

Nombre de la microcredencial:

Microcredencial Universitaria “Curso de lenguaje y análisis cinematográfico”

1.- Dirección de la microcredencial

Dirección UV de la microcredencial

Luis Pérez Ochando

Dirección externa de la microcredencial

Título conjunto en colaboración con otra entidad o universidad

A esta ficha se deben adjuntar los convenios según los art. 9 i 10 del Reglamento de títulos propios y programas de formación continua de la Universitat de València.

2.- Planificación del curso

Modalidad

Presencial En línea Mixta

Idioma

Español Valenciano Inglés

Duración

Duración total en ECTS **4** ECTS en prácticas externas

Fechas

Matricula	Inicio 17/07/2023	Fin 5/09/23
Curso	Inicio 7/09/23	Fin 20/09/23

Calendario orientativo de impartición

Sesión	Fecha	Horario	Lugar
1	7/09/23	16h a 20h	La Nau
2	11/09/23	16h a 20h	La Nau
3	12/09/23	16h a 20h	La Nau
4	13/09/23	16h a 20h	La Nau
5	14/09/23	16h a 20h	La Nau
6	15/09/23	16h a 20h	La Nau
7	18/09/23	10h a 14h	La Nau
8	19/09/23	10h a 14h	La Nau
9	20/09/23	10h a 14h	La Nau

Destinatarios

Curso dirigido a	Profesionales del audiovisual, docentes de todos los ciclos, periodistas culturales, gestores culturales, estudiantes de cine y artes visuales.
Salidas profesionales del curso	Crítica en prensa y radio, docencia de cine, creadores de contenidos <i>online</i> , realización, dirección fotográfica y diseño de sonido
Ámbitos de conocimiento	Comunicación, periodismo e historia del cine

3.- Contenidos académicos

Interés y relevancia académica, científica i profesional del curso

Opinar sobre cine y series está al alcance de cualquiera, pero analizar, comprender y valorar un producto audiovisual de manera profesional requiere de habilidades y saberes que deben conocerse y entrenarse. Dichas habilidades son, de hecho, lo que marca la diferencia entre un buen y un mal cinefórum, entre una buena y una mala clase, entre un buen y un mal artículo, etc. El curso, por tanto, resultará de especial utilidad no solo para periodistas, creadores de contenido y estudiosos de cine, sino muy especialmente para otros gestores culturales o perfiles docentes que quieran usar el cine con rigor y acierto. Por otro lado, consideramos imprescindible también para cualquier profesional del audiovisual, conocer el lenguaje y posibilidades expresivas de la imagen en movimiento.

El curso propone la observación y el análisis de distintos aspectos y mecanismos relevantes de la imagen de cine, a fin de concretar parte de los conocimientos necesarios para saber interpretar y considerar las dimensiones de un film, y, en suma, ajustar una mirada crítica.

Se explorarán varios capítulos de la historia del cine, pero no se organizará un relato histórico, y tampoco una semblanza de las personalidades más destacadas. Con una marcha dispar, y la relación de símbolos y narrativas diferentes, se establecerá una visión de la personalidad de las imágenes y de su relación con los espectadores. El método de trabajo surge del visionado y el análisis de secuencias de películas

Objetivos del curso

- Conocer los fundamentos del lenguaje del medio.
- Aprender técnicas y herramientas de análisis audiovisual.
- Conocer las posibilidades expresivas del color, el sonido, etc.
- Adquirir una serie de conocimientos generales sobre historia del cine.
- Plantear y desarrollar una mirada propia y un discurso propio sobre el cine.
- Aplicar todo lo arriba citado al caso del cine japonés, estudiando cómo los ejes culturales propios (cultura, arte, tradición dramática, etc.) condicionan los elementos formales y resultan imprescindibles para analizar los filmes de dicha nacionalidad.

Índice de contenidos del curso

- **El encuadre y la composición (Ramón Alfonso, 7 septiembre)**
La primera sesión se ocupa ante todo de formas y cuestiones conectadas a la puesta en escena. Se podrán ver destacados ejemplos con el acercamiento a imágenes de Ozu, Epstein, Welles o Hitchcock.
- **El montaje (Ramón Alfonso, 11 septiembre)**
Aproximación a los distintos procesos de ensamblaje y ajuste de las imágenes en la creación de una película. Se trabajará a partir de *El acorazado Potemkin*, de Eisenstein, *El padrino*, de Coppola, o muchos de los films organizados, en espacios opuestos, por Chris Marker.
- **La luz y el color (Ramón Alfonso, 12 septiembre)**
Elementos imprescindibles del cuerpo y la psicología de la imagen, hasta el punto de definir su alma o genio, se estudiarán con secuencias de la escuela de terror italiana o de alguno de los largometrajes realizados por Douglas Sirk en Estados Unidos en los años cincuenta.
- **El sonido y la música (Ramón Alfonso, 13 septiembre)**
El dialogo entre la imagen y la música, también con el sonido, es luminoso y en ocasiones hostil. En este capítulo se profundizará en algunos mecanismos del cine musical, y también se analizará la intervención de la música en la narrativa, con ejemplos tan conocidos como *Tiburón*, de Spielberg, o los films de Tarantino.

- **El espacio y los intérpretes (Ramón Alfonso, 14 septiembre)**
La personalidad de los escenarios o de los intérpretes puede determinar de forma decisiva el carácter de una obra, o al menos llevarla a estados insólitos y emocionantes. Se hablará de la labor de varios actores durante el clasicismo; y en cuanto a la cuestión del espacio se abordarán propuestas tan singulares como *Perceval le Gallois*, de Rohmer.
- **La descomposición del film y la mutación de las imágenes (Ramón Alfonso, 15 septiembre)**
En esta sesión se explorarán vías de cierto cine experimental que se organiza en parte con la recuperación y la posterior transformación radical de material previo, anónimo o no. La intervención en una imagen ajena puede derivar en una completamente nueva e inesperada. Una clara muestra de esto se encuentra en muchas propuestas de Bill Morrison o Peter Tscherkassky.
- **Maneras de ver y analizar el cine japonés 1 (Raúl Fortes, 18 de septiembre)**
- **Maneras de ver y analizar el cine japonés 2 (Raúl Fortes, 19 de septiembre)**
- **La lectura de las imágenes (Ramón Alfonso, 20 septiembre)**
El último apartado se acerca a la cuestión teórica y al pensamiento del cine en distintos espacios y épocas. Se reflexionará acerca de la entidad y relevancia actual de la crítica y se verán muestras de la labor práctica con la imagen de figuras como Laura Mulvey.

Competencias que se desarrollaran

- Análisis audiovisual.
- Investigación, documentación para la redacción de contenidos sobre cine.
- Conocimientos generales sobre historia del cine.
- Especialización en las claves culturales y estéticas para el análisis del cine occidental.
- Especialización en las claves culturales y estéticas para el análisis del cine japonés.

Materiales necesarios para los participantes del curso

- Nombre y usuario de la Universitat de València para todos los alumnos y profesores

Necesidades del aula

- Proyector, pantalla y ordenador

Criterios y procedimientos de evaluación de la actividad

- La asistencia es obligatoria al menos a un 80% de las sesiones, salvo justificación suficiente.
- El profesor valorará la aptitud según asistencia y participación del alumno

4.- Programa docente

Temas		
Nombre	Tipo de docencia	Horas
El encuadre y la composición	Presencial	4
El montaje	Presencial	4
La luz y el color	Presencial	4
El sonido y la música	Presencial	4
El espacio y los intérpretes	Presencial	4
La descomposición del filme	Presencial	4
La lectura de las imágenes	Presencial	4
Maneras de ver y analizar el cine japonés (I)	Presencial	4
Maneras de ver y analizar el cine japonés (II)	Presencial	4

7.- Estudiantes

Número mínimo de estudiantes	10
Número máximo de estudiantes	25
Importe del precio público en €	30