

1.6. Cine y narración. (4)

- **1.6.1. El cine narrativo. El film de ficción.**
- **1.6.2. El realismo en el cine. La impresión de realidad.**

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conoce acerca del cine narrativo y sus códigos.

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

- Video 1' que incluya tiempo y espacio; narrativo y no narrativo.
- Análisis de video proyectado.

Flash Back

¿Qué es la estética en el Cine?

¿En qué consiste el cuadro?

¿En qué consiste la profundidad de campo?

¿Qué es el sonido diegético y extradiegético?

¿Qué es el montaje?

¿Qué es narrar?

El cine narrativo

El film de ficción

Historia = Narrativa

Las películas narrativas cuentan historias que pueden ser tanto una serie de eventos ficticios (como sucede en la mayoría) como relatos de historias reales.

El cine narrativo

El film de ficción

Modelo de causa y efecto que
conducirá al final de la narrativa

Componentes de la narrativa:

Causalidad

Tiempo y

Espacio

El cine narrativo

El film de ficción

Historia (trama) = conjunto de todos los eventos en una narración.

Argumento (discurso) = descripción de todo lo presentado visual y auditivamente ante nosotros en una película.

La historia va más allá del argumento.

El cine narrativo

El film de ficción

La historia comprende la acción como una cadena cronológica causa y efecto de eventos.

Los espectadores crean un esquema narrativo mental en función de las indicaciones narrativas.

Se construyen fabulas en la mente del espectador.

Componentes de la narrativa

Causalidad, tiempo y espacio.

Tiempo

Las causas como sus efectos suceden en el tiempo, éste va formando la comprensión de la acción narrativa y es con base en él que se construye la historia.

Eventos en un orden cronológico.

Orden temporal= Flashback / Analepsis (saltos al pasado) y Flashforward / Prolepsis (saltos al futuro)

Elipsis / Presente pasado futuro = Saltos temporales que afecta al tiempo y al espacio.

Cómo funciona el tiempo narrativo

<https://www.youtube.com/watch?v=qgXv3zdJ55Q>

Memento (Christopher Nolan – 2000)

Inception (Christopher Nolan – 2010)

The arrival (2016)

Ghostland (2018)

Componentes de la narrativa

Causalidad, tiempo y espacio.

Espacio

Lugar donde ocurre la historia que aparecen dentro del cuadro.

Lecciones de cine - El espacio cinematográfico - Orson Welles

<https://www.youtube.com/watch?v=4GqldW6GOME&t=165s>

Entonces, ¿qué es narrar?

Distribuir la historia dentro del argumento.

Esperamos que los conflictos se resuelvan.

La narrativa clásica está estructurada en tres partes (lógica o premisa Aristotélica):

Exposición (presentación),

Desarrollo (clímax)

Resolución o desenlace.

Imagen y sonido en la narración

Tanto las imágenes, sonidos y hasta el silencio contribuyen a la historia.

Una película se inicia desde la primera imagen o el primer sonido; desde antes de que entren los créditos se nos empieza a contar el relato.

Narrativa clásica de Hollywood

Acción principal de los personajes individuales (protagonistas) como agentes causales.

Objetivos o metas del personaje que son impedidas por el antagonista (el malo).

Conflicto

Clímax

Resolución

Narrativa no clásica

Narrativa no clásica

De carácter más experimental.

Se narran historias no tan claras para el espectador.

No es necesario objetivos o metas dentro del personaje.

Es probable que no exista antagonista.

Los conflictos se no se resuelven del todo.

Puede utilizar el lenguaje audiovisual, pero las quebranta en ocasiones.

No son del todo lineales ni deben seguir un patrón y también usa flashbacks o flashforwards.

El extraño universo de DAVID LYNCH

https://www.youtube.com/watch?v=nGfeDzz7_ml

Expresión artística desde el punto de vista del Autor.

Es onírico; es decir, se pueden intentar visualizar sueños o collages de imágenes.

Cine surrealista.

Composición + Tiempo Onírico

<https://www.youtube.com/watch?v=oRqG3akmsUk>

Características de la Narrativa no clásica

Forma abstracta:

La linealidad, forma, movimiento y tonalidades, cualidades contenidas en toda película, son orientadas a la expresión que se pretende transmitir.

Forma asociativa:

Imágenes y sonidos que tal vez no tengan ninguna conexión lógica inmediata y sugieren conceptos expresivos.

Existen **conexiones metafóricas** mediante imágenes y sonido.

El cine y los sueños

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

American horror story intro

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

Una historia puede ser contada de forma lineal o cíclica, pero pueden utilizarse imágenes y sonidos no narrativos (abstractos y asociativos) que permitan que el espectador cree su propia idea de lo que está observando.

Lo ideal:

**Mezcla entre lo
narrativo y lo no
narrativo.**

**El sonido de las drogas. Requiem for a dream
(2000) Darren Aronofsky**

<https://www.youtube.com/watch?v=-jkx65pL4fA>

La Grande Bellezza (2013) Paolo Sorrentino

<https://www.youtube.com/watch?v=Dyt430YkQn0>

Youth (2015) Paolo Sorrentino

<https://www.youtube.com/watch?v=6rfiLal8Rfc>

The Lobster (2015) Yorgos Lanthimos

<https://www.youtube.com/watch?v=1STVQRARijE>

?

**El realismo en el cine.
La impresión de realidad.**

El neorrealismo italiano

Movimiento cinematográfico surgido en Italia a finales de la Segunda Guerra Mundial.

Historias desde lugares desfavorecidos, situaciones de problemas sociales.

Grabación en exteriores.

Actores protagonistas o secundarios no profesionales.

Roberto Rossellini / Roma (1945)

Vittorio De Sica / Ladrón de bicicletas (1948)

El realismo actual

Influenciados por el Cine de lo Real

Historias desde lugares desfavorecidos, situaciones de problemas sociales.

Grabación en exteriores.

Actores protagonistas o secundarios no profesionales.

La Tierra y La Sombra (2015) César Acevedo / Cámara de Oro en Cannes

https://www.youtube.com/watch?v=qRvE0_n3hUs

Heli (2013) Amat Escalante / Mejor Director en Cannes

<https://www.youtube.com/watch?v=FPK0vd3YSFU>

Ratas, ratones, rateros (1999) Sebastián Cordero / Festival de Cine Latinoamericano de Trieste de Italia

<https://www.youtube.com/watch?v=i5TscBQrBx0>

En el nombre de la hija (2011) Tania Hermida / Premio del Jurado Joven en el Festival de Cine en Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=grUFsX_Xyow

Moonlight (2017) Barry Jenkins / Oscar Mejor película y mejor actor.

<https://www.youtube.com/watch?v=E6YuCMkcfv4>

Les Misérables (2019) Ladj Ly / Premio del Jurado Festival de Cannes.

<https://www.youtube.com/watch?v=fBVXFFVa6hs>

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

- TAREA 8: Cortometraje 1´ que incluya tiempo y espacio; narrativo y no narrativo (lo ideal).
(debe incluir premisa aristotélica)

1. Inicio
2. Desarrollo
3. Desenlace

Cargar url del video en BLOC DE NOTAS con el nombre de archivo: TAREA_8_APELLIDO_NOMBRE

- TAREA 9: - Análisis de video proyectado (Mezcla entre lo narrativo y lo no narrativo).

Cualquiera de las películas de la diapositiva.

Cargar documento word con el nombre de archivo: TAREA_9_APELLIDO_NOMBRE

Nota: Inicio del video en fondo negro con el siguiente Didascálico (Claqueta):

Ejercicio de

Por: (Nombre y Apellido estudiante)

Asignatura: Lenguaje Audiovisual

Carrera de Diseño Gráfico / UNACH