

Ficha Técnica: Narrativa Audiovisual

Curso 2022/2023

Asignatura

Nombre Asignatura	Narrativa Audiovisual
Código	100522026
Créditos ECTS	6.0

Plan/es donde se imparte

Titulación	Grado en Comunicación Audiovisual (Plan 2022)
Carácter	OBLIGATORIA
Curso	2

Profesores

Nombre	Alberto Fijo Cortés
Nombre	Alberto Fijo Cortés

Datos Generales

CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS

- 1. El alumno usará los conocimientos adquiridos en Historia del Cine Mundial.
- 2. El alumno usará conocimientos adquiridos sobre guion cinematográfico
- 3. El alumno usará los conocimientos adquiridos sobre Historia del Arte y Arte Contemporáneo, especialmente en lo que atañe a las artes visuales
- 4. El alumno usará los conocimientos adquiridos sobre Música, especialmente en el contexto cinematográfico
- 5. El alumno usará los conocimientos adquiridos en la lectura de obras literarias, especialmente en aquellas que han sido objeto de adaptación al cine.

OBJETIVOS TEÓRICOS

- 1. El alumno conocerá y sabrá hacer uso de los conceptos fundamentales de la narrativa audiovisual.
- 2. El alumnos conocerá y sabrá hacer de los fundamentos del conflicto dramático
- 3. El alumno conocerá y sabrá hacer uso aplicado de los siete elementos de la imagen: Espacio, línea, forma, tono, color, movimiento y ritmo.
- 4. El alumno conocerá y sabrá hacer uso aplicado de los fundamentos del uso del sonido en el cine.
- 5. El alumno conocerá y sabrá hacer uso aplicado de la música en el cine.
- 6. El alumno conocerá y sabrá hacer uso aplicado del diseño de producción en el cine.

OBJETIVOS PRÁCTICOS

- 1. El alumno se ejercitará en la exposición oral y escrita de ejercicios de análisis narratológico sobre películas y series.
- 2. El alumno se ejercitará en la realización de 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 los trabajos propuestos.

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Competencias

GENERALES

- CG1. Identificar las distintas dimensiones del ser humano (libertad, historicidad, sociabilidad, vulnerabilidad, dignidad etc.) para diseñar las interacciones comunicativas en función de los intereses de la persona.
- CG2. Analizar la evolución de los medios audiovisuales a la luz de los principales cambios sociales.
- CG3. Valorar el hecho comunicativo en sus diversos aspectos: social, económico y empresarial, legal, deontológico y tecnológico.
- CG4. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo orientadas a evaluar, optimizar y confrontar criterios en la toma de decisiones responsable y en la resolución de situaciones complejas.
- CG5. Idear, planificar, poner en marcha y gestionar proyectos compartidos en el ámbito de la comunicación.
- CG6. Identificar, analizar y relacionar adecuadamente cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro o visual) como base para la elaboración de relatos.
- CG7. Aplicar los fundamentos de la retórica, la argumentación y las técnicas comunicativas orientadas a la persuasión.
- CG8. Dominar el entorno digital, estructura y métricas, desarrollando la capacidad de establecer campañas de comunicación integradas.
- CG9. Identificar públicos de interés, establecer investigaciones que permitan determinar sus características y preferencias para adecuar las campañas de comunicación a las mismas.
- CG10. Actuar de conformidad a los principios deontológicos y jurídicos.
- CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
- CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
- CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

TRANSVERSALES

CT1. Desarrollar el pensamiento crítico propio del espíritu universitario, así como la capacidad de analizar, argumentar e interpretar datos relevantes y complejos para poder integrarlos de manera sólida y solvente en la toma de decisiones.

CT2. Utilizar con rigor y precisión el lenguaje oral y escrito, siendo capaz de transmitir información a un público tanto especializado como no especializado, teniendo en cuenta los diferentes contextos.

CT3. Desarrollar las actitudes necesarias para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, incorporando aquellos valores que representan el esfuerzo, la generosidad y el respeto, junto con el compromiso para realizar un trabajo de calidad, que tiene la búsqueda de la verdad como horizonte.

CT4 - Aplicar los conocimientos a la práctica. Saber utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un objetivo concreto, por ejemplo, la resolución de un ejercicio o la discusión de un caso práctico.

CT5 - Desarrollar una conciencia de la inviolabilidad de los Derechos Humanos, basada en el respeto a la dignidad de la persona que fomenta la responsabilidad social, la solidaridad, la sostenibilidad ambiental, la no discriminación y la búsqueda del bien común como servicio a la sociedad.

ESPECÍFICAS

- CE1. Comprender los cambios y la evolución histórica de la imagen y de la cultura audiovisual y, en consecuencia, los distintos modelos del lenguaje cinematográfico, audiovisual y multimedia.
- CE2. Analizar de manera crítica y constructiva los diferentes planteamientos filosóficos y antropológicos que se encuentran en la base de las diferentes producciones audiovisuales.
- CE3. Dominar 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. Utilizar as tecnologías propias de los medios de comunicación audiovisuales (fotografía, cine, radio, televisión, vídeo y soportes multimedia, sonido, iluminación, imagen digital, etc.).
- CE10. Manejar las técnicas y modelos teóricos de los formatos y géneros audiovisuales, así como de los modelos de programación y evaluación de resultados.
- CE14. Comprender los nuevos soportes comunicativos, además de producir, crear, distribuir y analizar contenidos específicos de los mismos.
- CE15. Comprender con actitud constructiva los componentes que configuran la deontología profesional: los Derechos humanos, Libertad de expresión y el Derecho a la información.

⋓ Universidad℣ Villanueva

CONTENIDO DEL PROGRAMA

El objetivo de esta asignatura es familiarizarse con los diferentes elementos de la narrativa audiovisual: la dimensión visual, sonora, musical y diseño de producción.

Tema 1. Introducción a la Narrativa audiovisual

- Del guion a la pantalla. Cómo lee un director un guion.
- Estilo visual y escritura de paso
- Conflicto dramático: interno, relación y básico

Tema 2. La dimensión visual de la narrativa fílmica

- Espacio
- Línea
- Forma
- Tono
- Color
- Movimiento
- Ritmo

Tema 3. La dimensión sonora de la narrativa fílmica

- El registro del sonido
- La edición del sonido
- La reproducción del sonido

Tema 4. La dimensión musical de la narrativa fílmica

- Música diegética
- Musica extradiegética
- Música escrita para el cine

Tema 5. El diseño de producción al servicio del relato

- El estilismo y la figuración
- Decorados
- Localizaciones

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Clase magistral: presentación de los conceptos teóricos asociados a los conocimientos científicos de la materia por parte del profesor con participación o no del estudiante. 25 HORAS /PRESENCIALIDAD 100%

⋓ Universidad❤ Villanueva

- 2. Clase práctica: clases experimentales donde el estudiante aplica conocimientos teóricos aprendidos (estudio o lectura de casos, debates y dinámicas en el aula, uso de herramientas informáticas, presentación. 4 HORAS / PRESENCIALIDAD 100%
- 3. Elaboración de trabajos, individual o en grupo, cuyo resultado final puede ser una memoria, una exposición oral, un informe, etc. 30 HORAS / PRESENCIALIDAD 0%
- 4. Estudio independiente y trabajo autónomo del estudiante: tiempo de estudio por parte del estudiante de los contenidos de las materias y tareas de búsqueda de información, análisis, elaboración de documentos, etc. 80 HORAS / PRESENCIALIDAD 0%
- 5. Pruebas de evaluación: pruebas escritas, orales, prácticas, trabajos, etc. que permiten evaluar la adquisición de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 6 HORAS /PRESENCIALIDAD 100%
- 6. Tutorías (individuales o grupales): reuniones concertadas con el profesor. 5 HORAS /PRESENCIALIDAD 100%

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 o cortes de series.
- 3. El alumno deberá realizar semanalmente sus ejercicios en clase y fuera de ella. 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 .
- 5. El alumno se ejercitará en la realización de informes, ensayos, piezas audiovisuales de análisis narratológico.
- 6. Para desarrollar el análisis fílmico, el alumno hará uso de sus conocimientos del lenguaje cinematográfico, de la historia de las artes audiovisuales y de la narrativa.
- 7. El alumno realizará un video-ensayo de 10-12 minutos sobre una película, previamente convenido con el profesor. Se expondrán en clase esas piezas, sometiendo sus conclusiones al debate en el aula.
- 8. El alumno estudiará dos artículos científicos relacionados con la asignatura. Se incluyen en el apartado Documentos.

> CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS

1. Evaluación de la asistencia y participación del estudiante / participación y proactividad en el aula: valorar el desempeño y aprovechamiento de la materia, así como de las competencias

pertinentes, a través de la asistencia, la observación pautada de comportamientos y la participación. VALORACIÓN 10%

- 2. Evaluación de trabajos, prácticas, informes: valorar el aprendizaje y la adquisición de competencias de los estudiantes a través de la realización de trabajos, individuales o grupales, que pueden incluir una presentación oral, un producto audiovisual y que incluyen también las calificaciones de las actividades extralectivas. VALORACIÓN 60%
- 3. Pruebas de evaluación oral: valoración mediante prueba objetiva oral de los contenidos teóricoprácticos de la materia. VALORACIÓN 15ª
- 4. Pruebas de evaluación escrita: valoración mediante prueba objetiva escrita de los contenidos teórico-prácticos de la materia. VALORACIÓN 15%

MÉTODOS

- 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 (que pueden completarse fuera del aula)
- 3. El alumno realizará 2 exámenes. El primer examen libera materia en caso de aprobarse.
- 4. El alumno realizará un video-ensayo sobre una película que el profesor le encomendará contando con las preferencias e intereses del alumno. El alumno tiene 70 días para producirlo.
- 5. En la realización del vídeo-ensayo será imprescindible el uso de bibliografía específica y de filmografía referencial. Ambos recursos serán evaluados por el profesor.
- 6. Todos los trabajos incluirán citas y referencias de lecturas realizadas, con especial atención a la bibliografía propuesta.
- 7. El alumno estudiará dos artículos científicos relacionados con la asignatura. Se incluyen en el apartado Documentos. Responderá a un cuestionario sobre ellos.
- 8. **EXAMEN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.** En dicho examen se realizarán varias preguntas que incluirán el análisis de cortes de películas o series. 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. Los **ALUMNOS REPETIDORES** están eximidos de la asistencia a clase, también de la realización de ejercicios y trabajos. El examen supondrá el 100% de su calificación en las dos convocatorias. 10.Los alumnos que se examinen en la **CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FIN DE CARRERA** serán calificados según la calificación del examen que supondrá el 100% de la nota.

TRATAMIENTO DE LA REDACCIÓN Y LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA

La corrección en la expresión escrita es una condición esencial del trabajo universitario. Con objeto de facilitar la tarea de profesores y alumnos, se adopta como referente el conjunto de criterios de calificación utilizados en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU) aprobados por la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a calidad de la expresión oral y, en particular, en relación con la presencia de faltas de ortografía, acentuación y puntuación.

⋓ Universidad৺ Villanueva

Se valorará la capacidad de redacción, manifestada en la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva, para lo que se tendrán en cuenta la propiedad del vocabulario, la corrección sintáctica, la corrección ortográfica (grafías y tildes), la puntuación apropiada y la adecuada presentación.

- Errores ortográficos sucesivos se penalizarán con un descuento de 0,25 cada uno, hasta un máximo de dos puntos.
- Estas normas se establecen con el carácter de mínimas y sin perjuicio de las exigencias adicionales que pueda fijar cada profesor en función de los contenidos y objetivos de sus respectivas asignaturas.

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.

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. (2022). Cine Pensado. Estudios críticos sobre 30 películas estrenadas en 2021. Fila Siete:

FIJO, A. (2021). El cine agraciado de Terrence Malick. Fila Siete: Sevilla.

FIJO, A. (2021). A 120. Un recorrido por grandes películas entre 1900 y 2020. Fila Siete: Sevilla

FIJO, A. (2021). Cine Pensado. Estudios críticos sobre 30 películas estrenadas en 2020. Fila Siete: Sevilla

FIJO, A. (2020). Cine pensado. Estudios críticos sobre 30 películas estrenadas en 2019. Fila Siete: Sevilla

FIJO, A (2019). Cine pensado. Estudios críticos sobre 30 películas estrenadas en 2018. Fila Siete: Sevilla

FIJO, A. (2018). Cine pensado. Estudios críticos sobre 36 películas estrenadas en 2017. Fila Siete: Sevilla

FIJO, A. (2017). Cine pensado. Estudios críticos sobre 30 películas estrenadas en 2016. Fila Siete: Sevilla

FIJO, A. (2016). Cine pensado. Estudios críticos sobre 30 películas estrenadas en 2015: Fila Siete. Sevilla

FIJO, A (2009): Cine 2009. Palabra: Madrid

FIJO, A. (2009): 100 clásicos. Una antología cinematográfica. Palabra: Madrid.

FIJO, A (2008): Cine 2008. Palabra: Madrid

FIJO, A. (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.

⋓ Universidad℣ Villanueva

Plot: Madrid

McGILLIGAN, P. (1994) Backstory 2. Plot: Madrid

McGILLIGAN, P. (2003) Backstory 3. Conversaciones con guinistas 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. CieDosssat: 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.

PELÍCULAS ELEGIBLES PARA VIDEO-ENSAYO NARRATIVA AUDIOVISUAL CURSO 2022-2023 (todas estrenadas entre 2010 y 2021)

7 años

Ad Astra

Afterimage

Bárbara

Blade Runner 2046

Blancanieves (Pablo Berger)

Calamity

Cold War

Deuda de honor

Dheepan

Dune

Dunkerque

El agente topo

El amor en su lugar

El año más violento

El hijo de Saúl

El irlandés

El otro lado de la esperanza

El renacido

Érase una vez en Hollywood

First Cow

First Man

Foxcatcher

⋓ Universidad৺ Villanueva

Frantz

Funeral de estado

Hacía la luz

Historia de un matrimonio

Hostiles

Ida

Intemperie

Jackie

La clase de esgrima

La excavación

La luz de mi vida

La metamorfosis de los pájaros

La mujer del espía

Le fils de Joseph

Le Mans 66

Lean on Pete

Lo que arde

Los descendientes (Alexander Payne)

Los hermanos Sisters

Los miserables (Ladj Ly)

Madres verdaderas

Manchester frente al mar

Mia madre

Minari. Historia de nuestra familia

Nomadland

Petite maman

Profesor Lazhar

Roma

Sicario

Steve Jobs

The Rider

Timbuktú

Tres anuncios en las afueras

Un asunto de familia

West Side Story

Wolfwalkers

El alumno elige 3 películas y justifica brevemente su interés para estudiar las claves de la película en 4 ámbitos:

- identidad visual
- identidad sonora
- identidad musical
- identidad del diseño de producción (incluye dirección arte, vestuario, peluquería, maquillaje)

El profesor comenta con el alumno sus elecciones y le asigna una película.

HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES

HORARIO DE CLASES. 2° semestre (del lunes 16 de enero al viernes 5 de mayo de 2023, ambos inclusive)

LUNES 10.50 A 12.30 MIÉRCOLES 10.50 A 12.30 TUTORIAS MIERCOLES 12.30-13.00 en el aula donde se imparte la asignatura

EXÁMENES

PARCIAL: LUNES 3 ABRIL 2023

FINAL CONVOCATORIA ORDINARIA: EN EL DÍA QUE LO ESTABLEZCA LA DIRECCIÓN DEL GRADO ENTRE EL 8 Y EL 26 DE MAYO DE 2023

CONVOCATORIA EXTARORDINARIA: EN EL DÍA QUE LO ESTABLEZCA LA DIRECCIÓN DEL GRADO ENTRE EL 12 Y EL 27 DE JUNIO DE 2023

Esta información actualizada se puede encontrar en el campus virtual del alumno.

PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Esta guía docente se ha elaborado de acuerdo a la memoria verificada de la titulación.