

Narrativa audiovisual
GUÍA DOCENTE

GRADO EN CINEMATOGRAFÍA
Curso 2023/2024

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

Presentación de la asignatura

Aplicación de técnicas narrativas que configuran el cine como lenguaje: morfología, gramática y signos expresivos. Estudio de la figura del director 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>
CG01	Utilizar diversas fuentes históricas, sociológica, culturales y/o artísticas para la creación de proyectos audiovisuales.
CG02	Conocer las diferentes herramientas y lenguajes del medio cinematográfico para su aplicación en proyectos audiovisuales.
CG03	Conocer los códigos éticos y deontológicos propios de la industria audiovisual.
CG04	Conocer las diferentes aplicaciones de los recursos tecnológicos propios de la creación audiovisual.
CG05	Comprender, desde una perspectiva artística y técnica, los conceptos de la fotografía, la creación de la imagen cinematográfica y el lenguaje audiovisual.
CG06	Comunicar de forma verbal o escrita los objetivos y características de una obra audiovisual, tanto en español como en otra lengua extranjera (nivel B2 MCERL).
CG08	Desarrollar discursos críticos en el ámbito de la creación audiovisual atendiendo a los cambios culturales, sociales y artísticos.
CE01	Comprender la historia, la evolución y la aportación de la cinematografía desde los puntos de vista estético, social y ético.
CE02	Comprender las claves y especificidades de un proyecto audiovisual en sus diferentes formatos, géneros y tipologías.
CE03	Conocer los flujos de trabajo propios de las producciones de la industria audiovisual.
CE04	Comprender la cinematografía de una manera abierta y multidireccional, desde las formas y formatos intrínsecamente relacionados con la industria del entretenimiento hasta aquellas manifestaciones expresivas que exploran estéticas de vanguardia y/o filosofías autorales.

CE05	Comprender la cinematografía con relación al panorama artístico y cultural contemporáneo.
CE07	Comprender la importancia de los diferentes roles, tareas y responsabilidades asociados con el desarrollo de proyectos audiovisuales.
CE09	Abordar un proyecto de dirección cinematográfica que incluya la planificación, la realización y la gestión de un equipo creativo.
CE12	Conocer las claves de la producción ejecutiva y su relación con la viabilidad de un proyecto audiovisual desde la conceptualización de la idea hasta su distribución, promoción y exhibición.
CE14	Crear discursos cinematográficos coherentes adaptados a distintos géneros y lenguajes mediante la asociación lógica de imágenes y sonidos.
CE17	Comprender las posibilidades de la tecnología de filmación y los recursos luminotécnicos para la creación de ambientes y atmósferas específicas.

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

MD1	Lección magistral participativa.
MD2	Estudio de casos y debate.
MD3	Resolución de problemas y discusión de resultados.
MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
MD6	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

<i>Temario</i>	Bloque I. Introducción 1. 1. El cine como oficio. 1. 2. El lenguaje cinematográfico.
	Bloque II. Aspectos gramaticales de la narración cinematográfica 2. 1. La gramática del cine. El plano. 2. 2. El punto de vista de dirección. 2. 3. Espacio y tiempo cinematográficos.
	Bloque III. La labor de dirección. 3. 1. Dirección: planificación. 3. 2. La composición del encuadre. Puesta en escena cinematográfica. 3. 3. Introducción a los métodos de interpretación actoral.

Actividades formativas

<i>AF1</i>	Clases teóricas y teórico-prácticas.	24 horas
<i>AF2</i>	Ejercicios y prácticas en el aula/laboratorio.	12 horas
<i>AF3</i>	Diseño y ejecución de proyectos de creación artística (individuales o grupales)	3 horas
<i>AF4</i>	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	12 horas
<i>AF5</i>	Búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	50 horas
<i>AF6</i>	Tutorías académicas.	3 horas
<i>AF7</i>	Evaluación.	6 horas
<i>AF8</i>	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	70 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 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 presencial (orales y/o escritas).	50%
SE2	Valoración de trabajos y proyectos.	20%
SE3	Evaluación continua: tareas y deberes semanales, informes periódicos, resolución de problemas.	25%
SE5	Actitud y participación.	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*. Barcelona: Paidós.
Bazin, A. (2008). *¿Qué es el cine?* Barcelona: Rialp.
Katz, S. (2000). *Dirección 1. Plano a plano, de la idea a la pantalla*. Madrid: Plot.
Siety, E. (2004). *El plano en el origen del cine*. Barcelona: Paidós.
Tirard, L. (2007). *Lecciones de cine*. Barcelona: Paidós.

LIBROS MUY RECOMENDABLES PARA AMPLIAR LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

- Camino, J. (1997). *El oficio del director de cine*. Madrid: Cátedra.
Gómez Tarín, F. J. (2011). *Elementos de narrativa audiovisual: Expresión y narración*. Santander: Shangrila.
González Monaj, R. (2006). *Manual para la realización de storyboards*. Valencia: UPV.
Hart, J. (2001). *La técnica del storyboard*. Madrid: IORTV.
Labarrère, A. (2009). *Atlas del cine*. Madrid: Akal.
Marner, St. J. (1976). *Cómo dirigir cine*. Madrid: Fundamentos.
Miralles, A. (2000). *La dirección de actores en cine*. Madrid: Cátedra.
Ortiz, A. y Piqueras, M. J. (2004). *La pintura en el cine*. Barcelona: Paidós.
Patmore, C. (2007). *Debutar en el cortometraje. Principios, práctica y técnicas: una guía estimulante para el aspirante a director*. Barcelona: Acanto.
Rea, P. W. y Irving, D. K. (2010). *Producción y dirección de cortometraje en cine y vídeo*. Barcelona: Omega.

Van Sijll, J. (2005). *Cinematic storytelling. The 100 most powerful conventions every filmmaker must know*. Studio City: Michael Wiese Productions.

VV.AA. (2004). *Cómo dirigir cine*. Madrid: 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. (1794). *La política de los autores*. Ayuso.

TIENDAS CON BIBLIOGRAFÍA CINEMATOGRAFICA

Librería Ocho y ½

Librería La Central

Casa del Libro

FNAC Callao

BIBLIOTECAS CON DOCUMENTACIÓN CINEMATOGRAFICA

Universidad Rey Juan Carlos, Campus de Móstoles

Academia de Cine

Reina Sofía

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

- 'Casablanca' (Michael Curtiz, 1942)
- '2001: Una odisea del espacio' (Stanley Kubrick, 1968)
- 'The Royal Tenenbaums' (Wes Anderson, 2001)
- 'El resplandor' (Stanley Kubrick, 1980)
- 'Centauros del desierto' (John Ford, 1956)
- 'Thelma & Louise' (Ridley Scott, 1991)
- 'Paris, Texas' (Win Wenders, 1984)
- 'Apocalypse Now' (Francis Ford Coppola, 1979)
- 'El bueno, el feo y el malo' (Sergio Leone, 1966)
- 'En busca del arca perdida' (Steven Spielberg, 1981)
- 'In the mood for love' (Wong Kar Wai, 2000)
- 'No es país para viejos' (Ethan Coen, Joel Coen, 2007)
- 'Some Like It Hot' (Billy Wilder, 1959)
- 'Cold War' (Pawel Pawlikowski, 2018)
- 'Metropolis' (Fritz Lang, 1926)
- 'El Padrino' (Francis Ford Coppola, 1972)
- 'Camino a la perdición' (Sam Mendes, 2002)
- 'Ciudadano Kane' (Orson Welles, 1941)
- 'Psicosis' (Alfred Hitchcock, 1960)
- 'Pulp Fiction' (Quentin Tarantino, 1994)
- 'Nader y Simin, una separación' (Asghar Farhadi, 2011)

- 'Hijos de los hombres' (Alfonso Cuarón, 2006)
- 'El arca rusa' (Aleksandr Sokúrov, 2002)
- 'Requiem por un sueño' (Darren Aronofsky, 2000)
- 'Kill Bill (Vol.1)' (Quentin Tarantino, 2003)
- 'El silencio de los corderos' (Jonathan Demme, 1991)
- 'Doctor Zhivago' (David Lean, 1965)
- 'Old Boy' (Park Chan-Wook, 2003)
- 'Reservoir Dogs' (Quentin Tarantino, 1992)
- 'Sed de mal' (Orson Welles, 1958)
- 'Lo que el viento se llevó' (Victor Fleming, 1939)
- 'Dogville' (Lars Von Trier, 2003)
- 'Ivan's Childhood' (Andréi Tarkovski, 1962)
- 'Vértigo' (Alfred Hitchcock, 1958)
- 'Rebecca' (Alfred Hitchcock, 1940)
- 'Lawrence de Arabia' (David Lean, 1972)
- 'Napoleón' (Abel Gance, 1927)
- 'Mommy' (Xavier Dolan, 2014)
- 'Delicatessen' (Jean-Pierre Jeunet, 1991)
- 'El renacido' (Alejandro González Iñárritu, 2015)
- 'Rosetta' (Jean-Pierre y Luc Dardenne, 1999)
- 'El cisne negro' (Darren Aronofsky, 2010)
- ' Fargo' (Joel y Ethan Coen, 1996)
- 'The Untouchables' (Brian de Palma, 1987)
- 'Carrie' (Brian de Palma, 1976)
- 'Funny Games' (Michael Haneke, 1997)
- 'Playtime' (Jacques Tati, 1967)
- 'Moonlight' (Barry Jenkins, 2016)
- 'Sunset Boulevard' (Billy Wilder, 1950)
- 'La ventana indiscreta' (A. Hitchcock, 1954)
- 'Taxi Driver' (Martin Scorsese, 1976)
- 'El sabor de las cerezas' (Abbas Kiarostami, 1997)
- 'Mamma Roma' (Pier Paolo Pasolini, 1962)
- 'L'année dernière à Marienbad' (Alain Resnais, 1961)
- 'Días del cielo' (Terrence Malick, 1978)
- 'Zodiac' (David Fincher, 2007)
- 'Joan D'arc' (C. T. Dreyer, 1920)
- 'City Lights' (Chaplin, 1931)
- 'A Streetcar Named Desire' (Elia Kazan, 1951)
- 'Roma Città Aperta' (R. Rossellini, 1945)
- 'Kynódonas' (Yorgos Lanthimos, 2009)

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 de hoja de cálculo y creación de documentos.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES