

FITXA IDENTIFICATIVA**Dades de l'Assignatura**

Codi	33416
Nom	Teoria de la imatge i narrativa audiovisual
Cicle	Grau
Crèdits ECTS	6.0
Curs acadèmic	2020 - 2021

Titulació/titulacions

Titulació	Centre	Curs	Període
1301 - Grau Comunicació Audiovisual	Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació	2	Segon quadrimestre

Matèries

Titulació	Matèria	Caràcter
1301 - Grau Comunicació Audiovisual	10 - Anàlisi de los discursos audiovisuales y de sus efectos sociales	Obligatòria

Coordinació

Nom	Departament
MESTRE PEREZ, ROSANNA	340 - Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació

RESUM

Aquesta assignatura se centra en les teories narratològiques i de la imatge en l'àmbit específic de la creació i producció audiovisual, i ofereix pautes per a la pràctica de l'anàlisi de diferents tipus de textos i discursos audiovisuals. S'estudien els conceptes bàsics de la narratologia i els elements constitutius de la imatge, tots el quals s'apliquen al camp dels relats audiovisuals. El punt de partida és la definició del que constitueix un text narratiu, tot discurs que explica una història. S'estudien els seus components essencials: acció, personatges, estructura temporal, marc espacial i totes les qüestions referents al punt de vista i la modalització narrativa en l'àmbit específic del llenguatge audiovisual, especialment el cinematogràfic i el televisiu. Acabarem amb l'aplicació de les principals qüestions narratològiques a la narrativa transmèdia (univers, extensions oficials i no oficials de la història...).

CONEIXEMENTS PREVIS

Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació

No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.

Altres tipus de requisits

No es demanen

COMPETÈNCIES

1301 - Grau Comunicació Audiovisual

- Conèixer la comunicació com a procés i els diferents elements que el constitueixen. Posseir i comprendre els coneixements de l'especificitat dels discursos, així com les formes de representació pròpies dels distints mitjans tecnològics i audiovisuals. Conèixer les diferents teories, mètodes i problemes de la comunicació audiovisual i els seus diversos llenguatges.
- Competència per a l'anàlisi comparada dels distints mitjans i suports mediàtics contemporanis.
- Coneixement dels diversos llenguatges, codis i formes de representació propis dels distints mitjans tecnològics i audiovisuals: fotografia, cinema, ràdio, televisió, vídeo i imatge electrònica, Internet, etc. a través de les seues propostes estètiques i industrials, a més de la seua rellevància social i cultural i la seua evolució al llarg del temps, que haurà de generar la capacitat per analitzar relats i obres audiovisuals, considerant els missatges icònics com a textos i productes de les condicions sociopolítiques i culturals d'una època històrica determinada.
- Coneixement i capacitat per aplicar recursos, elements, mètodes i procediments dels processos de construcció i anàlisi dels relats audiovisuals tant lineals com no lineals, incloent-hi el disseny, l'establiment i el desenvolupament d'estratègies, així com les aplicacions de les polítiques de comunicació persuasiva en els mercats audiovisuals.
- Coneixement de la imatge espacial i de les representacions icòniques en l'espai, tant en la imatge fixa com en la imatge en moviment, així com els elements constitutius de la direcció artística. Capacitat per analitzar i planificar les relacions entre imatges i sons des del punt de vista estètic i narratiu en els diferents suports i tecnologies audiovisuals. Capacitat per aplicar tècniques i procediments de la composició de la imatge en els diferents suports audiovisuals, a partir del coneixement de les lleis clàssiques i dels moviments estètics i culturals de la història de la imatge mitjançant les noves tecnologies de la comunicació. També s'hi inclouen els coneixements dels models psicològics específicament desenvolupats per a la comunicació visual.

RESULTATS DE L'APRENTATGE

El contingut proposat per l'assignatura té com a objectiu fer adquirir l'alumnat:

1. Un coneixement teòric i conceptual sobre les teories més destacades en l'estudi de la imatge i els models de la comunicació visual.
2. Coneixement sobre els mecanismes i la manera de funcionament del procés perceptiu humà i el desenvolupament de les representacions de naturalesa icònica natural i des del punt de vista estètic i expressiu.
3. Coneixement dels elements bàsics de la composició de la imatge en diversos suports.
4. Comprensió i maneig dels conceptes bàsics de la narratologia per a ser capaç d'analitzar de forma teòrico-pràctica qualsevol text narratiu audiovisual i la seua funció en textos cinematogràfics o televisius.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

1. Introducció

Definició dels conceptes bàsics relatius a la imatge des d'una perspectiva multidisciplinària que clarifiquen les diferents accepcions adoptades i la diversitat de les perspectives que es plantegen en el debat sobre la definició de la imatge.

Introducció als precedents històrics dels conceptes utilitzats actualment en l'anàlisi del llenguatge narratiu. Importància de la narració com a eina de comunicació humana.

2. Contingut de la història. Successos i existents audiovisuals

Es defineixen les unitats mínimes en què es pot dividir l'acció per a la seua anàlisi en termes de funcions i la seua articulació en seqüències més o menys complexes fins a compondre la totalitat de la història com a unitat. Estudi dels existents: espais i personatges. Identificació i anàlisi de les relacions entre els espais diegètics, les funcions que poden complir en el relat i la connexió d'aquells amb l'espai referencial. Estudi del personatge com a una unitat complexa formada per funcions o rols actancials, així com per característiques nominals o descriptives que l'individualitzen.

3. Lestructura del relat audiovisual

S'estudia la manera en què els continguts de la història es poden organitzar tenint en compte les diferents línies temporals i causals que estructuren el relat. Aquest estarà compost per tantes trames com personatges protagonitzen línies d'acció, les quals poden convergir o no en algun moment del relat. S'estudia la temporalitat com a criteri estructural del relat.

4. Lorganització temporal del relat audiovisual

A partir de la distinció estructuralista ens els conceptes de temps del relat i temps de la història, s'estudien les relacions d'ordre, durada i freqüència entre els dos paràmetres de l'estructura temporal.

5. El mode o la focalització en el relat audiovisual

Aplicació audiovisual del model genetià que dóna compte del canal pel qual arriba la informació narrativa a l'espectador: el punt de vista o la perspectiva narrativa. S'estudien les maneres complexes per les quals es respon a la pregunta qui percep? en un relat audiovisual.

6. La veu narrativa en el relat audiovisual

Aplicació audiovisual del model genetià relatiu a les diferents veus o instàncies narratives que es poden articular a l'hora de narrar una història: la veu del(s) narrador(s). S'estudien les maneres complexes per les quals es respon a la pregunta qui parla o narra? en un relat audiovisual.

7. Fonaments de narrativa transmèdia

Es tracten les peculiaritats dels elements narratològics exposats anteriorment en les narratives transmèdia usant un model d'anàlisi adient que considere les principals qüestions d'interès: l'univers o macrohistòria desenvolupat en els diferents mitjans (còmic, novel·la, pel·lícules, series de televisió, videojocs), les extensions tant oficials com les no oficials, etc. a partir de l'estudi de casos.

VOLUM DE TREBALL

ACTIVITAT	Hores	% Presencial
Classes de teoria	60,00	100
Estudi i treball autònom	30,00	0
Preparació d'activitats d'avaluació	30,00	0
Resolució de casos pràctics	30,00	0
TOTAL	150,00	

METODOLOGIA DOCENT

Una part important dels continguts es treballarà a través de l'explicació i anàlisi crítica dels conceptes, i de la seua aplicació a una variada selecció d'exemples audiovisuals. Hi haurà una selecció de pel·lícules i capítols de sèries que seran de visionat obligatori per als estudiants. Es desenvoluparan anàlisis a textos o fragments de textos audiovisuals que serviran de model per a les pràctiques dels estudiants. Aquest treball es realitzarà dins de l'aula i constituirà la matèria d'examen en la prova escrita.

Es proposaran diverses tasques pràctiques (anàlisi de textos audiovisuals o de creació de contingut) per tal que els estudiants apliquen, de manera autònoma i fora de l'aula, determinats continguts o models d'anàlisi prèviament tractats en l'aula. Aquestes practiques seran avaluades i la nota serà una part de la nota final.

L'ús de la plataforma digital Aula Virtual complementarà la comunicació presencial. A través de la plataforma la professora distribuirà alguns materials de suport, els descriptors i terminis de les practiques, etc. Els estudiants també usaran la plataforma per a entregar les pràctiques realitzades en el format i terminis determinats. És responsabilitat de l'estudiantat estar al dia del treball presencial en l'aula i de la informació que s'aporta o requereix a través d'Aula Virtual o pel correu electrònic de la Universitat de València. Aquest últim és l'únic que es considera vàlid per a la comunicació acadèmica estudiant-professora.

AVALUACIÓ

L'avaluació consta de dos parts: un examen final escrit (80%) i les practiques (20%). L'examen versarà sobre continguts teòrics i teòrico-pràctics tractats, incloent-hi l'anàlisi de fragments audiovisuals, d'acord amb la metodologia aplicada al llarg del quadrimestre. En les practiques s'aplicarà el contingut teòric a casos pràctics. És imprescindible aprovar l'examen escrit perquè aquesta nota faci mitjana amb la nota de les pràctiques.

REFERÈNCIES

Bàsiques

- 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.

Complementàries

- 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.

ADDENDA COVID-19

Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell de Govern

MODALITAT DE DOCÈNCIA HÍBRIDA

1. Continguts

1. Es mantenen els continguts inicialment recollits a la guia docent

2. Volum de treball i planificació temporal de la docència

1. Manteniment del pes de les diferents activitats que sumen les hores de dedicació en crèdits ECTS marcades en la guia docent original. No hi ha canvis respecte a la guia docent original.

3. Metodologia docent

1. Classe (presencial) teòrica/pràctica + videoconferència síncrona BBC

2. Classe (presencial) teòrica/pràctica + publicació de materials a AV
3. Classe (presencial) teòrica/pràctica + tasques per AV
4. Classe (presencial) teòrica/pràctica + tutories per videoconferència

4. Avaluació

1. Examen presencial
2. Tasques entregades a través d'AV i/o presentades en l'aula o a través d'AV.

5. Bibliografia

1. La bibliografia recomanada es manté perquè és accessible.

MODALITAT DE DOCÈNCIA NO PRESENCIAL

en el cas que la situació sanitària obligue a un nou confinament

1. Continguts

2. Es redueixen els continguts inicialment recollits en la guia docent seleccionant els conceptes indispensables per a adquirir les competències

2. Volum de treball i planificació temporal de la docència

1. Manteniment del pes de les diferents activitats que sumen les hores de dedicació en crèdits ECTS marcades en la guia docent original

3. Metodologia docent

1. Publicació de materials a l'Aula virtual
2. Videoconferència síncrona BBC
3. Vídeos enregistrats

4. Tutorials per videoconferència
5. Presentacions enregistrades o locutades

4. Avaluació

1. Examen online
2. Tasques entregades per AV

5. Bibliografia

La bibliografia recomanada es manté perquè és accessible