

CURS ACADÈMIC: 2008-2009

LLICENCIATURA: Comunicació Audiovisual

CURS: 2on

Codi:	20767
Assignatura:	Dramatúrgia Audiovisual
Tipus d'assignatura:	Obligatòria
Nº de crèdits:	5
Professorat:	Laia Sánchez, Grup 04, Català
Quatrimestre:	Segon

OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA:

L'assignatura pretén dur a terme un recorregut pels conceptes que conformen la dramatúrgia tot apropant-los a la pràctica de la creació audiovisual tot reforçant aquesta doble vessant teòrico-pràctica.

Els alumnes consolidaran una xarxa teòrica que els permeti apropar-se a les produccions audiovisuals des d'un punt de vista crític però també aprendran a aplicar els conceptes teòrics adquirits i el domini de les estructures narratives en la ideació, disseny i producció d'un assaig audiovisual.

També es proposa que el treball a l'aula sigui dinàmic i actiu per part dels alumnes. Per aconseguir-ho, s'utilitzarà el Campus virtual per dotar als alumnes de la base teòrica per tal que no hagin de prendre apunts. D'aquesta manera es vol aconseguir que les classes es basin en la participació.

Els alumnes hauran de fer presentacions sobre els aspectes teòrics i intervenir en debats sobre les lectures i activitats proposades. L'objectiu és doble: per una banda es vol reforçar la seva capacitat d'exposició de projectes i de l'altra la comprensió, síntesi i posada en pràctica dels conceptes teòrics adquirits.

TEMARI:

Narració/ mostració

- o Propostes narratològiques.
- o Genette y *Figuras III*. Temps, mode i veu
- o Conceptes bàsics: història, relat, discurs
- o La dinàmica narrativa: cadenes causals
- o Estructures narratives: seqüència, escena, punts de gir
- o Quadre actancial

• Enunciació fílmica

- o Autor implícit - autor real
- o Narrador - narratario
- o Focalització
- o Ocularització - auricularització

• Mecanismes discursius al cinema

- o La imatge dinàmica
- o MRP vs MRI
- o De la mostració (*showing*) a la narració (*telling*)
- o Construcció d'un llenguatge fílmic
- o Elements del discurs:
 - Enunciació
 - Espai
 - Temps
 - Camp - fora de camp
 - El muntatge cinematogràfic

• Tipologies narratives

- o La era dels Estudis de Hollywood
- o Generes, tipologies, tipus i estereotips
- o Ficció i no ficció. Tipologies documentals.
- o Models espectaculars i d'entreteniment en televisió

• Noves formes narratives:

- o Documental i avantguarda: assaig cinematogràfic, Avantguardes i cinema experimental, documental autobiogràfic, fals documental
- o "El sonido de la velocidad"
- o VJ's
- o NARRACIÓ NO LINEAL-HIPERTEXT I LABERINTS DE LA IMATGEPOSMODERN

• L'anàlisi de l'audiovisual

- o Modes i models
- o Metodologia
- o El *découpage* - recursos expressius
- o Forma - contingut
- o La interpretació

BIBLIOGRAFIA

BÀSICA:

- AUMONT, JACQUES, BERGALA, A., MARIE, M., VERNET, M., *Estética del cine. Espacio fílmico, 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 electrónica. 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

COMPLEMENTÀRIA:

- 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. Systeme 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 lproblème 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

METODOLOGIA DOCENT:

TEORIA

FUNCIONAMENT DE LA CLASSE:

- Les bases teòriques es penjaran al Campus Virtual
- Les lectures i articles recomanats es deixaran a la fotocopisteria.

09.00 a 10.30 hores	PRIMERA PART: PRESENTACIONS DELS ALUMNES (SEGONS UN CALENDARI PACTAT) SOBRE ELS CONCEPTES BÀSICS DE LA DRAMATURGIA AUDIOVISUAL.
10.30 a 11.30 hores	SELECCIÓ D'OBRES QUE ILUSTRIN LES NOVES FORMES NARRATIVES QUE SERAN ANALITZADES I CONTEXTUALITZADES.
11.30 a 12.00 hores	S'OBRIRÀ UN DEBAT SOBRE LES NOVES FORMES NARRATIVES ANALITZADES AIXÍ COM DE LES LECTURES RECOMANADES.

PRÀCTIQUES:

1-ENREGISTRAMENT DE LES CLASSES

Cada classe serà registrada: 4 **Cameres: a,b,c,d**

Els cameres a, b, gravaran la primera part de la classe que constarà en la presentació de conceptes per part de 9 alumnes de forma individual.

Els cameres b i c gravaran la segona part de la classe dedicada a les noves formes narratives.

2-PRESENTACIONS DELS CONCEPTES BÀSICS DE LA DRAMATÚRGIA AUDIOVISUAL

3-IDEACIÓ, DISSENY I PRODUCCIÓ D'UN ASSAIG AUDIOVISUAL

SISTEMA D'AVALUACIÓ:

OPCIÓ A: Participativa

1. Cada alumne haurà de resumir i presentar els conceptes d'un capítol – document que trobaran al Campus Virtual per la classe corresponent. Els encarregats de resumir els capítols penjaran els resums al campus virtual de l'assignatura. **Fent això obtindran un 10% de la nota final.**
2. També hauran d'escollir una seqüència que il·lustri els conceptes que explicaran. Els alumnes presentaran una seqüència i conduiran l'anàlisi conceptual per tot el grup. **Fent això obtindran un 10% de la nota final.**
3. Els apunts generals de l'assignatura creats de forma col·lectiva es podran portar al **examen teòric- pràctic** (1h) on s'haurà d'analitzar una seqüència demostrant que s'han adquirit els conceptes teòrics i la capacitat d'anàlisi. **Fent això obtindran un 15% de la nota final.**
4. Participació als debats i les activitats proposades a classe. **Fent això obtindran un 15% de la nota final.**
5. Fer un petit **assaig audiovisual** en grups (2-4 persones) sobre un dels temes o conceptes proposats. Es tracta de fer una selecció d'escenes de diferents films amb els quals il·lustrar una reflexió teòrica amb que construïeu discurs (veu en off- subtítols - títols) al que donareu forma a través d'un muntatge que serà un capítol de l'obra col·lectiva. Caldrà fer un projecte que sigui aprovat pel professor amb les reflexions teòriques, les cites i l'escaleta de muntatge proposada. **Fent això obtindran un 50% de la nota final.**

OPCIÓ B: No participativa

1. Fer un treball d'anàlisi fílmic d'una pel·lícula prèviament pactada amb la professora. **Fent això s'obtindrà un 50% de la nota final**
2. Presentar-se a un examen teòric on entrarà tota la bibliografia obligatòria (llibres recomanats i arxius penjats al campus virtual) així com les lectures recomanades. L'examen tindrà una part conceptual(1'30h) i una part d'anàlisi pràctic (1h). **Fent això s'obtindrà l'altre 50% de la nota final**

ALTRES QÜESTIONS

TEMES PROPOSATS PER FER UN ASSAIG AUDIOVISUAL:

Els inicis de la imatge cinematogràfica

1. MRP- Mèlies- Lumiere
2. Griffith – Dickens - MRI
3. El muntatge Einsestein

Gèneres: Estructures i arquetips

4. –Western: John Ford,
5. - Melodrama
6. - Comèdia
7. - Musical
8. - Còmic
9. - Gàngsters
10. - Ciència ficció

Postgeneres:

11. Hibridacions

MRM

12. Nous cinemes

MR Avantguardes

13. - Música i cinema
14. cinema experimental
15. Surrealisme

VISIONS CINEMATOGRAFÍQUES

16. Suspens: Alfred Hitchcock
17. Orson Welles
18. Els actors: Bresson vs Cassavettes
19. Renoir
20. El temps: Tarvkoski, Berman, Resnais, Berman
21. El rostre: Dreyer

AUTORS POSMODERN:

22. La violència; Haneke, Scorsese, Kitano
23. Assaig: Godard, Kris marker, Agnès Varda
24. Kirostami
25. Visions mentals: David Lynch, Resnais, Gondry
26. Els personatges: Aki Kaurimaki
27. El cos cinematogràfic: Cronenberg, Fasbinder,
28. Neobarroc - Peter Greenaway
29. Derives- Gus van sant,
30. Cinema oriental