

1. FICHA TÉCNICA

CURSO ACADÉMICO: 2017-2018

ASIGNATURA: Narrativa Audiovisual

PROFESOR(ES): D. Alberto Fijo Cortés

CURSO: 3

TPO: OB

CÓDIGO: 019803745

CRÉDITOS ECTS: 6,0

PLAN DE ESTUDIOS: 2017

UNIVERSIDAD: CES Villanueva

FACULTAD O ESCUELA: Área de Comunicación

TITULACIÓN:

ÁREA DE CONOCIMIENTO: -

ÚLTIMA REVISIÓN: 03/11/2017 13:50:01

2. DATOS GENERALES

OBJETIVOS GENERALES

Teóricos

1. El alumno conocerá y sabrá hacer uso de la esencia, estructura y raíces de la teoría del relato audiovisual.
2. El alumnos conocerá y sabrá hacer uso de los conceptos que sintetizan la conexión e interdependencia del relato audiovisual (en su doble manifestación cinematográfica y de ficción seriada televisiva) con los relatos propios de la literatura, las artes plásticas, la fotografía y el teatro.
3. El alumno conocerá y sabrá hacer uso aplicado de las claves del análisis del relato audiovisual aplicado a la crítica de cine y TV.
4. El alumno conocerá y sabrá hacer uso de los conocimientos nucleares sobre generos cinematográficos aplicados al desarrollo de la Narrativa cinematográfica.
5. El alumno conocerá y sabrá hacer uso de los conocimientos nucleares sobre generos de ficción televisiva aplicados al desarrollo de la Narrativa de ficción seriada para televisión.

Prácticos

1. El alumno se ejercitará en la exposición oral y escrita de ejercicios de análisis narratológico sobre películas y series de TV.
2. El alumno se ejercitará en la realización de tres videoensayos. En ellos hará uso del método de investigación personal que incluirá el asesoramiento del profesor
3. El alumno se ejercitará en el trabajo cooperativo en actividades presenciales y no presenciales.
4. El alumnos se ejercitará en la exposición de sus ejercicios, que se someterán a discusión constructiva en el aula. Con la moderación del profesor, el alumno aprenderá a hacer uso de sus conocimientos de oratoria y dialéctica, en un clima de enriquecimiento, con exquisito respeto al trabajo ajeno.
5. El alumno se ejercitará en la lectura de la bibliografía recomendada.
6. El alumno se ejercitará en el visionado reflexivo de la filmografía recomendada.
7. El alumno se ejercitará en rentabilizar el asesoramiento y la evaluación progresiva que le ofrecerá el profesor en la realización de las dos monografías propuestas.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Generales

CG1. Conocimientos para comprender los cambios y la evolución histórica de la imagen y de la cultura audiovisual, así como los distintos modelos del lenguaje cinematográfico, audiovisual y multimedia.

CG2. Conocimientos para analizar el discurso audiovisual, atendiendo a los parámetros básicos del análisis y los modelos teóricos existentes.

Transversales

CT3. Conocimiento de los fundamentos artísticos, históricos, literarios, sociológicos, económicos, etc., que le permitan decidir mediante criterios propios y hacerse aconsejar ante cada producción audiovisual.

CT5. Conocimiento para buscar, seleccionar y sistematizar cualquier tipo de documento audiovisual en una base de datos, así como su utilización en diferentes soportes audiovisuales utilizando métodos digitales.

Específicas

CE2. Conocimiento de los conceptos necesarios para definir la naturaleza de la imagen y los procesos de percepción y representación audiovisual, así como la metodología para realizar un análisis integral de cualquier tipología icónica.

CE7. Conocimiento de los diferentes mecanismos y elementos de la construcción del guión atendiendo a diferentes medios, formatos, tecnologías y soportes de producción, así como el trabajo del dialoguista o el adaptador de obras literarias. También se incluye el conocimiento teórico y práctico del análisis audiovisual. Conocimiento de los modelos teóricos de construcción narrativa de las obras audiovisuales (cine, radio, televisión, videojuegos, multimedia y otros), así como de los elementos básicos de la narración y de la creación de relatos y la articulación de los mismos gracias al montaje.

CE9. Conocimiento de la creación del espacio de la imagen y de sus representaciones icónicas, tanto en la imagen fija aislada (pintura y fotografía) como en la imagen sucesional fija o en movimiento (cine, cómic, videojuegos y otros). Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Tema 1. Introducción a la Narrativa audiovisual

- Concepto
- La formación de la narrativa fílmica en el cine mudo
- Evolución de la narrativa y consolidación de los géneros cinematográficos
- El concepto de autoría en el cine y la TV como artes colectivos
- Teoría de la representación

Tema 2. La dimensión visual de la narrativa fílmica

- Planificación
- Movimientos de cámara
- Montaje
- Color
- Iluminación
- El tratamiento de la imagen
- Formatos
- La revolución digital y sus consecuencias

Tema 3. La dimensión sonora de la narrativa fílmica

- El sonido en el cine mudo
- Palabra e imagen. Relaciones. Prevalencia verbal.
- El registro del sonido
- La edición del sonido
- La reproducción del sonido
- La revolución de los años 70 y sus consecuencias

Tema 4. La dimensión musical de la narrativa fílmica

- Música diegética
- Música extradiegética
- Música escrita para el cine y la TV.

Tema 5. El diseño de producción al servicio del relato

- El espacio fílmico
- El estilismo y la figuración

- Decorados
- Localizaciones

Tema 6. La escritura cinematográfica

- Gramática y retórica cinematográfica
- Dramatizar la realidad
- Estructura dramática
- La trama como soporte del discurso
- Personaje, identidad, acción
- Esculpir en el tiempo: el relato cinematográfico y su ser.
- Singularidades de la ficción seriada

Tema 7. Antropología y grandes relatos

- La condición humana y la formación del escritor cinematográfico
- El cine y las grandes preguntas. Narrativa y filosofía.
- La relación del relato fílmico con el espectador como ser inteligente y libre.

Tema 8. La recepción del relato audiovisual

- El cine, la ficción seriada y su recepción
- El espectador como intérprete del relato
- El público y la recepción.
- Estrategias en la comunicación del discurso fílmico

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS

- BALLÓ, J., y PÉREZ, J. (1997): La semilla inmortal. Los argumentos universales del cine. Anagrama: Barcelona.
- BAZIN, A. (1999): ¿Qué es el cine?. Rialp: Madrid.
- BRENES, C. (2001): Claves prácticas para analizar y escribir guiones de cine y Televisión. EIUNSA: Madrid.
- DOUGLAS, P. (2011): Cómo escribir una serie dramática de televisión. Alba: Barcelona
- ECHART, P. (2005) La comedia romántica del Hollywood de los años 30 y 40. Cátedra: Madrid.
- EDGAR-HUNT, R. (2010): Bases del cine: guión. Parramón: Barcelona
- FIELD, S. (1997): Prácticas con cuatro guiones. Plot: Madrid.
- FIJO, A. Ed (2017). Cine pensado. Estudios críticos sobre 30 películas estrenadas en 2016: Fila Siete. Sevilla
- FIJO, A. Ed (2016). Cine pensado. Estudios críticos sobre 30 películas estrenadas en 2015: Fila Siete. Sevilla
- FIJO, A (2008): Cine 2008. Palabra: Madrid
- FIJO, A (2009): Cine 2009. Palabra: Madrid
- FIJO, A. (2009): 100 clásicos. Una antología cinematográfica. Palabra: Madrid.
- FIJO, A. Ed (2004): Breve encuentro. Estudios sobre 20 directores de cine contemporáneo. CieDossat: Madrid.
- FRAGO, M. Y OTROS (2006): Personaje, acción e identidad en cine y literatura. Eiunsa: Pamplona
- FUSTER, E. y GARCIA-NOBLEJAS, J.J. (2011) Repensar la ficción. EDUSC: Roma.
- LUMET, S. (1999) Así se hacen las películas. Rialp: Madrid.
- MCGILLIGAN, P. (1992) Backstory. Conversaciones con guionistas. La edad de oro de Hollywood. Plot: Madrid
- MCGILLIGAN, P. (1994) Backstory 2. Plot: Madrid
- MCGILLIGAN, P. (2003) Backstory 3. Conversaciones con guionistas de los años 60. Plot: Madrid
- MCGILLIGAN, P. (2007) Backstory 4. Plot: Madrid
- MCKEE, R. (2002): El guion. Alba: Barcelona.
- MUÑOZ, J.J. (2003): Cine y misterio humano. Rialp: Madrid.
- ORELLANA, J. (2007): Como un espejo (Drama humano y sentido religioso en el cine contemporáneo). Encuentro: Madrid
- ORELLANA, J. (2012): Cine y posmodernidad: las patologías del vínculo y su sanación. Every View: Madrid
- Pardo, A. y SEGURA, E. (Eds.) (2012). El Señor de los Anillos. Del libro a la pantalla. Portal Editions: Vitoria.
- SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A. (2016): Del guion a la pantalla. Lenguaje visual para guionistas y directores de cine. Ariel: Barcelona.
- SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A. (2014): Estrategias de guión cinematográfico. Ariel: Barcelona.
- SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A. (2009) Guión de aventura y forja de héroe. Ariel: Barcelona.
- SANTIAGO, P., y ORTE, J. (2002): El cine en 7 películas. CieDossat: Madrid.
- SEGER, L. (2000): Como crear personajes inolvidables. Paidós: Barcelona.
- TOBIAS, R. B. (1999): El guión y la trama. Ediciones Internacionales Universitarias: Madrid.
- TOVAR PAZ, F.J (2012): La delgada línea roja. Akal: Madrid.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA**Metodología**

La asistencia a clase tiene carácter fundamental e imprescindible por la a realización diaria de ejercicios en el aula y un clima de aprendizaje dialogado.

El profesor fomentará la participación de los alumnos, que bajo su guía, aliento y moderación tendrán un papel protagonista en clase con sus intervenciones orales y escritas.

1. El alumno tomará apuntes y los ilustrará con las lecturas y visionados recomendados en la bibliografía.
2. Las clases incluirán siempre visionados de material fílmico y televisivo.
3. El alumno deberá realizar semanalmente sus ejercicios en clase. Los ejercicios se expondrán en clase, sometiéndose a discusión pública, siempre constructiva y cooperativa.
4. El alumno se ejercitará en la práctica oral y escrita de ejercicios de análisis de la narrativa audiovisual en sus dimensiones cinematográfica y televisiva (ficción seriada).
5. Un instrumento básico será el visionado reflexivo de secuencias de películas y cortes de ficción televisiva.
6. El alumno se ejercitará en la realización de informes, ensayos, artículos periodísticos, piezas audiovisuales y críticas de cine y TV en los que la perspectiva narratológica será la protagonista.
7. Para desarrollar el análisis narratológico de producciones cinematográficas y televisivas, el alumno hará uso de sus conocimientos de los lenguajes cinematográfico y televisivo, de la historia de las artes audiovisuales y de la narrativa.
8. Los alumnos realizarán dos estudios monográficos sobre una película y una serie de TV, previamente convenidos con el profesor. Se expondrán en clase esos estudios, sometiéndolos al debate en el aula.
9. El alumno abrirá un Cuaderno de Notas y una cuenta profesional de twitter en internet. En ellos irá escribiendo sobre los ejercicios propuestos en clase y sobre cualquier tema relacionado con la asignatura. Dicho Cuaderno se comparte con el profesor (en Google Drive), no tendrá necesariamente carácter público o abierto. Quién lo desee puede optar por el formato Blog.

CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN**Evaluación**

1. La asistencia a clase tiene un valor trascendental. El alumno intervendrá de manera oral y escrita en los ejercicios diarios de análisis fílmico y televisivo que se realizarán en el aula.
2. Los ejercicios realizados en las horas presenciales suponen un 30 % de la calificación final.
3. El alumno realizará 2 exámenes. Suponen el 30% de la calificación final.
4. El alumno realizará 3 videoensayos que el profesor le encomendará contando con las preferencias e intereses del alumno. Dos versarán sobre el análisis fílmico de una película desde la perspectiva narratológica. El tercero abordará las relaciones del cine con otras artes narrativas: poesía, pintura, fotografía.
5. Los 3 ejercicios mencionados en el número anterior supondrán un 40% de la calificación final. Su entrega es imprescindible e inexcusable. Suponen un ejercicio de investigación guiado por el profesor.
6. Para la realización de esos 3 ejercicios, los alumnos harán uso de un total de 15 horas no presenciales, durante las cuales el profesor estará disponible para auxiliar a cada alumno en asesoramiento individual y de pequeños grupos.
7. En la realización de estas 3 piezas será imprescindible el uso de bibliografía específica y de filmografía referencial. Ambos recursos serán evaluados por el profesor. Los trabajos incluirán notas a pie de página y abundantes referencias a esas lecturas realizadas y a las filmografías consultadas. Los trabajos se editarán para poder ser publicados en una revista especializada en cine y TV. Por tanto, tendrán el tono propio de un experto en narrativa, nunca el de un ejercicio académico. Siempre se ilustrarán con imágenes significativas.
8. Los alumnos que no aprueben en convocatoria ordinaria realizarán un examen en convocatoria extraordinaria. En dicho examen se realizarán varias preguntas que incluirán el análisis narratológico de cortes de películas o programas de ficción televisiva. En convocatoria extraordinaria se excluye expresamente la realización de trabajos o monografías, porque esas herramientas pertenecen al régimen ordinario de la asignatura. Si un alumno que ha cursado la asignatura y ha presentado ejercicios y monografías suspende en convocatoria ordinaria, el profesor valorará sus ejercicios en convocatoria extraordinaria, aunque nunca le eximen de la realización del examen.
9. No se puede aprobar en convocatoria ordinaria con más de un 10% de faltas de asistencia a clase.

MATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS

RECURSO