uc3m Universidad Carlos III de Madrid

Narrativa Audiovisual

Curso Académico: (2017 / 2018) Fecha de revisión: 22-05-2017

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Comunicación

Coordinador/a: MELERO SALVADOR, JOSE ALEJANDRO

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6.0

Curso: 2 Cuatrimestre: 2

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Comunicación Audiovisual, Lengua, Psicología, Análisis de la imagen audiovisual.

OBJETIVOS

- 1. Capacitar al estudiante para el análisis del relato audiovisual, distinguiendo entre (a) la forma o configuración de acontecimientos, (b) la forma y articulación de imágenes acústicas y visuales y (c) la relación que se establece entre lo uno (b) y lo otro (a).
- 2. Desvelamiento de los efectos dramáticos y persuasivos del discurso narrativo.
- 3. Destreza en la construcción de relatos audiovisuales.
- 4. Conocimiento de las principales teorías sobre la narrativa.
- 5. Conocimiento de la historia de las teorías narrativas.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

TEMA 1. Introducción. Historia, filosofía y ciencia del relato. El relato como forma de experiencia y de conocimiento. La dimensión antropológica de la narración (Ricoeur, Kermode). Problemas del relato. El saber narrativo.

- TEMA 2. La catástrofe como modelo narrativo contemporáneo: del desastre natural a la crisis económica (Walter). Fundamentos teóricos de la narrativa audiovisual. El relato cinematográfico frente al relato pictórico, literario, teatral.
- TEMA 3. Estructura: historia, argumento y estilo. La lógica de las acciones. El orden causal del relato. Lo episódico, lo serial, lo único en la narración.
- TEMA 4. Enunciación, narración y punto de vista (Genette). Perspectiva visual y perspectiva sonora. Las articulaciones del punto de vista en la imagen.
- TEMA 5. Orden, duración y frecuencia. La articulación espacio-temporal de la narración audiovisual.
- TEMA 6. Narrativa audiovisual hegemónica: cine y televisión
- TEMA 7. Narrativa audiovisual alternativa: cine y televisión.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Praxis I: LECTURAS y VISIONADOS, discusión en grupo, introducción al análisis mediante la descripción de los procedimientos del relato: las voces, aspectos y tiempos.

Teoría: Explicación de un modelo teórico acerca de cómo están hechos los relatos

Praxis II: Aplicación del del modelo teórico a los casos estudiados intuitivamente en Praxis I

Teoría y Praxis: Revisión del modelo teórico-práctico

Presentación en clase.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua (50%)

Examen final (5 puntos, 50% de la nota final). Nota: es preciso obtener un aprobado en el examen para hacer media con la evaluación continua.

Peso porcentual del Examen Final: 50
Peso porcentual del resto de la evaluación: 50

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- - Aristóteles, Horacio [2003]: Artes Poéticas., Madrid, Visor...
- - Bordwell, David [1996]: La narración en el cine de ficción., Barcelona, Paidós..
- - Chatman, Seymour [1990]: Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine., Madrid, Taurus..
- - García Jiménez, Jesús [2003]: Narrativa audiovisual., Madrid, Cátedra...
- - Genette, Gérard [1989]: Discurso del relato, Figuras III., Barcelona, Lumen..
- - Neira Piñeiro, Rosario [2003]: Introducción al discurso narrativo fílmico., Madrid, Arco-Libro..
- - Tomashevski, Boris [1982]: Teoría de la literatura (1928)., Madrid, Akal..
- - VV. AA. [1998]: Los formalistas rusos y el cine, François Albèra (ed.)., Barcelona, Paidós..
- Aumont, Jacques El ojo interminable, Paidos, 1997
- Aumont, Jacques & Marie, Marc Análisis del film, Paidos, 1990
- Benjamin, Walter ¿El narrador ¿. Para una crítica de la violencia y otros ensayos, Taurus., 1991
- Benveniste, Emile ¿Semiología de la lengua¿. Problemas de lingüística general II, Siglo XXI., 2004
- Burch, Noël Praxis del cine, Fundamentos, 1985
- Courtés, Joseph Análisis semiótico del discurso. Del enunciado a la enunciación, Gredos, 1997
- Eco, Umberto Lector in fábula, Lumen.
- Genette, Gérard Metalepsis. De la figura a la ficción., Fondo de Cultura Económica, 2004
- Metz, Christian Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968), Paidós, 2002
- Sternberg, Meir Expositional Modes and Temporary Ordering in Fiction, Johns Hopkins University Press., 1978

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- - Arnheim, Rudolf [1996]: El cine como arte., Barcelona, Paidós..
- - Aumont, Jacques & Marie, Marc [1990]: Análisis del film., Barcelona, Paidós..
- - Aumont, Jacques [1997]: El ojo interminable., Barcelona, Paidós..
- - Barthes, Roland [1997]: ¿El análisis estructural del relato¿, La aventura semiológica (1985)., Barcelona, Paidós..
- - Benveniste, Emile [2004]: ¿Semiología de la lengua¿, Problemas de lingüística general II., México, Siglo XXI..
- - Courtés, Joseph [1997]: Análisis semiótico del discurso. Del enunciado a la enunciación., Madrid, Gredos..
- - Eco, Umberto [2000]: Lector in fábula., Barcelona: Lumen..
- - Genette, Gérard [2004]: Metalepsis. De la figura a la ficción., Buenos Aires (Argentina), Fondo de Cultura Económica..
- - López Izquierdo, Javier [2007]: ¿Las fronteras de la metalepsis. Relatos, narradores y personajes cinematográficos¿, Metodologías de análisis del film, Javier Marzal y Fco. Javier Gómez Tarín (eds.)., Madrid, Edipo..
- - Mitry, Jean [1976]: ¿Sobre un lenguaje sin signos¿, Consideraciones al análisis semiológico del film, Jorge Urrutia (ed.)., Valencia, Fernando Torres..
- - Sternberg, Meir [1978]: Expositional Modes and Temporary Ordering in Fiction., Baltimore (EE. UU.), Johns Hopkins University Press..

- -- VV. AA. [1996]: Estética del cine., Barcelona, Paidós..
- - VV. AA. [1998]: Los formalistas rusos y el cine, François Albèra (ed.)., Barcelona, Paidós..
- Mick Hurbis-Cherrier Voice and vision: A Creative Approach to Narrative Film and DV Production, Routledge, 2011