

CURSO ACADEMICO: 2007-2008

LICENCIATURA: Comunicación Audiovisual

CURSO: 2º

Código: 20767

Asignatura: Dramaturgia Audiovisual

Tipo de asignatura: Obligatoria

Nº de créditos: 5

Profesorado: Laia Sánchez. La asignatura se impartirá en catalán

Semestre: Segundo

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:

Se pretende realizar un recorrido por los conceptos que conforman la dramaturgia audiovisual y al mismo tiempo acercarlos a la práctica audiovisual. De este modo se quiere reforzar el carácter teórico con una aplicación práctica de la teoría de esta asignatura.

Los alumnos consolidaran una red teórica que les permita acercarse a las producciones audiovisuales des de un punto de vista crítico y analítico pero también aprenderán a aplicar los conceptos teóricos adquiridos, así como el dominio de las estructuras narrativas, en la ideación, diseño y producción de un ensayo audiovisual.

Se propone que el trabajo en el aula sea dinámico y activo por parte de los alumnos. Para conseguirlo, se utilizará el Campus virtual para dotar a los alumnos de la base teórica de manera que no sea necesario tomar apuntes. De esta forma se quiere conseguir que las clases se basen en la participación de los alumnos que deberán realizar presentaciones sobre aspectos teóricos y intervenir en debates sobre las lecturas y actividades propuestas. Con este enfoque se pretende reforzar la capacidad de exponer proyectos y la capacidad de síntesis de conceptos de los alumnos.

TEMARIO:

Narración /mostración

- o Propuestas narratológicas.
- o Genette y *Figuras III*. Tiempo, modo y voz
- o Conceptos básicos: historia, relato, discurso
- o La dinámica narrativa; cadenas causales
- o Estructuras narrativas: secuencia, escena, puntos de giro
- o Cuadro actancial

• **Enunciación filmica**

- o Autor implícito - autor real
- o Narrador - narratario
- o Focalización
- o Ocularización - auricularización

• **Mecanismos discursivos en cine**

- o La imagen dinámica
- o MRP vs MRI
- o De la mostración (*showing*) a la narración (*telling*)
- o Construcción d'un lenguaje filmico
- o Elementos del discurso:
 - Enunciación
 - Espacio
 - Tiempo
 - Campo-fuera de campo
 - El montaje cinematográfico

• **Tipologías narrativas**

- o La era de los estudios de Hollywood
- o Géneros, tipologías, tipos y estereotipos
- o Ficción y no ficción. Tipologías documentales.
- o Modelos espectaculares y de entretenimiento en televisión

• **Noves formes narrativas:**

- o Documental y vanguardia: ensayo cinematográfico, Vanguardias y cine experimental,.documental autobiográfico, falso documental
- o El sonido de la velocidad
- o VJ's
- o NARRACIÓN NO LINEAL-HIPERTEXTO Y LABERINTOS DE LA IMATGEN POSMODERNA

• **El análisis audiovisual**

- o Modos y modelos
- o Metodología
- o El découpage - recursos expresivos
- o Forma -contenido
- o La interpretación

BIBLIOGRAFÍA

BÁSICA:

- AUMONT, JACQUES, BERGALA, A., MARIE, M., VERNET, M., *Estética del cine. Espacio filmico, montaje, narración, lenguaje*, Barcelona, Paidós, 1993.
- BORDVELL, D. i THOMPSON, K. "El arte cinematográfico", Barcelona, Ed. Paidós, 1995
- BORDVELL, D. i THOMPSON, K; "La narración en el cine de ficción", Barcelona, Ed. Paidós 1996
- CASETTI, F; "El film y su espectador", Madrid, Ed. Cátedra, 1989
- CASETTI, F; "Cómo analizar un film", Barcelona, Ed. Paidós, 1994
- CHATMAN, SEYMOUR, *Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine*, Madrid, Taurus, 1990.
- FIELD, SYD, *El libro del guión*, Madrid, Plot, 1995.
- GARCÍA JIMÉNEZ, JESÚS, *Narrativa audiovisual*, Madrid, Cátedra, 2003 [Tercera edición, la primera es de 1994].
- GAUDREAU, ANDRÉ Y JOST, FRANÇOIS, *El relato cinematográfico*, Barcelona, Paidós, 1995.
- GENETTE, GÉRARD, *Figuras III*, Barcelona, Lumen, 1989.
- JAMES, HENRY, *El futuro de la novela*, Madrid, Taurus, 1975.
- LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS, *Discurso. Figura*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979.
- OLEZA SIMÓ, JUAN Y RENARD, SANTIAGO, "La modalización del discurso narrativo", en *Teoría Semiótica. Lenguajes y textos hispánicos*, Madrid, C.S.I.C., 1983
- ONAINDIA, MARIO, *El guión clásico de Hollywood*, Barcelona, Paidós, 1996.
- PROPP, VLADIMIR, *Morfología del cuento*, Madrid, Fundamentos, 1974.
- PROSPER RIBES, JOSÉ, *El punto de vista en la narrativa cinematográfica*, Fundación Universitaria San Pablo Ceu, Valencia, 1991.

LECTURES RECOMANADES SEMINARIS DE NOVES NARRATIVES:

- Eds. CASIMIRO TORREIRO Y JOSETXO CERDÁN; Documental y vanguardia. Ed. Catedra. 2005
Coords. Pablo Polite i Sergi Sánchez; El sonido de la velocidad: Cine y música electronica. Ed. Alpha Decay. 2005
- TARKOVSKI, A; "Esculpir en el tiempo" Ed. Rialp, Madrid. 2000
Selección de artículos y apuntes digitales
- TRUFFAUT, F; "El cine según Hitchcock" Ed. Alianza. 1974

COMPLEMENTARIA:

- BARTHES, ROLAND, "Introduction à l'analyse structurale des récits", en *Communications* núm. 8: *L'analyse structurale du récit*, Paris, Éditions du Seuil, 1981
- BOOTH, WAYNE C., *La retórica de la ficción*, Barcelona, Antonio Bosch, 1978.
- BRANIGAN, EDWARD, *Narrative comprehension and Film*, New York, Routledge, 1992.
- BREMOND, CLAUDE, "La logique des possibles narratifs", en *Communications* núm. 8: *L'analyse structurale du récit*, Paris, Éditions du Seuil, 1981.
- ECO, UMBERTO, *Lector in Fabula*, Madrid, Lumen, 1987.
- FRIEDMAN, NORMAN, "Point of view in Fiction", *PMLA*, 1955, reproducido en STEVICK (COMP.), *The Theory of The Novel*, New York, The Free Press, 1967
- GARDIES, ANDRÉ, *L'espace au cinéma*, Paris, Meridiens Klincksieck, 1993b.
- GARDIES, ANDRÉ, *Le récit filmique*, Paris, Hachette, 1993
- GAUDREAU, ANDRÉ, *Du littéraire au filmique. Système du récit*, Paris, Meridiens Klincksieck, 1988.
- GENETTE, GÉRARD., *Nouveau discours du récit*, Paris, Seuil, 1983.
- GREIMAS, A.J., "Éléments pour une théorie de l'interprétation du récit mythique", en *Communications* núm. 8: *L'analyse structurale du récit*, Paris, Éditions du Seuil, 1981.
- JOST, FRANÇOIS, "Discours cinématographique, narration: deux façons d'envisager l'problème de l'énonciation" en AUMONT, JACQUES Y LEUTRAT, JEAN-LOUIS, COMPS., *Théorie du film*, Paris, Albatros, 1980.
- LUBBOCK, PERCY, *The Craft of Fiction*, Nueva York, Viking, 1962
- POUILLON, JEAN, *Temps et Roman*, Paris, Gallimard, 1946.
- PRINCE, GERALD, *Narratology: The Form and Function of Narrative*, Berlin, Mouton, 1982

METODOLOGÍA DOCENTE: TEORÍA

FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE:

- Les bases teóricas se encontrarán en el Campus Virtual
- Las lecturas y artículos recomendados se dejarán en la fotocopistería.

09.00 a 10.30 h.	PRIMERA PARTE: PRESENTACIONES DE LOS ALUMNOS (SEGÚN UN CALENDARIO PACTADO) SOBRE LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA DRAMATURGIA AUDIOVISUAL.
10.30 a 11.30 h.	SELECCIÓN DE OBRAS QUE ILUSTREN LAS NUEVAS FORMAS NARRATIVAS QUE SERÁN ANALIZADAS Y CONTEXTUALIZADAS EN CLASE.
11.30 a 12.00 h.	SE ABRIRÁ UN DEBATE SOBRE LAS NUEVAS FORMAS NARRATIVAS ANALIZADAS ASÍ COMO DE LAS LECTURAS RECOMENDADAS.

PRÁCTICAS:

1-REGISTRO DE LAS CLASES

Cada clase será registrada; 4 Cámaras: a,b,c,d

Los cámaras a, b, grabaran la primera parte de la clase que constará en la presentación de conceptos por parte de 9 alumnos de forma individual.

Los cámaras b y c grabaran la segunda parte de la clase dedicada a las nuevas formas narrativas.

2-PRESENTACIONES DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA DRAMATÚRGIA AUDIOVISUAL

3-IDEACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE UN ENSAYO AUDIOVISUAL

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

OPCIÓN A: Participativa

6. Cada alumno deberá resumir y presentar los conceptos de un capítulo – documento que encontrará en el Campus Virtual a toda la clase correspondiente. Los encargados

- de resumir los capítulos colgarán los resúmenes en el campus virtual de la asignatura. *De este modo obtendrán un 10% de la nota final.*
7. Deberán escoger una secuencia que ilustre los conceptos que explicaran. Los alumnos presentaran una secuencia y conducirán el análisis conceptual para todo el grupo. *De este modo obtendrán un 10% de la nota final.*
 8. Los apuntes generales de la asignatura creados de forma colectiva se podrán consultar en el **examen teórico- práctico** (1h) en el cual se trata de analizar una secuencia demostrando que se han adquirido los conceptos teóricos y la capacidad de análisis. *De este modo obtendrán un 15% de la nota final.*
 9. Participación en los debates y las actividades propuestas en clase. *De este modo obtendrán un 15% de la nota final.*
 10. Realizar un pequeño **ensayo audiovisual** en grupos (2-4 personas) sobre uno de los temas o conceptos propuestos. Se trata de realizar una selección de escenas de diferentes películas con las cuales ilustrar una reflexión teórica con la que construir un discurso (voz en off- subtítulos - títulos) al que darán forma a través de un montaje que será un capítulo de una obra colectiva. Deberán realizar un proyecto que sea aprobado por la profesora con las reflexiones teóricas, las citas y la escaleta de montaje. *De este modo obtendrán un 50% de la nota final.*

OPCIÓ B: No participativa

3. Realizar un trabajo de análisis filmica de una película previamente pactada con la profesora. *De este modo obtendrán un 50% de la nota final.*
4. Presentarse a un examen teórico en el que entrará toda la bibliografía obligatoria (libros recomendados y archivos disponibles en el Campus virtual) así como las lecturas recomendadas. El examen tendrá una parte conceptual (1'30h) y una parte de análisis práctico (1h). *De este modo obtendrán un 50% de la nota final.*

OTRAS CUESTIONES

TEMAS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL ENSAYO AUDIOVISUAL:

Los inicios de la imagen cinematográfica

31. MRP- Melies - lumiere
32. Griffith- Dickens -MRI
33. El montaje de Einseistein

Géneros: Estructuras y arquetipos

34. - Western: John Ford,
35. -Melodrama
36. -Comedia
37. -Musical
38. -Cómico
39. -Gángster
40. -Ciencia ficción

Post-géneros:

41. Hibridaciones

MRM

42. Nuevos cines

MR Vanguardias

43. -Música y cine
44. cine experimental
45. Surrealismo

VISIONES CINEMATOGRÀFICAS

- 46. Suspense: Alfred Hitchcock
- 47. Orson Welles
- 48. Los actores: Bresson vs Cassavettes
- 49. Renoir
- 50. El tiempo: Tarvkoski, Berman, Resnais, Berman
- 51. El rostro: Dreyer

AUTORES POSMODERNOS:

- 52. La violencia; Haneke, scorsese, kitano
- 53. Ensayo: Godard, Kris marker, Agnés Varda
- 54. Kirostami
- 55. Visiones mentales: David Linch, Resnais, Gondry
- 56. Los personajes: Aki Kaurimaki
- 57. El cuerpo cinematográfico: Cronemberg, Fasbinder,
- 58. Neobarroco- Peter Greenaway
- 59. Derivas- Gus van Sant,
- 60. Cine oriental