FICHA IDENTIFICATIVA

Datos de la Asignatura

Código	33416
Nombre	Teoría de la Imagen y Narrativa Audiovisual
Ciclo	Grado
Créditos ECTS	6.0
Curso académico	2020 - 2021

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
1301 - Grado Comunicación Audiovisual	Facultad de Filología, Traducción y Comunicación	2	Segundo cuatrimestre

Materias

Titulación	Materia	Caracter
1301 - Grado Comunicación Audiovisual	10 - Análisis de los discursos audiovisuales y de sus efectos sociales	Obligatoria

Coordinación

Nombre	Departamento
MESTRE PEREZ, ROSANNA	340 - Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación

RESUMEN

Esta asignatura se centra en las teorías narratológicas y de la imagen en el ámbito específico de la creación y la producción audiovisual, y ofrece pautas para la práctica del análisis de diferentes tipos de textos y discursos audiovisuales. Se estudian los conceptos básicos de narratología y los elementos constitutivos de la imagen. El punto de partida es lo que constituye un texto narrativo: todo discurso que cuenta una historia. Se estudian sus componentes esenciales: acción, personajes, estructura temporal, marco espacial y cuestiones referentes al punto de vista y la modalización narrativa, especialmente en relatos fílmicos y televisivos. Acabaremos con la aplicación de las principales cuestiones narratológicas a la narrativa transmedia (universo, extensiones oficiales y no oficiales de la historia, etc.).

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

Otros tipos de requisitos

No se requieren

COMPETENCIAS

1301 - Grado Comunicación Audiovisual

- Conocer la comunicación como proceso y los diferentes elementos que lo constituyen. Poseer y comprender los conocimientos de la especificidad de los discursos, así como de los modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales. Conocer las distintas teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus diferentes lenguajes.
- Competencia para el análisis comparado de los distintos medios y soportes mediáticos contemporáneos.
- Conocimiento de los diversos lenguajes, códigos y modos de representación propios de los distintos medios tecnológicos y audiovisuales: fotografía, cine, radio, televisión, vídeo e imagen electrónica, internet, etc. a través de sus propuestas estéticas e industriales, además de su relevancia social y cultural y su evolución a lo largo del tiempo, que deberá generar la capacidad para analizar relatos y obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.
- Conocimiento y capacidad para aplicar recursos, elementos, métodos y procedimientos de los procesos de construcción y análisis de los relatos audiovisuales tanto lineales como no lineales, incluyendo el diseño, establecimiento y desarrollo de estrategias, así como las aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en los mercados audiovisuales.
- Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como en la imagen en movimiento, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Capacidad para analizar y planificar las relaciones entre imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las nuevas tecnologías de la comunicación. También se incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión a través de la imagen.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El contenido propuesto por la asignatura tiene como objetivo hacer adquirir al alumnado:

1. Un conocimiento teórico y conceptual sobre las teorías más destacadas en el estudio de la imagen y los modelos de la comunicación visual;

2. Conocimiento sobre los mecanismos y el modo de funcionamiento del proceso perceptivo humano y el desarrollo de las representaciones de naturaleza icónica natural y desde el punto de vista estético y expresivo.

3. Conocimiento de los elementos básicos de la composición de la imagen en varios soportes

4. Comprensión y manejo de los conceptos básicos de la narratología, para ser capaz de analizar de forma teórico-práctica cualquier texto narrativo y, especialmente, los elementos narrativos del lenguaje audiovisual y su función en textos cinematográficos o televisivos.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Íntroducción

Definición de los conceptos básicos relativos a la imagen desde una perspectiva multidisciplinaria que clarifican las diferentes acepciones adoptadas y la diversidad de las perspectivas que se plantean en el debate sobre la definición de la imagen.
Introducción a los precedentes históricos de los conceptos utilizados actualmente en el análisis del lenguaje narrativo. Importancia de la narración como herramienta de comunicación humana.

2. Contenido de la historia. Sucesos y existentes audiovisuales

Se definen las unidades mínimas en que se puede dividir la acción para su análisis en términos de funciones y su articulación en secuencias más o menos complejas hasta componer la totalidad de la historia como unidad. Estudio de los existentes: espacios y personajes. Identificación y análisis de las relaciones entre los espacios diegéticos, las funciones que pueden cumplir en el relato y la conexión de aquellos con el espacio referencial. Estudio del personaje como una unidad compleja formada por funciones o roles actanciales, así como por características nominales o descriptivas que lo individualizan.

3. La estructura del relato audiovisual

A partir de la distinción estructuralista ente los conceptos de tiempos del relato y tiempo de la historia, se estudian las relaciones de orden, duración y frecuencia entre los dos parámetros de la estructura temporal.

4. La organización temporal del relato audiovisual

Análisis de los elementos que componen la imagen, cuya definición representa un requisito imprescindible para entender el lenguaje de las imágenes y sus dimensiones perceptivas y expresivas: el punto, la línea, el plano, la textura, la forma, el color, dinámicas y escalares.
Se trata en cierto modo del abecedario básico que permite la lectura de la imagen y el manejo de sus técnicas estéticas y comunicativas.

5. El modo o la focalización en el relato audiovisual

Aplicación audiovisual del modelo genettiano que da cuenta del canal por el cual llega la información narrativa al espectador: el punto de vista o la perspectiva narrativa. Se estudian las maneras complejas por las cuales se responde a la pregunta ¿quién percibe? en un relato audiovisual.

6. La voz narrativa en el relato audiovisual

Aplicación audiovisual del modelo genettiano relativo a las diferentes voces o instancias narrativas que se pueden articular en la hora de narrar una historia: la voz del(los) narrador(es). Se estudian las maneras complejas por las cuales se reponde a la pregunta ¿quién habla o narra? en un relato audiovisual.

7. Fundamentos de narrativa transmedia

Se tratan las peculiaridades de los elementos narratológicos ya estudiados aplicados a casos de narrativas transmedia usando un modelo de análisis adecuado que considere las principales cuestiones de interés: el universo o macrohistoria desarrollado en los diferentes medios (cómic, novela, películas, serías de televisión, videojuegos), las extensiones tanto oficiales como las no oficiales, etc. a través del estudio de casos

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	Horas	% Presencial
Clases de teoría	60,00	100
Estudio y trabajo autónomo	30,00	0
Preparación de actividades de evaluación	30,00	0
Resolución de casos prácticos	30,00	0
TOTAL	**150,00**	

METODOLOGÍA DOCENTE

Una parte importante de los contenidos se trabajará a través de la explicación y análisis crítico de los conceptos, y de su aplicación a una variada selección de ejemplos audiovisuales. Habrá una selección de películas y capítulos de series que serán de visionado obligatorio para los estudiantes. Se desarrollarán análisis a textos o fragmentos de textos audiovisuales que servirán de modelo para las prácticas de los estudiantes. Este trabajo se realizará dentro del aula y constituirá la materia de examen en la prueba escrita.

Se propondrán varias tareas prácticas (análisis de textos audiovisuales o de creación de contenido) para que los estudiantes apliquen, de manera autónoma y fuera del aula, determinados contenidos o modelos de análisis previamente tratados en el aula. Estas practicas serán evaluadas y la nota será una parte de la nota final.

El uso de la plataforma digital Aula Virtual complementará la comunicación presencial. A través de la plataforma la profesora distribuirá algunos materiales de apoyo, los descriptores y plazos de las prácticas, etc. Los estudiantes también usarán la plataforma para entregar las prácticas realizadas en el formato y plazos determinados.

Es responsabilidad del estudiantado estar en el día del trabajo presencial en el aula y de la información que se aporta o requiere a través de Aula Virtual o por el correo electrónico de la Universitat de València. Este último es el único que se considera válido para la comunicación académica estudiando-profesora.

EVALUACIÓN

La evaluación consta de dos partes: un examen final escrito (80%) y las practicas (20%). El examen versará sobre los contenidos teóricos y teórico-prácticos tratados, incluyendo el análisis de fragmentos audiovisuales, siguiendo la metodología aplicada a lo largo del cuatrimestre. En las practices se aplicará el contenido teórico a casos prácticos. Es imprescindible aprobar el examen escrito para que esta nota haga media con la nota de las prácticas.

REFERENCIAS

Básicas

- BAL, Mieke (1987). Teoría de la narrativa. Una introducción a la narratología. 2ª ed., Madrid: Cátedra [1977].
- BARTHES, Roland (1980): S/Z, México: Siglo XXI [1970].
  -(1972): Introducción al análisis estructural de los relatos, Análisis estructural del relato.

- BORDWELL, David (1995). La narración en el cine de ficción. Madrid: Paidós [1985].
BREMOND, Claude (1972). La lógica de los posibles narrativos, Análisis estructural del relato, Barcelona: Ed. Buenos Aires.
BURGOYNE, Robert (1990). "The Cinematic Narrator: The Logic and Pragmatics of Impersonal Narration", Journal of Film and Video, vol. 42, nº 1, pp. 3-16.
CAMPALANS, Carolina, RENÓ, Denis y GOSCIOLA, Vicente (2014). Narrativas transmedia: entre teorías y prácticas. Barcelona: UOC.
CANET, Fernando y PRÓSPER, Josep (2009). Narrativa audiovisual. Estrategias y recursos, Madrid: Síntesis.
CASETTI, Francesco y DI CHIO, Francesco (1991). Cómo analizar un film, Barcelona: Paidós.
CHATMAN, Seymour (1990). Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine. Madrid: Taurus Humanidades [1978].
DENA, Kristy (2009). Transmedia Practice. University of Sidney (Tesis doctoral).
DÍEZ PUERTAS, Emeterio (2014): Narrativa fílmica: escribir la pantalla, pensar la imagen, Madrid: Fundamentos.
GARCÍA CARRIZO, Jennifer y HEREDERO DÍA, Olga (2014); Propuesta de modelo genérico de análisis de la estructura de las narrativas transmedia, Icono 14, vol. 13, pp. 260-285.
GAUDREAULT, André (1988). Du Littéraire au Filmique: Système du Récit. París: Meridiens-Klincksieck.
- (1984). "Narration et monstration au cinéma", Hors Cadre, nº 2, pp. 87-98.
GAUDREAULT, André y JOST, François (1995). El relato cinematográfico. Cine y narratología. Madrid: Paidós [1990].
- GENETTE, Gérard (1989). Figuras III. Barcelona: Lumen [1972].
- (1998). Nuevo discurso del relato, Madrid: Cátedra.
GIL GONZÁLEZ, Antonio J. (2013). Narrativas (+), Salamanca: Universidad de Salamanca.
GRAU RAFEL, Marta (2016); La mente narradora. La neurociencia aplicada al arte de escribir guiones. Barcelona: Laertes.
GREIMAS, Algirdas Julius (1972): Elementos para una teoría de la interpretación del relato mítico, Análisis estructural del relato, Barcelona: Ed. Buenos Aires.
GUARINÓS, Virginia (2013). Narrativas audiovisuales digitales, Madrid: Fragua.
HENDERSON, Brian (1983). "Tense, Mood, and Voice in Film (Notes after Genette)", Film Quarterly, vol. XXVI, verano, pp. 4-17.
JOST, François (2002). El ojo-cámara. Entre film y novela. Buenos Aires: Catálogos Editora [1987].
KOZLOFF, Sarah (1988). Invisible Storytellers: Voice-Over Narration in American Fiction Film. Berkeley-Los Angeles: University of California Press.
- McKEE, R. (2004). El guión: sustancia, estructura, estilo y principios de escritura de guiones. Alba
METZ, Christian (1976), "History/Discourse: Note on Two Vouyerisms, Edinburgh 76 Magazine, pp. 21-25.
NEIRA PIÑEIRO, María del Rosario (2003). Introducción al discurso narrativo fílmico. Madrid: Arco/Libros.
PÉREZ BOWIE, José Antonio (2008). Leer el cine: la teoría literaria en la teoría cinematográfica. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
PHILLIPS, Andrea (2012). A Creators Guide to Transmedia Storytelling: How to Captivate and Engage audiences Across Multiple Platforms. McGraw-Hill.

PROPP, Vladimir (1971). Morfología del cuento, Madrid: Fundamentos.
RICOEUR, Paul (1987). Tiempo y narración. Madrid: Ediciones Cristiandad [1984].
- (1986). Du texte à l'action : essais d'herméneutique. París: Editions du Seuil.
RIMMON-KENAN, Slomith (1991). Narrative Fiction: Contemporary Poetics. Londres y Nueva York: Routledge [1983].

- RODRÍGUEZ GARCÍA, Teresa C. y BAÑOS GONZÁLEZ, Miguel (2010). Construcción y memoria del relato audiovisual. Madrid: Fragua.
SÁNCHEZ-ESCALONILLA, Antonio (2001): Estrategias de guión cinematográfico, Barcelona: Ariel
SCOLARI, Carlos Alberto (2013). Narrativa transmedia: cuando todos los medios cuentan, Deusto S.A. Ediciones.
TODOROV, Tzvetan (1966). Análisis estructural del relato, Barcelona: Ed. Buenos Aires.

Complementarias

- BELLOUR, Raymond (1977). "Hitchcock: The Enunciator", Camera Obscura, 2, otoño, pp. 66-91.
BLACK, David Alan (1986). "Genette and Film: Narrative Level in the Fiction Cinema", Wide Angle, vol. 8, nº 3-4, pp. 19-26.
BRANIGAN, Edward (1992). Narrative Comprehension and Film. Londres y Nueva York: Routledge.
-(1984). Point of View in the Cinema: A Theory of Narration and Subjectivity in Classical Film. Berlín y Nueva York: Mouton Publishers.
BURGOYNE, Robert, STAM, Robert y FLITTERMAN-LEWIS, Sandy (1999). Nuevos conceptos de la teoría del cine. Barcelona: Paidós [1992].
CAMPORA, Matthew (2009). "Art cinema and New Hollywood: multiform narrative and sonic metalepsis in Eternal Sunshine of the Spotless Mind", New Review of Film and Television Studies, vol. 7, nº 2, junio, pp. 119-131.
CHATMAN, Seymour (1990). Coming to Terms. Ithaca, NY: Cornell University Press.
HAYES, Gary P. (2011): How to write a Transmedia Production Bible. Ed. Screen Australia. Trad. de Eduardo Prádanos (2012): Cómo escribir una biblia transmedia.
KINDER, Marsha (1989-90). "The Subversive Potential of the Pseudo-Iterative", Film Quarterly, vol. 43, nº 2, invierno, pp. 2-16.

ADENDA COVID-19

Esta adenda solo se activará si la situación sanitaria lo requiere y previo acuerdo del Consejo de Gobierno

MODALIDAD DE DOCENCIA HÍBRIDA

1. Contenidos

1.Se mantienen los contenidos inicialmente recogidos en la guía docente

2. Volumen de trabajo y planificación temporal de la docencia

1. Mantenimiento del peso de las diferentes actividades que suman las horas de dedicación en créditos ECTS marcadas en la guía docente original. No hay cambios respecto a la guía docente original.

3. Metodología docente

1. Clase (presencial) teórica / práctica + videoconferencia síncrona BBC

2. Clase (presencial) teórica / práctica + publicación de materiales en AV

3. Clase (presencial) teórica / práctica + tareas para AV

4. Clase (presencial) teórica / práctica + tutorías por videoconferencia

4. Evaluación

1. Examen presencial

2. Tareas entregadas a través de AV y / o presentadas en el aula o a través de AV.

5. Bibliografía

1. La bibliografía recomendada se mantiene porque es accesible.

MODALIDAD DE DOCENCIA NO PRESENCIAL

en caso de que la situación sanitaria obligue a un nuevo confinamiento

1. Contenidos

1. Se reducen los contenidos inicialmente recogidos en la guía docente seleccionando los conceptos indispensables para adquirir las competencias.

2. Volumen de trabajo y planificación temporal de la docencia

1. Mantenimiento del peso de las diferentes actividades que suman las horas de dedicación en créditos ECTS marcadas en la guía docente original. No hay cambios respecto a la guía docente original.

3. Metodología

1. Publicación de materiales en el Aula virtual

2. Videoconferencia síncrona BBC

3. Vídeos grabados

4. Tutorías por videoconferencia

5. Presentaciones grabadas o locutadas

4. Evaluación

1. Examen online
2. Tareas entregadas por AV

5. Bibliografía

1. La bibliografía recomendada se mantiene porque es accesible.