

Asignatura

Nombre Asignatura	Narrativa Audiovisual
Código	601522045
Créditos ECTS	3.0

Plan/es donde se imparte

Titulación	Doble Grado en Marketing y Publicidad (Plan 2022)
Carácter	OBLIGATORIA
Curso	3

Datos Generales

➤ PROFESORADO

Alberto Fijo Cortés

Profesor Doctor

afijo@villanueva.edu

Director de Vida Universitaria dentro del Vicerrectorado de Comunidad Universitaria e Internacionalización. Coordina las actividades y eventos de Cultura, Deporte, Capellanía y Solidaridad que se ofrecen a toda la comunidad universitaria: alumnos, profesores, personal de administración y servicios, alumni y amigos de la Universidad Villanueva.

Profesor de Narrativa Audiovisual e Historia del Cine en el Grado de Comunicación de la Universidad Villanueva. Doctor en Artes Audiovisuales por la Universidad Rey Juan Carlos con la tesis La naturaleza agraciada en el cine de Terrence Malick. Claves de lenguaje fílmico y estrategias narrativas en El Árbol de la Vida. Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Escritor cinematográfico, dirige desde su fundación en 1998, la revista de crítica de cine, series y cultura audiovisual Fila Siete y su portal www.filasiete.com

Autor o coautor de veinte libros. Entre ellos: "El western renacido del siglo XXI" (Sevilla, 2023), El cine agraciado de Terrence Malick (Sevilla, 2021), el estudio más completo y actualizado sobre el director norteamericano y A 120. Un viaje por las grandes películas estrenadas entre 1900 y 2020 (Sevilla, 2020). Coordinador y autor de la colección de libros Cine pensado que cuenta con siete anuarios con estudios críticos de las películas más interesantes de cada año (2015-2021). Desde 1999 trabaja en la agencia Acepresa, donde ha sido jefe de la sección de cine, cultura y artes. Miembro del Círculo de Escritores Cinematográficos.

Docente en facultades de Comunicación desde 2000. Ha enseñado Crítica de Cine y Televisión; Narrativa Audiovisual; Historia del Cine; Géneros y estilos en periodismo audiovisual y Apreciación de la belleza. Ha sido profesor del Máster de Guion de la Universidad de Navarra. Enseñó Claves de cine contemporáneo en su contexto cultural en el Máster en Gestión y Promoción de Producciones Audiovisuales de la Universidad Villanueva.

➤ CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS

1. El alumno usará los conocimientos adquiridos sobre 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 sobre películas.
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.
8. El alumno realizará un cortometraje de ficción en el que trabajará con un grupo de compañeros. Se evaluará su desempeño individual en las tareas encomendadas y su manera de trabajar en equipo

➤ **COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN / RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS BÁSICAS

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.

COMPETENCIAS GENERALES

CG2 Entender la estructura de los medios publicitarios y de las relaciones públicas: sus características, tipologías y problemáticas.

CG3 - Comprender los procesos de relación entre los sujetos de las actividades comerciales, publicitarias y de las relaciones públicas.

CG4 - Analizar los fundamentos conceptuales de la dirección estratégica aplicados a la comunicación publicitaria.

CG6 - Actuar de conformidad a los principios éticos, deontológicos y jurídicos en la profesión publicitaria y de las relaciones públicas

CG7 - Respetar los principios de libertad e igualdad (género, capacidad /discapacidad, origen, condición, etc.), y defender una cultura de paz y el respeto de los derechos fundamentales en todos los tratamientos de la comunicación publicitaria.

COMPETENCIAS 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.

COMPETENCIAS 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.

CE10. Manejar las técnicas y modelos teóricos de los formatos y géneros audiovisuales, así como de los modelos de programación y evaluación de resultados.

➤ **CONTENIDO DEL PROGRAMA**

La asignatura Narrativa Audiovisual estudia los relatos audiovisuales de ficción y ayuda al alumno a manejar los recursos para entender el lenguaje cinematográfico y su forma de contar relatos audiovisuales.

BLOQUE 1. Introducción a la Narrativa audiovisual

1. Del guion a la pantalla. Cómo se escribe un guión. Cómo lee un director de cine un guion.
2. Estilo visual y escritura de paso
3. Conflicto dramático: interno, relación y básico
4. La creación de personajes y sus arcos de transformación.

BLOQUE 2. La dimensión visual de la narrativa fílmica

1. Espacio
2. Línea
3. Forma
4. Tono
5. Color
6. Movimiento
7. Ritmo

➤ **ACTIVIDADES FORMATIVAS**

Af1 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.

14 horas 100 % presencialidad

Af2 Clase práctica: clases experimentales donde el estudiante aplica conocimientos teóricos aprendidos (estudios de casos, problemas, prácticas de laboratorio, simulaciones, herramientas informáticas, etc.).

27 horas 100 % presencialidad

Af3 Trabajos (individuales o grupales): Elaboración de trabajos, individual o en grupo, cuyo resultado final puede ser una memoria, una exposición oral, un informe, etc. Porcentaje de presencialidad: 50%.

18 horas 50 % presencialidad

Af4 Tutorías (individuales o grupales): reuniones concertadas con el profesor por los estudiantes, de manera individual o en pequeños grupos, que permite dirigir el aprendizaje de manera personalizada. Incluye resolución de dudas, dirección de trabajos, preparación de exposiciones, etc.

4 horas 60 % presencialidad

Af5 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.

11 horas 0 % presencialidad

Af6 Pruebas de evaluación: pruebas escritas, orales, prácticas, trabajos, etc. que permiten analizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Porcentaje de presencialidad: 100%.

2 horas 100 % presencialidad

Nº total horas 75

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 minutos sobre una película, previamente convenido con el profesor. Se expondrán en clase esas piezas, sometiendo sus conclusiones al debate en el aula.

➤ **CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN**

CRITERIOS

1. Evaluación de la asistencia 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 25%**
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 55**
3. Pruebas de evaluación escrita: valoración mediante prueba objetiva escrita de los contenidos teórico-prácticos de la materia. **VALORACIÓN 20%**

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 60 días para producirlo.
5. En la realización del video-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.

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.

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.

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.

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.

1. Errores ortográficos sucesivos se penalizarán con un descuento de 0,25 cada uno, hasta un máximo de dos puntos.
2. 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**

PELÍCULAS ELEGIBLES PARA VIDEO-ENSAYO NARRATIVA AUDIOVISUAL CURSO 2023-24 (todas estrenadas entre 2010 y 2023)

7 años

Ad Astra

Afterimage

Anatomía de una caída

Bárbara

Barbie

Blade Runner 2046

Blancanieves (Pablo Berger)

Calamity

Cerrar los ojos

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
Frantz
Funeral de estado
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)
Los que se quedan
Madres verdaderas
Manchester frente al mar
Mia madre
Minari. Historia de nuestra familia
Nomadland
Oppenheimer
Perfect Days
Petite maman
Profesor Lazhar
Roma
Sala de profesores
Sicario
Steve Jobs

The Rider
Timbuktu
Tres anuncios en las afueras
Un asunto de familia
Vidas pasadas
West Side Story (Steven Spielberg)
Wolfwalkers

1. El alumno elige 3 películas y justifica brevemente su interés para estudiar las claves de la película en 5 ámbitos:
2. Guión
3. Personajes
4. Conflictos
5. Tramas
6. identidad visual

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

BIBLIOGRAFÍA

El libro que puede resultar más útil es

SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A. (2016): Del guion a la pantalla. Lenguaje visual para guionistas y directores de cine. Ariel: Barcelona.

Otros libros:

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: Sevilla

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. 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. (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.

➤ **HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES**

HORARIO DE CLASES. Primer semestre (del viernes 13 septiembre de 2024 al 29 de noviembre de 2025, ambos inclusive)

VIERENES 10.45 A 12.25 H

TUTORIAS VIERNES 13 a 14.30 Seminario Vida Universitaria Edificio B Planta 1

EXÁMENES

PARCIAL: Viernes 18 octubre 2024

FINAL CONVOCATORIA ORDINARIA: el día establecido por la dirección del grado en el periodo

establecido: Desde el jueves 12 de diciembre de 2024 al jueves 16 de enero de 2025, ambos inclusive.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: el día establecido por la dirección del grado en el periodo establecido: Desde el lunes 9 de junio al sábado 28 de junio de 2025, ambos inclusive.

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.