



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



Universidad
Rey Juan Carlos

Narrativa audiovisual

GUÍA DOCENTE

GRADO EN BELLAS ARTES

Curso 2022/2023

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 Artes Cine

Presentación de la asignatura

Preparación necesaria para incorporar la realización audiovisual a la creación artística, profundizando en el lenguaje cinematográfico, el tratamiento narrativo de la imagen, los elementos que intervienen en el proceso de creación audiovisual. Todo ello orientado hacia los nuevos formatos del arte audiovisual y a la grabación y montaje de un relato visual.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG2	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG10	Capacidad de aprendizaje.
CG12	Capacidad crítica y autocrítica.
CG14	Capacidad para generar nuevas ideas.
CG15	Resolución de problemas.
CG16	Toma de decisiones.
CG17	Trabajo en equipo.
CG25	Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CE7	Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular.
CE9	Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas.
CE12	Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción.
CE14	Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en Arte.
CE19	Capacidad para identificar y entender los problemas del Arte.
CE20	Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos.
CG21	Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra.

CE22	Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
CE25	Capacidad de (auto) reflexión analítica y (auto) crítica en el trabajo artístico.
CE26	Capacidad de curiosidad y de sorpresa más allá de la percepción práctica.
CE27	Capacidad de trabajar autónomamente.
CE28	Capacidad de trabajar en equipo.
CE32	Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas.
CE39	Capacidad de determinar el sistema de presentación adecuado para las cualidades artísticas específicas de una obra de arte.
CE42	Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.
CE48	Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos.

Resultados de aprendizaje

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

- 01- Citar y definir con claridad los principales elementos de la Narrativa Audiovisual.
- 02- Utilizar un lenguaje técnico propio del ámbito de la narrativa audiovisual.
- 03- Interpretar los principales movimientos de cámara con su intencionalidad narrativa y descriptiva.
- 04- Distinguir los elementos morfológicos y sintácticos del Lenguaje Audiovisual.
- 05- Reconocer las distintas estructuras temporales de la historia y el discurso.
- 06- Examinar los elementos diferenciadores del guion literario y técnico.
- 07- Expresar una actitud crítica frente los discursos culturales y las manifestaciones artísticas.
- 08- Defender propuestas audiovisuales empleando elementos del discurso cinematográfico y artístico.
- 09- Manifestar sensibilidad hacia distintas expresiones estéticas presentes en la historia del cine y el videoarte.

Asociación Competencias y Resultados de aprendizaje

<i>Código Competencia</i>	<i>Código Resultado de aprendizaje</i>
CG2	
CG10	
CG12	
CG14	
CG15	
CG16	
CG17	
CG25	
CE7	
CE9	

CE12	
CE14	
CE19	
CE20	
CG21	
CE22	
CE25	
CE26	
CE27	
CE28	
CE32	
CE39	
CE42	
CE48	

Metodología docente

<i>MD1</i>	Lección magistral participativa.
<i>MD2</i>	Estudio de casos y debate.
<i>MD3</i>	Resolución de problemas y discusión de resultados.
<i>MD4</i>	Aprendizaje por proyectos.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>La asignatura Narrativa audiovisual se adentra en el lenguaje cinematográfico, profundizando en los elementos que intervienen en el proceso de creación audiovisual. A través de la creación de un relato visual, el alumno pondrá en práctica los conceptos teóricos desarrollados en el curso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. INTRODUCCIÓN. 2. TÉCNICAS NARRATIVAS. 3. MORFOLOGÍA, SINTAXIS, SEMÁNTICA AUDIOVISUAL. 4. PROCESOS EN LA ELABORACIÓN AUDIOVISUAL. SOPORTES Y TÉCNICAS. 5. BREVE HISTORIA DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL. 6. EL ECOSISTEMA CULTURAL. NARRATIVAS TRANSMEDIÁTICAS. <p>01 MORFOLOGÍA, SINTAXIS, SEMÁNTICA. Representación de la realidad.</p>
----------------	--

	<p>Ordenación del espacio representado. Ordenación del tiempo representado. Los elementos del lenguaje audiovisual. Concepto y Representación audiovisual. Retórica de la expresión audiovisual.</p> <p>02 PROCESOS EN LA ELABORACIÓN AUDIOVISUAL. La narrativa visual. El guion. Escenografía. Actores y representación. Dirección de Arte. Iluminación y creación de ambientes. Puesta en escena.</p> <p>03 BREVE HISTORIA DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL. Del espacio teatral al espacio cinematográfico. Formalismo vs Naturalismo poético. Realismo vs Neorrealismo. Asentamiento del lenguaje. Cine Clásico. Cine Independiente y Experimental. Hollywood vs Cine Europeo. Cine de Autor. Cine en el siglo XXI.</p> <p>04 EL ECOSISTEMA CULTURAL. La especificidad de los diferentes lenguajes audiovisuales. Videoclips y música. Nuevas tecnologías en el lenguaje audiovisual. <i>Live Cinema</i> y <i>Video Mapping</i>. Cine expandido y el paradigma de Peter Greenaway.</p>
--	--

<i>AF1</i>	Clases teóricas, teórico-prácticas y/o talleres.	48 horas
<i>AF2</i>	Evaluación: realización de pruebas escritas, pruebas objetivas y/o pruebas prácticas presenciales.	2 horas
<i>AF3</i>	Trabajo autónomo: realización de prácticas y ejercicios, preparación de pruebas, búsqueda y selección de documentación y/o lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	120 horas
<i>AF4</i>	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas externas, salidas de campo, visionado de obras visuales/audiovisuales, etc.	4 horas
<i>AF5</i>	Debates presenciales y/o en línea.	4 horas
<i>AF6</i>	Tutorías académicas.	2 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)		(entre 10%-40%)
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.		(entre 50%-80%)
SE3 Participación en clase, foros y debates.		(entre 10%-30%)
		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.

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

- Meigh-Andrews, Chris. (2014). A history of video art. Bloomsbury Academic.
- Sedeño Valdediós, Ana (coord.). (2011). Historia y estética del videoarte en España. Comunicación social ediciones y publicaciones.
- Canet Centellas, F. Prósper, J. (2009). Narrativa audiovisual: estrategias y recursos. Editorial Síntesis.
- Comolli, J-L. (2010). Cine contra espectáculo seguido de Técnica e ideología (1971-1972). Ed. Manantial.
- Block, Bruce. (2008). Narrativa visual. Creación de estructuras visuales para cine video y medios digitales. Omega.
- Kindem, G. / Musburger, R.B. (2007). Manual de producción audiovisual digital. Editorial Omega.
- Sichel, B. (Ed.) (2007). Primera generación. Arte e imagen en movimiento (1963-1986). Museo Reina Sofía.
- Kuspit, Donald (ed.) (2006). Arte digital y videoarte. Transgrediendo los límites de la representación. Círculo de Bellas Artes.
- Martin, Sylvia. (2006). Videoarte. Taschen.
- Sánchez Navarro, Jordi. (2006). Narrativa audiovisual. UOC.

- Hansen, M.B.N. (2004). *New philosophy for new media*. The MIT Press.
- Lowry, J. (2003). "Slowing down. Stillness, time and the digital image" en *Portfolio*, n27.
- Ramírez, J.A. (2003). "Lágrimas de plasma" en *Arquitectura Viva*, nº 93, p 90-93.
- Rosenberg, A. (2001). "Aernout Mik" en revista *Flash Art*, vol XXXIV, nº 221, p. 87.
- Martínez Abadía, José (2000). *Introducción a la tecnología audiovisual*. Paidós.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

SITIOS WEB DE INTERÉS

HAMACA: MEDIA & VIDEO ART DISTRIBUTION FOR SPAIN

<http://www.hamacaonline.net/default.phpVdb>

VIDEO DATA BANK

<http://www.vdb.org/>

PLATAFORMA DE DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN AUDIOVISUAL

<http://plat.tv/>

MÁRGENES: CINE ONLINE AL MARGEN

<http://margenes.org/>

VIDEOTECA: CA2M

<http://www.ca2m.org/es/videoteca3>

MUSEO REINA SOFIA: CINE Y VÍDEO

[http://www.museoreinasofia.es/buscar?bundle=actividad&f\[0\]=im_field_obra_clasificaciongener%3A4242&items_per_page=45](http://www.museoreinasofia.es/buscar?bundle=actividad&f[0]=im_field_obra_clasificaciongener%3A4242&items_per_page=45)

FILMOTECA ESPAÑOLA

<http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/mc/fe/portada.html>

UBU WET-TV

<http://www.ubuweb.tv/>

MEDIA ART NET

<http://www.mediaartnet.org/>

ENCYCLOPEDIÉ NOUVEAUX MEDIAS

<http://www.newmedia-art.org/>

MEDIA CENTER d'ART i DISENY

<http://www.mecad.org/>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES