

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @ taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Narrativa audiovisual

GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES
Curso 2021/2022

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial.
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Cine
<i>Equipo Docente</i>	Irene Garcés; Carlos Esbert (responsable del Departamento de Artes Cinematográficas)

Presentación de la asignatura

Técnicas narrativas que configuran el cine como lenguaje: morfología, gramática y signos expresivos. Estudio de la figura del/a director/a y su visión totalizadora de todas las artes para conjugar los elementos de la puesta en escena: la planificación, los actores, la iluminación, la escenografía, el color, el sonido, la música, etc.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG1	Capacidad de análisis y síntesis.
CG3	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG4	Conocimiento de una segunda lengua.
CG5	Habilidades informáticas básicas.
CG6	Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas).
CG11	Valoración de la diversidad y de la multiculturalidad.
CG13	Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CG15	Compromiso ético.
CG16	Sensibilidad estética o habilidad para percibir las obras de arte desde una experiencia sensible.
CE1	Conocimiento de la historia y evolución de las artes audiovisuales desde el punto de vista estético, social y ético.
CE2	Conocimiento de las obras y autores clave de las artes audiovisuales.
CE4	Capacidad para analizar las funciones expresivas y comunicativas de la obra audiovisual.
CE5	Conocimiento de las relaciones entre el cine y otras artes y habilidad para establecer nexos de unión propios.

CE6	Conocimiento de la terminología cinematográfica y audiovisual, vocabulario, códigos y conceptos del lenguaje audiovisual.
CE7	Dominio de los elementos creativos que conforman el lenguaje y la narrativa audiovisual.
CE8	Conocimiento del montaje como el principio que regula la organización de elementos fílmicos, visuales y sonoros de una obra cinematográfica.
CE9	Conocimiento de los principios de fotografía y cámara para audiovisual, tanto desde un punto de vista estético como técnico.
CE25	Conocimiento y respeto de los principios y reglas éticas que regulan y guían la actividad profesional de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales.
CE26	Capacidad para componer discursos audiovisuales y para expresarse creativamente a través del medio audiovisual.
CE28	Capacidad para trabajar en equipo en una producción audiovisual.
CE29	Conocimiento de las principales técnicas y elementos interpretativos.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

- 01 Diferenciar los conceptos de narración cinematográfica, puesta en escena y lenguaje audiovisual, y comprender las características que los definen (CG1, CG6, CE1, CE4, CE6, CE7).
- 02 Discernir las diferentes etapas de una producción cinematográfica, así como los departamentos y las competencias de cada oficio, en especial el de dirección cinematográfica (CE1, CE4, CE6, CE7, CE8, CE9, CE25, CE28).
- 03 Comprender la praxis de los principales recursos de la gramática audiovisual y aplicarlos atendiendo a sus características diferenciadoras: el plano, el eje, angulación, formato, campo y fuera de campo, movimientos de cámara, etc. (CG1, CG6, CE1, CE2, CE4, CE5, CE6, CE7 y CE26).
- 04 Analizar y desglosar el guion literario para diseñar todos los elementos de la puesta en escena: composición y forma, paleta cromática, concepto lumínico, ópticas para la profundidad de campo... (CG1, CG6, CG13, CG15, CG16, CE1, CE2, CE5, CE7, CE9, CE26, CE28).
- 05 Conocer y aplicar diversos métodos de interpretación actoral (CG11, CE25, CE29).
- 06 Desarrollar un liderazgo como director/a, estableciendo un lenguaje y una mirada particular para la historia (CG1, CG6, CG11, CG13, CG15, CG16, CE1, VE2, CE4, CE6, CE26, CE28).
- 07 Trabajar en equipo, comunicando sus intenciones artísticas al resto de personas involucradas en el proceso creativo y técnico de la obra (CG11, CG16, CE28).

Metodología docente

<i>MD1</i>	Impartición de clases teóricas.
<i>MD2</i>	Impartición de clases prácticas.
<i>MD3</i>	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.

<i>MD4</i>	Aprendizaje por proyectos.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorías académicas.
<i>MD8</i>	Talleres de debate de casos prácticos.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>01 BLOQUE I. INTRODUCCIÓN. EL CINE COMO OFICIO. EL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO</p> <p>02 BLOQUE II. ASPECTOS GRAMATICALES DE LA NARRACIÓN CINEMATOGRAFICA. LA GRAMÁTICA DEL CINE. El plano. EL PUNTO DE VISTA DEL/A DIRECTOR/A. ESPACIO Y TIEMPO CINEMATOGRAFICOS</p> <p>03 BLOQUE III. LA LABOR DEL/A DIRECTOR/A. EL/LA DIRECTOR/A (I): LA PLANIFICACIÓN. LA COMPOSICIÓN DEL ENCUADRE. PUESTA EN ESCENA CINEMATOGRAFICA. INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN ACTORAL</p>
----------------	---

<i>AF1</i>	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	30 horas
<i>AF2</i>	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	9 horas
<i>AF3</i>	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	9 horas
<i>AF5</i>	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	3 horas
<i>AF6</i>	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	30 horas
<i>AF7</i>	Asistencia a tutorías individuales presenciales y online.	4,5 horas
<i>AF8</i>	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	4,5 horas
<i>AF9</i>	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	90 horas

* La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. SÍ NO

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5. Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación de los mismos en los plazos establecidos por el equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	Examen teórico final.	50%

SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Trabajo de investigación y exposición en clase.	20%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Ejercicios audiovisuales para casa, con proyección y exposición en clase.	15%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas	Prácticas tutoradas en plató.	10%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Asistencia, participación, repaso de apuntes y de la materia explicada en clase.	5%
		100%

(* De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones...)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico, siempre y cuando no haya perdido la convocatoria ordinaria por incumplimiento de la asistencia obligatoria.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

LIBROS DE CABECERA PARA CURSAR LA ASIGNATURA

- Aumont, J. (1992). *La imagen*. Paidós.
 Bazin, A. (2008). *¿Qué es el cine?* Rialp.
 Katz, S. (2000). *Dirección 1. Plano a plano, de la idea a la pantalla*. Plot.
 Siety, E. (2004). *El plano en el origen del cine*. Paidós.
 Tirard, L. (2007). *Lecciones de cine*. Paidós.

LIBROS MUY RECOMENDABLES PARA AMPLIAR LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

- Camino, J. (1997). *El oficio del director de cine*. Cátedra.
 Gómez Tarín, F. J. (2011). *Elementos de narrativa audiovisual: Expresión y narración*. Shangrila.
 González Monaj, R. (2006). *Manual para la realización de storyboards*. UPV.
 Hart, J. (2001). *La técnica del storyboard*. IORTV.
 Labarrère, A. (2009). *Atlas del cine*. Akal.
 Marnier, St. J. (1976). *Cómo dirigir cine*. Fundamentos.
 Miralles, A. (2000). *La dirección de actores en cine*. Cátedra.
 Ortiz, A. y Piqueras, M. J. (2004). *La pintura en el cine*. Paidós.
 Patmore, C. (2007). *Debutar en el cortometraje. Principios, práctica y técnicas: una guía estimulante para el aspirante a director*. Acanto.
 Rea, P. W. y Irving, D. K. (2010). *Producción y dirección de cortometraje en cine y vídeo*. Omega.
 Van Sijll, J. (2005). *Cinematic storytelling. The 100 most powerful conventions every filmmaker must know*. Michael Wiese Productions.
 VV.AA. (2004). *Cómo dirigir cine*. Fundamentos.

LIBROS PARA CULTIVAR LA VISIÓN HUMANISTA DE LA ASIGNATURA

- Antonioni, M. (2002). *Para mí, hacer una película es vivir*. Paidós.
 Aumont, J. (2004). *Las teorías de los cineastas*. Paidós.
 Balló, J. (2000). *Imágenes del silencio*. Anagrama.
 Bresson, R. (1997). *Notas sobre el cinematógrafo*. Ardora.
 Buñuel, L. (2005). *Mi último suspiro*. DeBolsillo.
 Cirlot, E. (2011). *Diccionario de símbolos*. Siruela.
 Dreyer, C. (1999). *Reflexiones sobre mi oficio*. Paidós.
 Romaguera i Ramió, J. (2010). *Textos y manifiestos del cine*. Cátedra.
 Tarkovski, A. (2002). *Esculpir en el tiempo*. Rialp.
 Tirard, L. (2008). *Más lecciones de cine*. Paidós.
 Truffaut, F. (1974). *El cine según Hitchcock*. Alianza.
 VV.AA. (1974). *La política de los autores*. Ayuso.

TIENDAS CON BIBLIOGRAFÍA CINEMATOGRAFICA

Librería Ocho y ½	C/San Martín de los Heros, 11	28008	Madrid	915 590 628
Librería La Central	C/del Postigo de San Martín, 8	28013	Madrid	917 909 930
Casa del Libro	C/Gran Vía, 29	28013	Madrid	902 026 402
FNAC Callao	C/Preciados, 28	28013	Madrid	902 100 632

BIBLIOTECAS CON DOCUMENTACIÓN CINEMATOGRAFICA

Universidad Rey Juan Carlos, Campus de Móstoles (C/Tulipán, s/n)				
Academia de Cine	C/Zurbano, 3	28003	Madrid	915 934 333
Reina Sofía	C/Santa Isabel, 52	28012	Madrid	917 741 000.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Durante el curso se analizarán secuencias de las algunas de las siguientes películas:

- “Viaje a la luna” (Georges Méliès, 1902)
 “El gabinete del Dr. Caligari” (Robert Wiene, 1920)
 “Nosferatu” (F. W. Murnau, 1922)
 “Metrópolis” (Fritz Lang, 1927)
 “Vampyr” (Carl Theodor Dreyer, 1932): min. 10:00
 “Tiempos modernos” (Charles Chaplin, 1936)
 “Ciudadano Kane” (Orson Welles, 1941)
 “Milagro en Milán” (Vittorio de Sica, 1951)
 “La noche del cazador” (Charles Laughton, 1955)
 “Mi tío” (Jacques Tati, 1958)

"Vértigo" (Alfred Hitchcock, 1958)
"El manantial de la doncella" (Ingmar Bergman, 1960)
"Jules et Jim" (François Truffaut, 1961)
"Viridiana" (Luís Buñuel, 1961)
"El eclipse" (Michelangelo Antonioni, 1962)
"El verdugo" (Luís García Berlanga, 1963)
"Los pájaros" (Alfred Hitchcock, 1963)
"Nueve cartas a Berta" (Basilio Martín Patino, 1966)
"Muerte en Venecia" (Luchino Visconti, 1971)
"El padrino" (Francis Ford Coppola, 1972)
"La prima Angélica" (Carlos Saura, 1973)
"Furtivos" (José Luís Borau, 1975)
"Días del cielo" (Terrence Malick, 1978)
"El resplandor" (Stanley Kubrick, 1980)
"El contrato del dibujante" (Peter Greenaway, 1982)
"París, Texas" (Wim Wenders, 1982)
"Y la nave va" (Federico Fellini, 1983)
"El sur" (Víctor Erice, 1983)
"Los santos inocentes" (Mario Camus, 1984)
"La mitad del cielo" (Manuel Gutiérrez Aragón, 1986)
"Sacrificio" (Andrei Tarkovsky, 1986)
"Tras el cristal" (Agustí Villaronga, 1987)
"Paisaje en la niebla" (Theo Angelopoulos, 1989)
"El silencio de los corderos" (Jonathan Demme, 1991)
"Alas de mariposa" (Juanma Bajo Ulloa, 1991)
"Drácula de Bram Stoker" (Francis Ford Coppola, 1992)
"Vacas" (Julio Medem, 1992)
"Los amantes del Pont-Neuf" (Leos Carax, 1992)
"El piano" (Jane Campion, 1993)
"Tres colores: azul" (Krzysztof Kiewslowski, 1993)
"La madre muerta" (Juanma Bajo Ulloa, 1993)
"Rompiendo las olas" (Lars Von Trier, 1996)
"Los amantes del Círculo Polar" (Julio Medem, 1998)
"Goya en Burdeos" (Carlos Saura, 1999)
"Magnolia" (Paul Thomas Anderson, 1999)
"Solas" (Benito Zambrano, 1999)
"In the mood for love" (Wong Kar Wai, 2000)
"Requiem for a dream" (Darren Aronofsky, 2000)
"La habitación del hijo" (Nanni Moretti, 2001)
"Good bye, Lenin" (Wolfgang Becker, 2003)
"La ventana de enfrente" (Ferzan Ozpetek, 2003)
"El bosque" (M. Night Shyamalan, 2004)
"Caché" (Michael Haneke, 2005)
"Let the right one in" (Thomas Alfredsson, 2008)
"Incendies" (Denis Villeneuve, 2010)
"Shame" (Steve McQueen, 2011)
"Moonrise Kingdom" (Wes Anderson, 2012)
"Prisoners" (Denis Villeneuve, 2013)
"Caníbal" (Manuel Martín Cuenca, 2013)
"Loreak" (Jon Garaño y José Mari Goenaga, 2014)

SITIOS WEB DE INTERÉS

www.filmaffinity.com/es
www.imdb.com

www.foto-cine-video.blogspot.com.es
www.lc-lenguajecinematografico.blogspot.com

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Papel y bolígrafo para tomar apuntes en clase.

Ordenador para realización del trabajo de investigación (formato científico). Conocimientos básicos de *Software* Microsoft Office: Word y Excel.

Cámara de video (es suficiente con la del teléfono móvil) para realización de prácticas individuales.

Programa de edición (Premiere, Final Cut o similar) en el ordenador para editarlas y exportarlas.

Apuntes teóricos de clase que el profesorado aportará a los/las estudiantes en PDF.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES