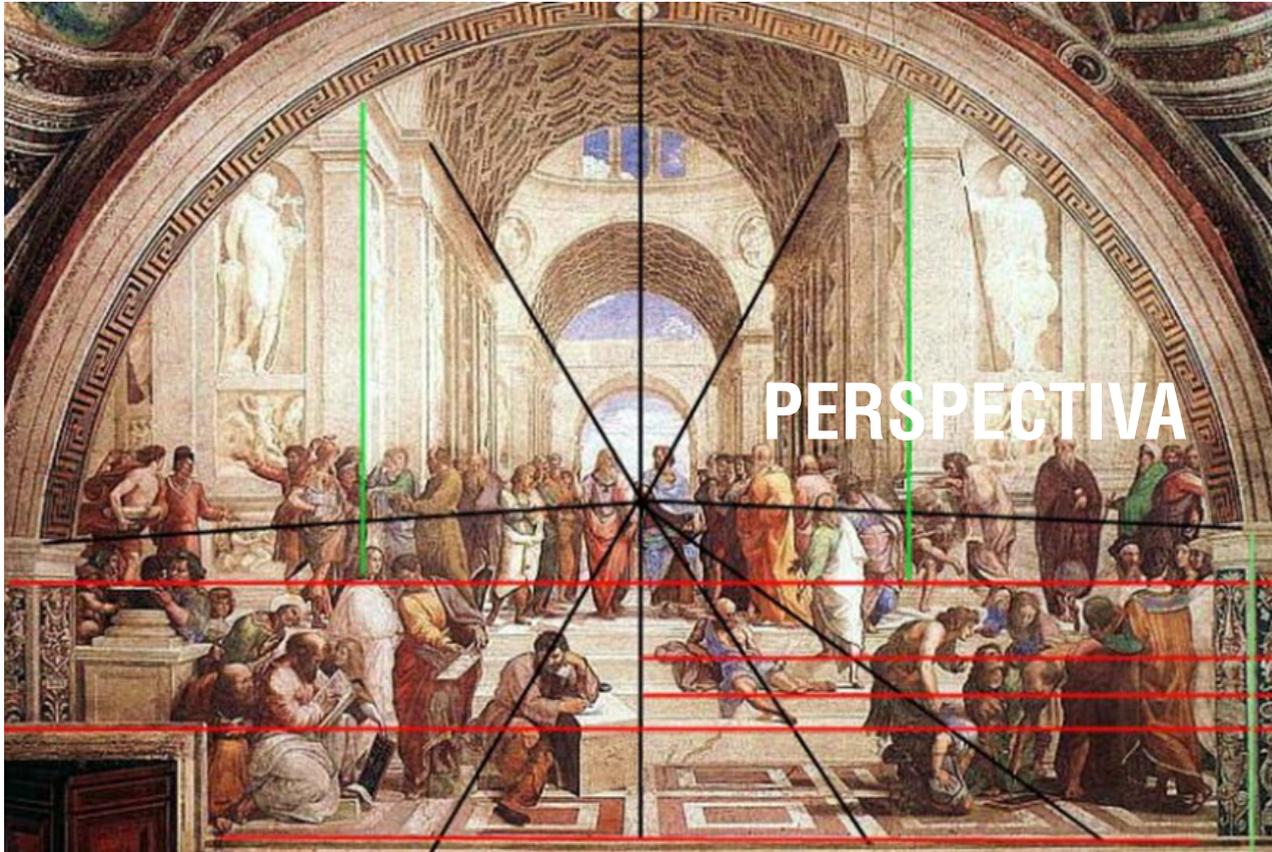
MOMIA Museo de Egipto

El cine como arte

Pintura flamenca y holandesa del Museo de Ginebra

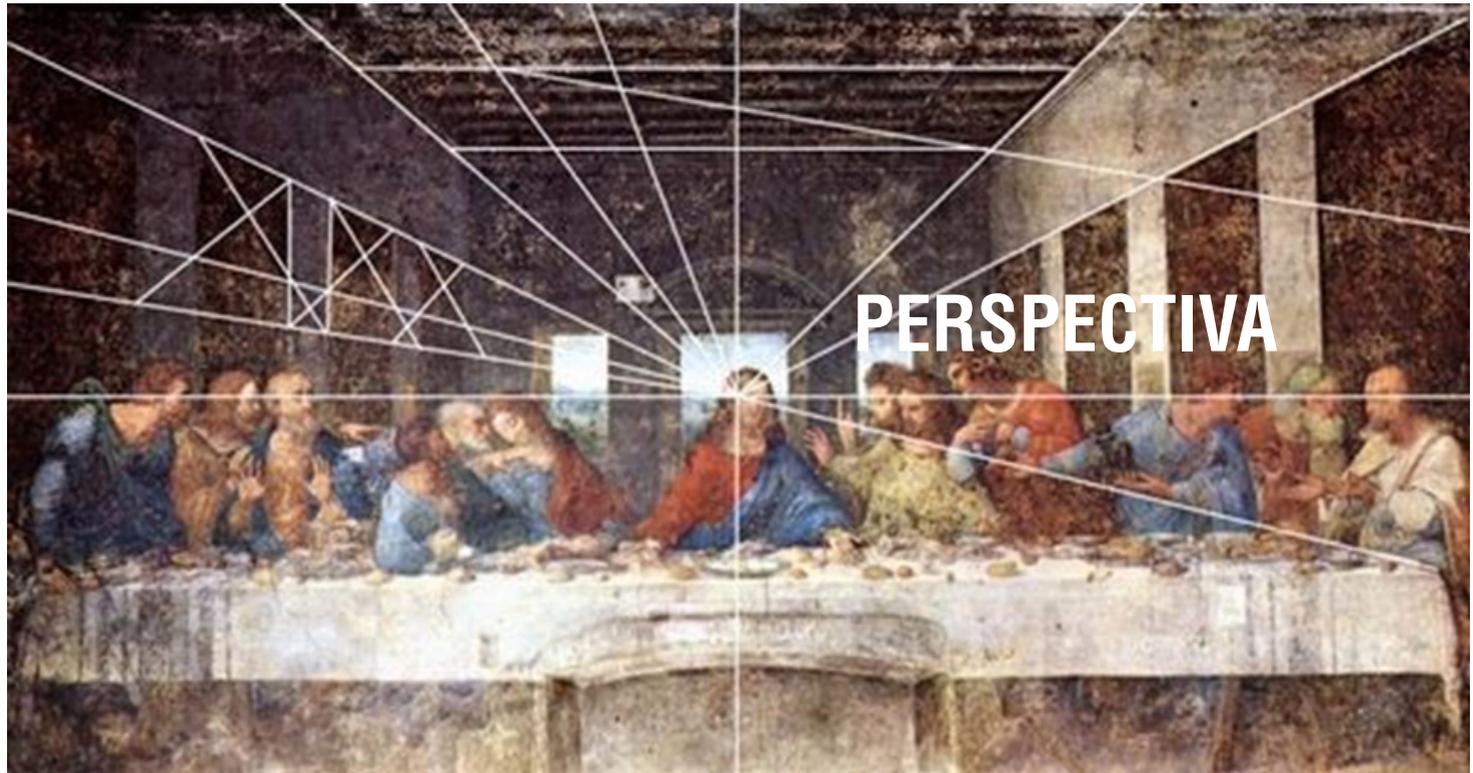
El cine como arte

PERSPECTIVA

La escuela de Atenas (1510). Ciudad del Vaticano

El cine como arte

La última cena (Il cenacolo) (1498). Convento Santa Maria delle Grazie, Milán, Italia.

El cine como arte

Impression: soleil levant (1872-1873) Claude Monet.

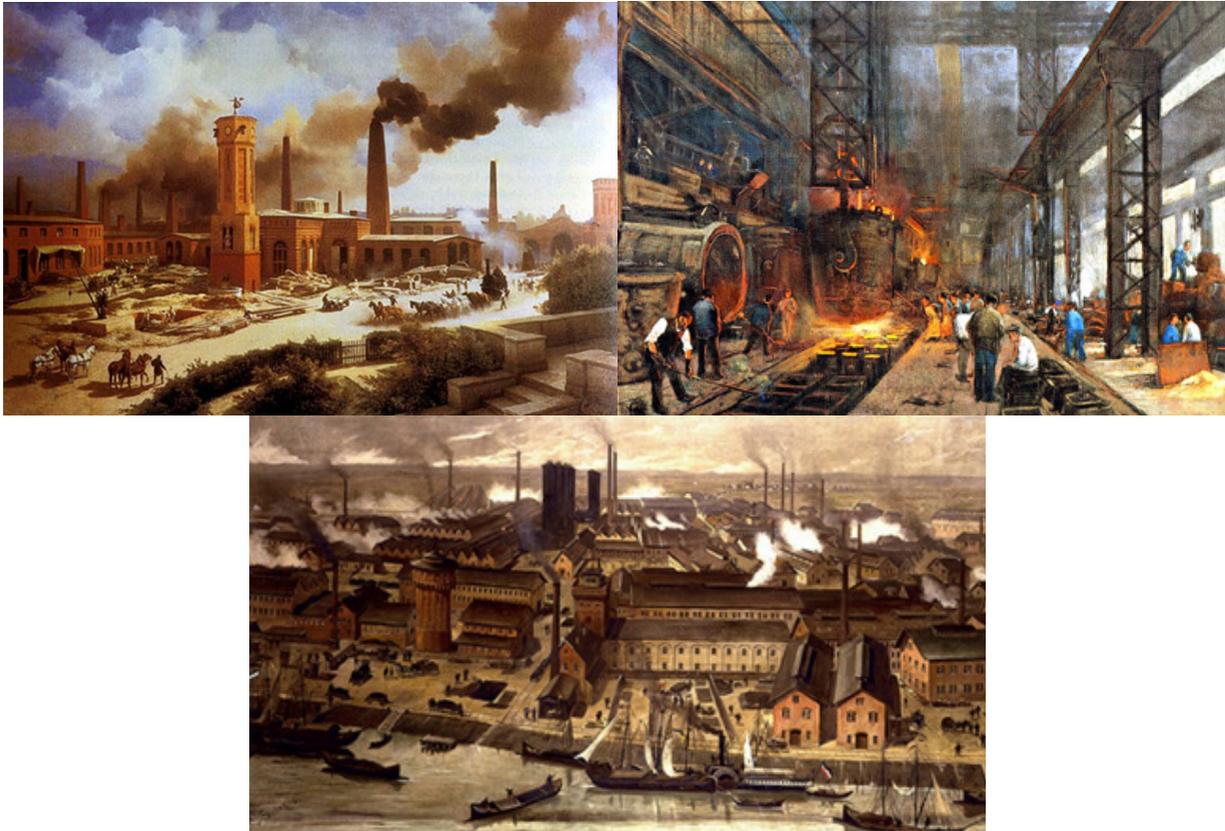
El cine como arte

El puente japonés (1899) Claude Monet.

El cine como arte

Impresionismo

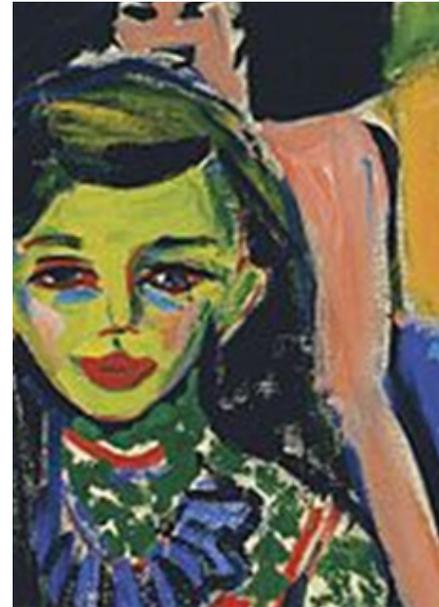
El cine como arte

Post Impresionismo

La noche estrellada (1889) de Vincent van Gogh

Expresionismo

Fränzi ante una silla tallada (1910)
Ernst Ludwig Kirchner

El cine como técnica

Cinematógrafo

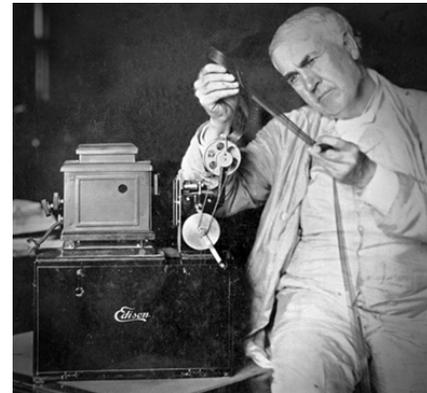
Fotografía

Niépce (1816) Primeras fotografías

Hermanos Lumière, (1895)

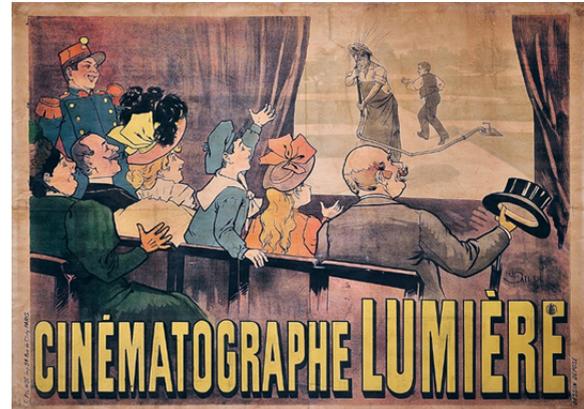

Thomas Alva Edison (1896)

El cine como técnica

Hermanos Lumière (1895)

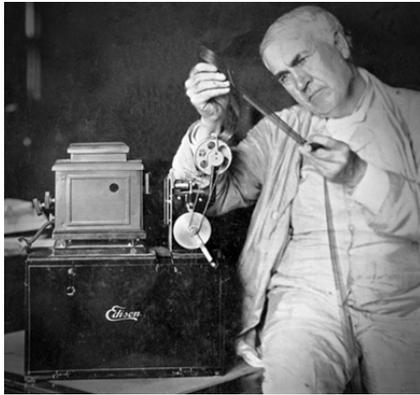

El cine como técnica

Hermanos Lumière (1895)

El cine como técnica

Thomas Alva Edison (1896)

El cine como técnica

Georges Méliès

Transformación de una técnica en arte

Edwin S. Porter

David W. Griffith

1.3. Teoría y estética del cine. (4)

1.3.1. El relato según Edwin Porter. El relato según David Griffith.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Clasifica la teoría y estética del cine en relación a ejemplos.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN / ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

- Ensayo de la evolución cinematográfica de André Bazin.
- Ejercicios prácticos

Nacimiento del relato cinematográfico

Edwin S. Porter

Vida de un bombero americano (1902)

Vida de un bombero americano (1902)

A. Escena 1. Un bombero profundamente dormido. En el ángulo superior derecho del cuadro, dentro de un ovalo, aparece una mujer protegiendo a su pequeña hija de algún peligro que la amenaza. Comprendemos entonces que el jefe de bomberos sueña con una mujer en peligro por las llamas que asechan en un incipiente incendio.

B. Escena 2. Vemos una caja que se abre es una alarma para avisar a los bomberos, alguien la hace sonar.

C. Escena 3. Tras ese breve plano los bomberos saltan de sus camas, visten rápidamente y descuelgan por el tubo que los conduce a la primera planta; se ponen en movimiento para apagar las llamas.

D. Escena 4. Tras recorrer varios tramos de la ciudad a toda marcha, llegan los bomberos al lugar del incendio, extinguen el fuego y rescatan a una mujer y a su hija en peligro. Final feliz.

Gian Piero Brunetta, Nacimiento del relato cinematográfico (1987, p. 51).

Núcleo central de la narración

Conflicto

Cine narrativo

Asalto y robo al tren (1903)

- 1. El mundo está en equilibrio (estatismo).**
- 2. Ruptura del equilibrio y esfuerzo por restablecerlo.**
- 3. Equilibrio restablecido.**

Lógica (poética) Aristotélica
pone en juego el conflicto central

David W. Griffith

Creación de tres grandes estructuras:

La distribución de las películas.

La creación de salas cinematográficas exclusivas para la proyección de cine.

La creación de los grandes estudios.

“(...) el cine norteamericano mostró un aumento creciente de inversión de capitales en la industria aun en formación, donde la feroz competencia ya mostraba las características del capitalismo salvaje de nuestro días (...)”.

Lewis Jacob, La azarosa historia del cine norteamericano Volumen I, (1964, p. 44)

Continuidad narrativa

- La homogenización del significante visual.
- Homogenización del significado narrativo.
- Linealidad en la manera como se crea la continuidad entre planos y escenas, el tránsito de un personaje de un plano al siguiente o de un vehículo entre uno y otro plano.
- Continuidad en el juego de las miradas entre los actores: ver/ser visto.

[!!!EL PADRE DEL LENGUAJE!!! "Griffith"](https://youtu.be/XHCnTuyxH0s)
<https://youtu.be/XHCnTuyxH0s>

[Continuidad narrativa ejercicio](https://youtu.be/aZ59duMkdy4)
<https://youtu.be/aZ59duMkdy4>

Centralidad del héroe

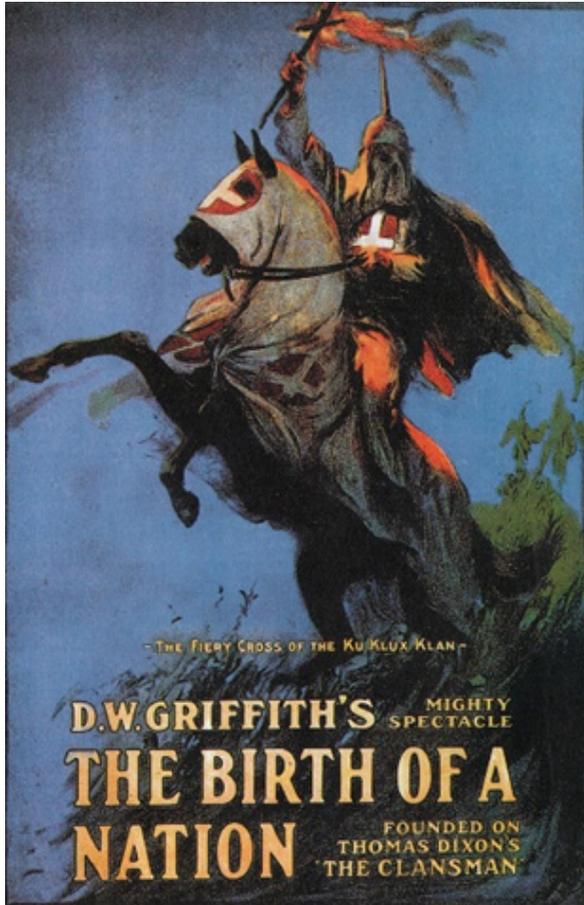
**Desarrollo del conflicto
constitución de un lenguaje narrativo y artístico
para el cine**

Innovaciones de Griffith

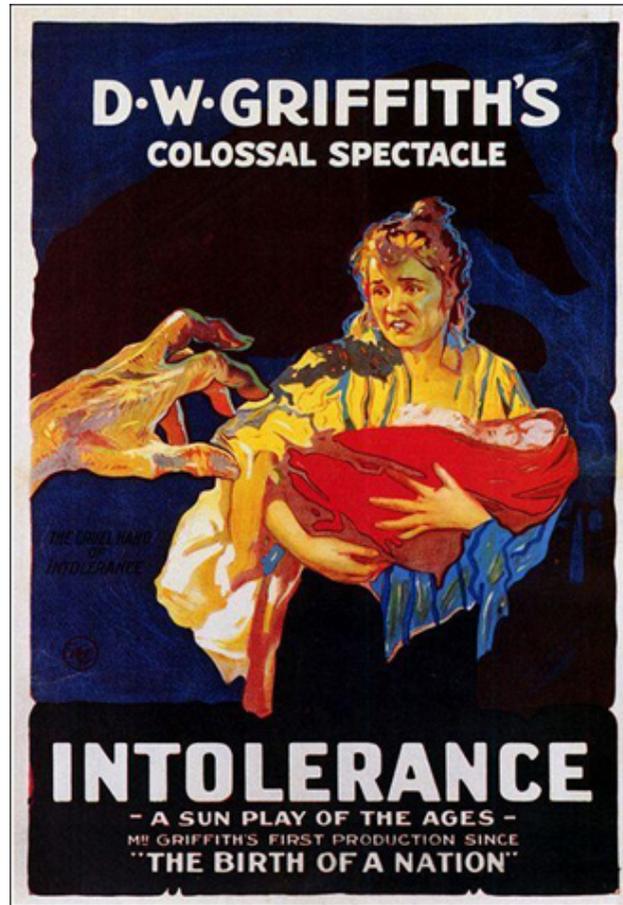
- La vista o plano panorámico.
- El plano general.
- El primer plano.
- La cámara móvil.
- Las cortinillas.
- Los fundidos.

Como elementos emocionales:

- El énfasis melodramático
- El fondo romántico
- Las estrellas, destacando las jovencitas rubias, de ojos azules de 15 y 16 años, como heroínas.

El Nacimiento de una nación
(1914)

Intolerancia (1916)

Intolerancia (1916)

Sergéi Mijálovich Eisenstéin

“(…)No me gustan mucho los dramas de Griffith, por lo menos, el sentido de su dramaturgia. Todo reposa en él sobre conceptos retrógrados. Es la última expresión de una aristocracia burguesa en su apogeo y ante su decadencia. Pero es el dios padre, ha creado todo, ha inventado todo. No hay ningún cineasta en el mundo que no le deba algo. Lo mejor del cine soviético ha salido de Intolerancia. En lo que a mi concierne se lo debo todo (…)”.

Eisenstein, Teoría y técnicas cinematográficas (1957 p. 50)

Griffith

Continuidad
Arcos dramáticos
Realismo

Griffith

Narrativa

Los ejes del tiempo y del espacio

Montaje Alternado

El montaje de Griffith

<https://www.youtube.com/watch?v=Yo3pReE62xQ&t=23s>

Montaje Paralelo

Intolerancia de Griffith

<https://www.youtube.com/watch?v=qhe0B9H0oRM>

La unidad de montaje es el plano y no la escena

¿Qué es el montaje?

Cumple dos funciones:
una narrativa y otra expresiva.

Función narrativa

El montaje narrativo, desarrollo de la historia con un orden lógico o cronológico.

Relata de tal manera que cada plano tiene un contenido fáctico.

Es el más comúnmente utilizado, da a la narración cinematográfica un valor dramático y psicológico.

Consistente en la presentación simultánea de dos acciones, en una sola unidad temporal.

Misión Imposible 5

<https://www.youtube.com/watch?v=Tmd8bfzuuvw>

La Monja

<https://www.youtube.com/watch?v=V8Xn2Pdtp1s>

1. El mundo está en equilibrio (estatismo).
2. Ruptura del equilibrio y esfuerzo por restablecerlo.
3. Equilibrio restablecido.

Lógica (poética) Aristotélica

pone en juego el conflicto central

PRINCIPIO DE MODELO NARRATIVO

1. Una primera fase idílica y serena, en la cual se da la identificación con el público.
2. Una fuerza que procede del exterior, rompe el equilibrio, persiguiendo su destrucción con fines no identificados claramente.
3. Una tercera fase en la movilización de esfuerzos heroicos para la defensa y recomposición de dicho idilio.

Lo que en el orden del relato en la historia del bombero americano se traduce en:

1. Presentación / Peligro.
2. Alejamiento del protagonista / Aproximación de los maleantes.
3. Tentativa de violencia o Peligro / Resistencia.
4. Alarma / Socorro.
5. Duelo / Salvación.

Dramaturgia cinematográfica

ley de causalidad

¿Es posible que el tipo de montaje determine una forma dramática en particular?

¿Es posible concebir una historia para el cine que prescindiera de las leyes básicas de la composición cinematográfica, en cuanto a narrativa se refiere, como una imposición del montaje?

¿No es acaso el montaje una herramienta al servicio de la dramaturgia?

Función expresiva

Está basado en la relación simbólica entre una y otra imagen;

Los grandes directores del cine soviético de los años 20, lo denominarían montaje intelectual o montaje ideológico.

Montaje Intelectual Gravity

<https://www.youtube.com/watch?v=v25ymt87Pd8>

Ejercicio montaje expresivo

<https://www.youtube.com/watch?v=VFLyVU0GBZA>

A Corner in Wheat 1909 El valor del trigo - Silent Short - D.W. Griffith

<https://www.youtube.com/watch?v=jk15T8ghbtI&t=547s>

El Señor de la Guerra (2005)

<https://www.youtube.com/watch?v=Mjdy9rG9gqw>

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN / ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

- TAREA 1: Ensayo de la evolución cinematográfica de André Bazin. (500 palabras)
Cargar documento word con el nombre de archivo: TAREA_1_APELLIDO_NOMBRE

- TAREA 2: Ejercicios prácticos:

Escena de una película con montaje narrativo. (1 minuto).

Escena de una película con montaje expresivo. (1 minuto).

Cargar url del video en BLOC DE NOTAS con el nombre de archivo: TAREA_2_APELLIDO_NOMBRE

- TAREA 3: Escena personal montaje alterno y paralelo. (1 minuto).

Cargar url del video en BLOC DE NOTAS con el nombre de archivo: TAREA_3_APELLIDO_NOMBRE

Nota: Incluir intro de la asignatura, luego fondo negro con el siguiente Didascálico (Claqueta):

Ejercicio de Montaje alterno y paralelo

Por: (Nombre y Apellido estudiante)

Asignatura: Lenguaje Audiovisual

Carrera de Diseño Gráfico / UNACH