

Nebrija
Universidad

Grado en Comunicación Audiovisual

CAU109 ANÁLISIS FÍLMICO Y
NARRATIVA AUDIOVISUAL

Asignatura: CAU109 Análisis fílmico y narrativa audiovisual

Formación: Obligatoria

Créditos ECTS: 6

Curso: 4º

Semestre: 1º

Profesor/a: Dña. Marta González Caballero

Curso académico: 2011-2012

Grupo: 3CAPU 4CA 4ARCA 5PECA

1. REQUISITOS PREVIOS

Conocimientos básicos del lenguaje audiovisual.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Metodologías de análisis de los mensajes audiovisuales. Estudio de los procesos psicosociales, cognitivos y emocionales de la comunicación social en contextos específicos.

En la asignatura se estudiarán los conceptos y teorías de la narrativa audiovisual, apoyándose para ello en el visionado analítico de la obra cinematográfica de grandes guionistas y directores.

3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Competencias: ANÁLISIS FÍLMICO Y NARRATIVA AUDIOVISUAL

- Poseer el conocimiento de los procesos de elaboración, métodos y técnicas de análisis de los relatos audiovisuales, atendiendo a los diferentes condicionantes estéticos, culturales y sociopolíticos.
- Desarrollar una clara capacidad de análisis, crítica e interpretación de las estructuras, contenidos y estilos del medio cinematográfico.
- Establecer metodologías de análisis para dichos relatos, sabiendo identificar y aplicar los recursos, elementos y métodos narrativos que afectan a su construcción, y percibiendo críticamente las nuevas tendencias en la narrativa audiovisual.

- Estudiar obras audiovisuales, atendiendo a sus parámetros básicos de análisis, considerando los mensajes icónicos como textos y como producto de las condiciones sociopolíticas, culturales y estéticas de una época histórica determinada.
- Poseer, comprender y aplicar los conocimientos necesarios para la creación, elaboración y difusión de los mensajes publicitarios. Adquirir las habilidades necesarias para la toma de decisiones áreas de comunicación, y muy especialmente la publicitaria. Conocer los diferentes elementos que conforman el mundo de la publicidad y la comunicación comercial.

Resultados del aprendizaje

-Habilidad para utilizar correctamente la terminología profesional básica de la actividad de la comunicación, haber desarrollado una necesaria capacidad para entender el entorno y saber adaptarse al cambio, y por encima de todo una gran capacidad para trabajar en equipo de forma eficiente y eficaz, y para saber gestionar económicamente la actividad publicitaria dentro de las diferentes empresas de comunicación.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

Actividades formativas (ECTS)

- Clases de teoría: 15% (0,9 ECTS)
- Clases prácticas: 35% (2,1 ECTS)
- Trabajo personal del alumno: 30% (1.8 ECTS)
- Tutorías: 10% (0,6 ECTS)
- Evaluación: 10% (0,6 ECTS)

Metodología de enseñanza y aprendizaje

- Lección magistral y seminarios
- Talleres de discusión: análisis y debate
- Exposiciones orales y multimedia
- Visionados
- Trabajos personal tutorizado
- Autoevaluación de los resultados obtenidos

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. Convocatoria Ordinaria:

5.1.1. Asistencia y participación en clase:	10%
5.1.2. Actividades académicas dirigidas:	30%
5.1.3. Prueba Parcial:	10%
5.1.4. Prueba final:	50%

5.2. Convocatoria Extraordinaria:

La calificación final de la convocatoria extraordinaria se obtiene como la suma ponderada entre la nota del examen final extraordinario (suma de porcentajes del examen parcial y final) y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria (porcentaje de la convocatoria extraordinaria), siempre que la nota de la prueba extraordinaria se igual o superior al 5.

5.3 Restricciones:

El alumno que injustificadamente deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales, podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Para poder hacer la suma ponderada de las calificaciones anteriores, es necesario obtener al menos un cinco en el examen final correspondiente. El alumno con nota inferior se considerara suspenso.

El alumno ha de presentar de nuevo los trabajos si los suspendió en convocatoria ordinaria o si los aprobó pero desea superar la calificación anterior.

Advertencias sobre plagios

La Facultad de Ciencias de la Comunicación no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen.

En caso de detectarse este tipo de prácticas la sanción consistirá en el suspenso de la asignatura en la convocatoria correspondiente.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica (Obligatoria)

- BORDWELL, David. *El significado del film*. Paidós, Barcelona, 1995.
- MARZAL, Javier y GÓMEZ TARÍN, Fco. Javier. *Metodologías de análisis del film*. Edipo, Madrid, 2007
- AUMONT, Jacques y MARIE, Marcel. *Análisis del film*. Paidós, Barcelona, 1991.

Bibliografía de profundización

- ARNHEIM, Rudolf. *Arte y percepción visual*. Alianza, Madrid, 1979
- AUMONT, Jacques y otros. *Estética del cine*. Paidós, Barcelona, 1993.
- BARTHES, Roland. *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, voces, gestos*. Paidós, Barcelona, 1986.
- BETTETINI., Gianfranco. *La conversación audiovisual*. Cátedra, Madrid, 1986.
- BORDWELL, David. *La narración en el cine de ficción*. Paidós, Barcelona, 1996.
- BRENES, Carmen Sofía. *¿De qué tratan realmente las películas?* EIUNSA, Pamplona, 2001.
- CASSETTI, Francesco y DI CHIO, Federico. *Como analizar un film*. Paidós. Barcelona, 2007.
- COSTA, Antonio. *Saber ver el cine*. Paidós. Barcelona, 1988.
- DONDIS, A. *La sintaxis de la imagen*. G. Gili, Barcelona, 1976
- FIELD, Syd, *El libro del guión*, Plot, Madrid, 1994.
- GARCÍA SERRANO, Federico. *Evolución del lenguaje televisivo*. Cuadernos de la Filmoteca de Valencia. 1994.
- GOMBRICH, Ernts.A. *La imagen y el ojo*. Alianza Editorial, Madrid, 1987.
- MELGAR, Luis Tomás. *El libro del guión*. De la premisa a la copia para el director. Escivi, San Sebastián, 2007.
- PÉREZ CARREÑO, Francisca. *Los placeres del parecido. Icono y representación*. Visor, Madrid, 1988.
- THIBAUT-LAULAN, Anne Marie. *La imagen en la sociedad contemporánea*. Fundamentos, Madrid, 1976.
- VILCHES, Lorenzo. *La lectura de la imagen*. Paidós, Barcelona, 1990.
- ZUNZUNEGUI, Santos. *Pensar la imagen*. Cátedra, Madrid, 1992.

Filmografía esencial de trabajo

- *Adaptation*. Spike Jonze. 2002
- *Alien, el octavo pasajero*. Ridley Scott. 1979.
- *Big Fish*. Tim Burton. 2003
- *Blade Runner*. Ridley Scott. 1982
- *Cadena Perptua*. Frank Darabont. 1994.
- *Cantando bajo la lluvia*. Stanley Donnen/Gene Kelly. 1952
- *Centauros del desierto*. John Ford. 1956.
- *Crash!* Paul Haggis. 2004
- *El acorazado Potemkim*. Sergei M. Eisenstein. 1925.
- *El apartamento*. Billy Wilder, 1960
- *El padrino I y II*. Francis Ford Coppola. 1972 y 1974.
- *El resplandor*. Stanley Kubrick. 1980.

- *El silencio de los corderos*. Jonathan Demme. 1991
- *Encadenados*. Alfred Hitchcock. 1946
- *Hable con ella*. Pedro Almodóvar. 2002
- *Hirosima, mon amour*. Jean Luc Godard. 1959.
- *Juego de lágrimas*. Neil Jordan. 1992
- *Los otros*. Alejandro Amenábar. 2001
- *Misterioso asesinato en Manhattan*. Woody Allen. 1993.
- *Mistic River*. Clint Eastwood. 2003
- *Moulin Rouge*. Baz Luhrmann. 2001.
- *Perdición*. Billy Wilder. 1944.
- *Pulp Fiction*. Quentin Tarantino. 1994.
- *Sed de mal*. Orson Welles. 1958.
- *Thelma & Louise*. Ridley Scot. 1991
- *Vértigo*. Alfred Hitchcock. 1958.

7. BREVE CURRÍCULUM DEL PROFESOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, y Diplomada en Estudios Avanzados. Profesora Universitaria desde 1998, ha realizado su labor docente en Universidades públicas y privadas y en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM). Ha trabajado como operadora de cámara en el Congreso de los Diputados y posteriormente pasó a los Servicios informativos de TVE como operadora de cámara y editora de noticias en la sección de Nacional. Ha desarrollado gran parte de su experiencia profesional en el ámbito de la producción audiovisual para “M&m producciones”, realizando piezas publicitarias, videoclips y proyectos multimedia. Desde hace dos años, participa como asesora de contenidos y producción audiovisual con el estudio de diseño “Creartelia Comunicación”, y ha realizado colaboraciones para *Editorial Scriptum* y para *JC Libros de cine*. Acaba de firmar el capítulo “La vida por delante, o el caminar del cine español de los 50 en la mirada de Fernando Fernán Gómez”, dentro del libro *Detener el tiempo*, de la Editorial FIEC.

Actualmente es la Coordinadora académica del Grado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Nebrija.

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

Edificio Zamora Vicente. Previa petición de hora al profesor al finalizar la clase o en la Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Email: mgonzale@nebrija.es

Tutorías: consultar el horario de tutorías en el tablón de anuncios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

GRADO: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
ASIGNATURA: ANÁLISIS FÍLMICO Y NARRATIVA AUDIOVISUAL
CURSO: 4º
SEMESTRE: 1º
CRÉDITOS ECTS: 6

Semana	Sesión	Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua	Estudio individual y trabajos prácticos	H.Pre senci ales	Horas/Sem. Estudio/ Trabajo 7 h como media
1	1	Presentación personal y profesional. Introducción a la asignatura. Metodología		1.5	0
1	2	Teoría: Concepto de obra audiovisual Concepto de narrativa: tipos Concepto de análisis fílmico Práctica: Visionado de ejemplos.	- Estudio de los conceptos explicados en clase	1.5	2 horas de estudio
2	3- 4	Teoría: Concepto de representación Comprensión e interpretación en el ámbito de la obra cinematográfica: • Crítica Análisis Práctica: Análisis aplicado. Visionado y análisis de ejemplos.	- Estudio de los conceptos explicados en clase	3.0	2 hora de estudio 2 horas de trabajo personal
3	5-6	Teoría: Doctrinas interpretativas: tipologías y modelos de análisis de obras cinematográficas. Práctica: Modelos y esquemas de análisis.	- Estudio de los conceptos explicados en clase - Trabajo práctico del alumno: • Realizar una crítica cinematográfica de una película "clásica". • Realizar una crítica cinematográfica de una película de estreno. Realizar una ficha filmográfica de una película de la videoteca.	3.0	3 horas de estudio 5 horas de trabajo personal
4	7-8-9	Práctica: Análisis de la imagen o cómo desmenuzar una película. Códigos y signos narrativos. 1. Movimientos de cámara. 2. Continuidad 3. Ritmo de la narración y ritmo de las imágenes: montaje 4. Transiciones 5. Elementos del campo sonoro: Entre lo percibido y lo sugerido. Práctica: Análisis aplicado. Visionado y análisis de ejemplos.	- Estudio de los conceptos explicados en clase - Trabajo práctico del alumno: • Visionado de obras recomendadas. • Visionado analítico de fragmentos y/o secuencias. • Análisis formal y estilístico de una película elegir del listado facilitado por el profesor.	4.5	10 horas de estudio 14.5 horas de trabajo personal
5	10 -11	Teoría: El punto de vista: - Formas de la mirada y recorridos. - Autor, narrador, narratario y espectador. Práctica: Análisis de fragmentos de películas	- Estudio de los conceptos explicados en clase	3.0	2 horas de estudio 3 horas de trabajo personal
6	12	Teoría: Narrativa o el guión como base: • Técnicas, recursos y diseños narrativos Práctica: Análisis aplicado. Visionado y análisis de ejemplos.	- Estudio de los conceptos explicados en clase - Trabajo práctico del alumno: • Análisis formal y estilístico de una película a elegir del listado facilitado por el profesor (Continuación) • Lectura y comentario de los materiales entregados en clase.	1.5	4 horas de estudio 7 horas de trabajo personal

6	13-14	El cine es estructura: elementos y materiales narrativos que afectan a la estructura. - Los personajes - Las acciones vs los sucesos - Las transformaciones		3.0	
7	15- 16	Teoría: La importancia del significado: El significado explícito. El significado implícito Los significados reprimidos o sintomáticos. • Práctica: Visionado y análisis de ejemplos.	- Estudio de los conceptos explicados en clase	3.0	2.5 horas de estudio 4 horas de trabajo personal
8	17 - 18	Teoría: El planteamiento psicoanalítico Los elementos retóricos y simbólicos. Práctica: Visionado y análisis de ejemplos.	- Estudio de los conceptos explicados en clase Trabajo práctico del alumno: • Análisis formal y estilístico de una película a elegir del listado facilitado por el profesor (Continuación)	3.0	5 horas de estudio 3 horas de trabajo personal
8/9	19 -20	Teoría: La forma fílmica: La forma importa. Relación entre contenido y forma. Expectativas y significados. Práctica: Análisis aplicado. Visionado y análisis de ejemplos.		3.0	
9/10	21 - 22	Teoría: El juego de los saberes: <i>Conocer</i> no es lo mismo que <i>saber</i> . Práctica: Visionado y análisis de ejemplos.		3.0	
10/11	23- 24 25	Teoría: Criterios de valoración de obras cinematográficas: Discusión. Principios reguladores de la forma fílmica: - Función - Similitud o repetición - Diferencia o variación - Desarrollo - Unidad	- Estudio de los conceptos explicados en clase - Trabajo práctico del alumno: • Ejemplos (5) de distintos “estilos” cinematográficos. • Lectura y comentario de los materiales entregados en clase.	4.5	4 horas de estudio 5 horas de trabajo personal
12	26	Teoría: La cuestión del <i>estilo</i> Práctica: Visionado y análisis de ejemplos.		1.5	
12	27	Teoría: El cine como arte, o no. El cine es arte El cine imita al arte El cine no es arte	- Estudio de los conceptos explicados en clase	1.5	3.5 horas de estudio
13	28 -29	Teoría: Aprendiendo a ver: huída de las fórmulas. • Mirar no es ver • Oír no es escuchar • Hacer hablar al filme. • La validez del resultado analítico: “analizando nuestro análisis” Práctica: Visionado y análisis de ejemplos.	- Estudio de los conceptos explicados en clase - Trabajo práctico del alumno: • Lectura y comentario de los materiales entregados en clase.	3.0	2.5 horas de estudio 3 horas de trabajo personal
		Evaluación Final Ordinaria		3	
		Evaluación Final Extraordinaria		3	
		Tutorías		9	
				55.5 + 94.5 =	150 horas