

Narrativa Audiovisual

Grado en Diseño
Digital y multimedia
2018-19

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Narrativa Audiovisual / *Audiovisual Narrative*

Titulación: Grado en Diseño digital y multimedia

Curso Académico: 2018-19

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Marta González Caballero

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1.1 Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad y a la resolución de problemas específicos del área de conocimiento de las Ciencias Sociales, especialmente en el ámbito del diseño visual y la creación de contenidos digitales.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis.
- Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en los procesos de diseño visual y creación de contenidos digitales.
- Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los códigos de buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las especiales necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos de diseño visual y creación de contenidos digitales.
- Aplicar técnicas innovadoras y dinámicas de la gestión de trabajo, de proyectos y de equipos.

- Resolver problemas que surgen en la construcción de contenidos digitales y en el desarrollo de procesos comunicativos y creativos.
- Desarrollar aptitudes personales y capacidades necesarias en el sector de la creación de diseño visual y contenidos digitales y la empresa para la incorporación al mercado laboral, aumentando la madurez y adaptación para posteriores periodos de aprendizaje.
- Conocer y comprender los conceptos básicos del ámbito del diseño visual, comunicación, empresa, derecho, informática, historia, economía e idioma moderno como materias que influyen e interactúan con la creación de contenidos digitales.
- Conocer y aplicar los fundamentos del lenguaje audiovisual en la realización y análisis de productos audiovisuales.

1.2 Resultados de aprendizaje

Conocer los aspectos claves del lenguaje audiovisual que interactúan en la construcción de narrativas audiovisuales.

2. CONTENIDOS

2.1 Requisitos previos

Ninguno.

2.2 Breve descripción de los contenidos

Estudio de la gramática audiovisual, desde la terminología hasta el conocimiento de los aspectos técnicos que conforman el lenguaje de la imagen y el sonido: planos y movimientos, encuadres y composiciones, continuidad visual, variables de espacio y tiempo, sonido y análisis audiovisual.

Discussion of audiovisual grammar, from terminology to knowledge of the technical aspects making up the language of image and sound: shots and movements, frames and compositions, visual continuity, space and time variables, sound, and audiovisual analysis.

2.3 Contenido detallado

Presentación de la asignatura.

Explicación de la Guía Docente. Metodología.

Conceptos básicos de Narrativa y Lenguaje Audiovisual.

Narrativa Audiovisual y Lenguaje Audiovisual: la terminología básica.

El sonido audiovisual.

La naturaleza narrativa del sonido.

Elementos y tipos.

El espacio narrativo

Dimensión espacial de los planos

Tipos de planos.

Composición y encuadre, angulación.

El tiempo narrativo

Concepto de tiempo narrativo

Espacio y tiempo narrativo: La continuidad o *raccord*

Continuidad visual: Ejes de acción.

Narratología

La narración y los narradores.

Tipos de narradores.

Conceptos de Narrativa Audiovisual

Narrativa audiovisual: Tipologías
Elementos básicos de construcción
La estructura narrativa

Códigos sintácticos

Del *storyboard* al montaje final.
El montaje como necesidad.
Intersecciones de sentido:
 Las transiciones.
 La banda sonora.
El montaje final: todo cobra sentido

2.4 Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de estas actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares.

Las actividades académicas dirigidas, que supondrán un 20% de la evaluación final, consistirán en:

- **Actividad Dirigida 1 (AAD1):** Portafolio de ejercicios prácticos de la asignatura (Actividad individual)
- **Actividad Dirigida 2 (AAD2):** Entrevista. Práctica de plano - contraplano.
- **Actividad Dirigida 3 (AAD3):** Grabación utilizando la tipología de planos.
- **Actividad Dirigida 4 (AAD4):** Pieza audiovisual que aunará los contenidos de aprendizaje adquiridos de la asignatura.

Actividad FINAL: Cortometraje, video-clip, reportaje o documental (Trabajo en grupo). Esta actividad formará parte de la nota del EXAMEN FINAL, junto con la prueba escrita de contenidos, con la que hará media. Los porcentajes de calificación de ambas partes del examen final serán:

- Actividad Práctica 40%
- Examen Teórico 60%

Para poder realizarse la media ponderada de ambos ejercicios, será necesario haber aprobado el Examen Teórico.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1 Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2 Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	30%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	30%
Examen final o trabajo final presencial	60%

3.3 Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar la calificación obtenida.

Asistencia

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.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4 Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija 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. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas se considerará falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Castillo, José María. (1997). *Elementos del Lenguaje Audiovisual*. Madrid: IORTV.
- Díez, E. (2014). *Narrativa fílmica: escribir la pantalla*. Madrid: Fundamentos.
- Fernández, F. y Martínez, J. (1999). *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Barcelona: Paidós.

Bibliografía recomendada

- Aumont, J. y otros. (1993). *Estética del cine*. Barcelona: Paidós.
- Aumont, J. (1993). *Análisis del film*. Barcelona: Paidós.
- Barthes, R. (1986). *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, voces, gestos*. Barcelona: Paidós.
- Bermejo, J. (2005). *Narrativa audiovisual: investigación y aplicaciones*. Madrid: Pirámide
- Bordwell, David. (1986). *La narración en el cine de ficción*. Barcelona: Paidós.
- Dondis, A. (1976). *La sintaxis de la imagen*. Barcelona: G. Gili.
- García, F. (2006). *Narrativa audiovisual: televisiva, fílmica, radiofónica, hipermedia y publicitaria*. Madrid: Ediciones del Laberinto.
- García, J. (1993). *Narrativa audiovisual*. Madrid: Cátedra.
- Marcos, M. (2009). *Elementos estéticos del cine*. Madrid: Fragua.
- Martin, M. (1990). *El lenguaje del cine*. Barcelona: Gedisa
- Palazón, A. (1998). *Lenguaje audiovisual*. Madrid: Acento.
- Rodríguez, A. (1998) *La dimensión sonora del Lenguaje Audiovisual*. Editorial Paidós.
- Tubau, D. (2014). *Las paradojas del guionista*. Madrid: Alba editorial.
- Vilches, L. (1995) *La lectura de la Imagen*. Paidós.
- Villafañe, J. y Mínguez, N. (1996) *Principios de Teoría General de la Imagen*. Madrid: Pirámide.
- Zunzunegui, S. (1992) *Pensar la imagen*. Madrid: Cátedra.

Otros recursos

Visionados y lecturas online

- **Largometrajes**
 - *Adaptation*. Spike Jonze, 2002
 - *Alien, el octavo pasajero* Ridley Scott. 1979
 - *Cadena Perpetua*. Frank Darabont, 1994
 - *Cantando bajo la lluvia*. Stanley Donnen/Gene Kelly, 1952
 - *El acorazado Potemkin*. Sergei M. Eisenstein. 1925
 - *El apartamento*. Billy Wilder, 1960
 - *El padrino I*. Francis Ford Coppola, 1972
 - *El show de Truman*. Peter Weir, 1998
 - *El silencio de los corderos*. Jonathan Demme. 1991
 - *Hable con ella*. Pedro Almodóvar. 2002
 - *Los otros*. Alejandro Amenábar. 2001
 - *Misterioso asesinato en Manhattan*. Woody Allen. 1993
 - *Moulin Rouge*. Baz Luhrmann, 2001
 - *Psicosis*. Alfred Hitchcock, 1960.
 - *Pulp Fiction*. Quentin Tarantino, 1994
 - *Thelma & Louise*. Ridley Scot, 1991
 - *Toy Story 1*. Lee Unkrich, 1995
 - *Vértigo*. Alfred Hitchcock, 1958
- **Cortometrajes**
 - *7:35 de la mañana*. Nacho Vigalondo, 2004

- *Allanamiento de morada*. Mateo Gil, 1998
- *Cosas de chicos*. Aldara Filgueiras, 2017
- *El viaje*. Alberto Utrera, 2007
- *Éramos pocos*. Borja Cobeaga, 2005
- *Mi padre no me quiere*. Javier Lucas y Oskar Ramos, 2006
- *Sheeple*. Alejandro Pérez, 2009
- *Tengo algo que deciros*. Joaquín López-Bailo, 2017
- *Un cortometraje de Alejandro Pérez*. Alejandro Pérez, 2008

- **Lecturas/ Blogs**

- Revista Yorokobu: <http://www.yorokobu.es/>
- Revista Cultura inquieta: <http://culturainquieta.com/es/>
- Revista Jot Down: <http://www.jotdown.es/>
- Revista The Cult: <http://www.thecult.es/>
- Revista Fotogramas: <http://www.fotogramas.es/>
- Revista Cinemania: <http://cinemania.elmundo.es//>
- <http://www.lashorasperdidas.com/>
- <http://www.cinecritico.net/>
- <https://bloguionistas.wordpress.com/>
- <http://www.elblogdecineespanol.com/>
- <http://www.elantepenultimomohicano.com/>
- <http://www.cinefagos.es/>
- <http://wordpress.danieltubau.com/cine-y-guion-todas-las-entradas/>
- <http://cineporamoralarte.blogspot.com>
- <http://tuvequecorrer.wordpress.com>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Marta González Caballero
Departamento	Bellas Artes
Titulación académica	Doctora y licenciada en Ciencias de la Comunicación
Área especialización	Narrativa. Narrativa audiovisual. Guion.
Correo electrónico de la Universidad Nebrija	mgonzale@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa.
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora p or email.

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y Diplomada en estudios avanzados en la misma Universidad.</p> <p>Desde 1995 ha colaborado en producciones cinematográficas primero adscrita al área de Dirección y posteriormente en Producción. A lo largo de 1996 y 1998 trabaja en la Televisión del Congreso de los Diputados y en Televisión Española, en el área de Informativos fin de semana. Entre 1998 y 2002 obtiene una Beca de Colaboración Honorífica en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II de la Facultad de Ciencias de la Información (UCM), para impartir docencia universitaria. Desde entonces ha colaborado con distintas universidades y centros de formación en el área del Cine y la televisión, tales como el IMAF, la ECAM y, desde 2001, en la Universidad Antonio de Nebrija. Actualmente trabaja como Audiovisual Manager para el estudio de diseño Dynarange.</p> <p>Investigación del profesor aplicada a la asignatura</p> <p>Ponencias en Congresos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2012 (junio) – Jornadas Internacionales Fotogramas de Posguerra. Madrid. “La mujer sensual en el cine de los 40 – 50. ¿Un modelo a imitar?”. Jornadas celebradas en la Cineteca de Madrid, dentro de la Exposición “La democratización del ocio: Fotogramas y el cine de los 40-60 en España”. (www.fotogramasdeposguerra.com) - 2015 (marzo) – Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. “Bond girls: Diosas con licencia para perder” dentro del programa del VI Congreso Internacional de análisis textual “Las Diosas”. Asociación Trama&Fondo. Publicado en Revista de cultura, nº 39, segundo semestre de 2015. ISSN 1137-4802, pp.147-158. - 2015 (27 de octubre) – Universidad Pontificia Católica de Quito (Ecuador). “Narrativa moderna y cine clásico: el conflicto latente como elemento catalizador de la diégesis”. I Congreso Internacional de Narrativa y nuevas tendencias audiovisuales. <p>Premios literarios:</p> <p>I Premio Relato breve del Certamen “Alonso Zamora Vicente”, 2014. Phaistos era mujer / Marta González Caballero. [Marta Genís, y Rafael Jiménez, coordinadores del Certamen Literario de Relato Breve Alonso Zamora Vicente]. Editorial: Servicio de Publicaciones, Universidad Antonio de Nebrija, D.L. 2014. En consulta en Biblioteca (texto impreso), en OPAC (texto en línea en PDF)</p> <p>Libros/ capítulos de libro:</p> <p>Detener el tiempo/ Marta Genís Pedra, y Rafael J. Pascual, coordinadores. (2011). Capítulo: "La vida por delante, o el caminar del cine español de los cincuenta en la mirada de Fernando Fernán-Gómez". Madrid: FIEC. En consulta en Biblioteca (texto impreso).</p>
---	---

	<p><i>Dirección de Trabajos Fin de Máster y Trabajos Fin de Grado relacionados con la materia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un sueño lúcido: la utilización del análisis del film en la construcción de un guion cinematográfico / Guilherme Campos Costa; (2009). TFM. En consulta en Biblioteca (texto impreso). - Las parafilias sexuales en el cine de Buñuel y Almodóvar: análisis semiótico y narrativo / Jennifer Decamps Contreras; (2009). TFM. En consulta en Biblioteca (texto impreso). - La construcción del fuera de campo en el filme Los Otros: un análisis textual y formal de la obra de Alejandro Amenábar / Lourdes García López; (2010). TFM. Consulta en Biblioteca. - El drama como comedia en el cine de Billy Wilder: una aproximación al uso trascendente del humor en "Con faldas y a lo loco", "El apartamento" e "Irma la dulce" / Ramón Iriondo López; (2012) TFG. Consulta en Biblioteca (texto impreso), en OPAC (texto en línea en PDF). - El psicoanálisis de Freud reflejado en las obras de Stanley Kubrick / Felipe Koritar García; (2009). TFM. En consulta en Biblioteca (texto impreso). - La dirección de actores de Almodóvar como un elemento de la escena en su última etapa como director / Elena Martínez Santos; (2012). TFG. Consulta en Biblioteca (texto impreso), en OPAC (texto en línea en PDF). - Análisis de la serie Buffy, Cazavampiros: el personaje femenino y su modelo de representación / Silvia Miguélez Blazquez; (2009). TFM. Consulta en Biblioteca (texto impreso). - Una aproximación a los psicópatas en el cine: Norman Bates y Hannibal Lecter / Aldara Pereira Rodríguez; (2014). TFG. Consulta en Biblioteca (texto impreso), en OPAC (texto en línea en PDF). - Madrastras y malvadas: los estereotipos femeninos en el cine de Walt Disney / Alicia Martínez Gallardo; (2016). TFG. Consulta en Biblioteca (texto impreso), en OPAC (texto en línea en PDF). <p><i>Actividad escritora:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Autora del blog temático en cine y medios audiovisuales "Por amor al séptimo arte": http://cineporamorarte.blogspot.com.es/ - Autora del blog creativo "tuvequecorrer": https://tuvequecorrer.wordpress.com/
--	--