

Narrativa audiovisual

Grado en Comunicación
Audiovisual
2024-25

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Narrativa audiovisual

Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual

Curso Académico: 2024-25

Carácter: Básica

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dª Marta González Caballero, Dr. D. Carlos Fernández Castro

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.
- Conocer y aplicar los fundamentos del lenguaje audiovisual en la realización y análisis de productos audiovisuales.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española.
- 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 de la Comunicación.
- Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en los procesos comunicativos.
- 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.

1.2. Resultados de aprendizaje

Ser capaz de realizar trabajos de profundización y síntesis de manera creativa a partir de la búsqueda de fuentes bibliográficas relacionadas con el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas y las Artes y Humanidades

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno

2.2. Breve descripción de los contenidos

El estudiante adquirirá los conocimientos fundamentales 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.

2.3. Contenido detallado

Tabla donde se detalla el contenido de la materia, las actividades dirigidas, prácticas, proyectos, memoria u otras prácticas a desarrollar tanto en las sesiones con profesor como aquellas a realizar por el alumno en su tiempo de trabajo fuera de horario docente.

1. Conceptos básicos de Narrativa y Lenguaje Audiovisual.

- Narrativa Audiovisual y Lenguaje Audiovisual: la terminología básica.
- La imagen fija y la imagen en movimiento: Elementos constitutivos

2. El espacio narrativo (I)

- Dimensión espacial de los planos: la escala de planos.
- Plano y toma. Secuencias y escenas
- El plano-secuencia
- Composición y encuadre.
- Puntos de vista: Angulación y altura de la cámara.

3. El sonido audiovisual.

- La naturaleza narrativa del sonido.
- Elementos de la banda sonora: Palabra, música, ruidos, efectos, silencio.
- Tipos de sonidos
- Funciones narrativas del sonido

TRABAJO PARCIAL

4. El espacio narrativo (II)

- Concepto de espacio narrativo o audiovisual.
- Cuadro y campo: espacio "on" y espacio en "off"
- Funciones narrativas del espacio audiovisual
- Relación espacial entre planos
- Movimientos de cámara:
 - El movimiento externo o mecánico
 - El movimiento interno: óptico y aparente

5. El tiempo narrativo

- Concepto de tiempo narrativo
- Estados del tiempo narrativo y formas de utilización

6. Conceptos de Narrativa Audiovisual

-Narración y narradores: enunciación y focalización
 -Narrativa audiovisual: Tipologías
 -Evolución de la narrativa: Clásica, moderna y postmoderna.

Consultas, dudas y preparación el examen/trabajo final
EXAMEN FINAL

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 25% de la evaluación final, consistirán en:

-Actividad Dirigida 1 (AAD1): Ejercicio práctico sobre Tipología de planos. (Actividad individual)

-Actividad Dirigida 2 (AAD2): Ejercicio práctico de grabación en plano-secuencia (Actividad en grupo)

-Actividad Dirigida 3 (AAD3): Ejercicio práctico de movimientos de cámara. (Actividad en grupo).

2.5. Actividades formativas

CÓDIGO	ACTIVIDAD FORMATIVA	HORAS	PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
AF1	Clases de teoría y práctica	45	100%
AF2	Trabajo personal del alumno	75	0%
AF3	Tutorías	15	50%
AF4	Evaluación	15	100%
		150	

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

Sistema de Evaluación	Porcentaje
SE1. Asistencia y participación	10%
SE2. Prueba parcial	15%
SE3. Actividades académicas dirigidas	25%
SE3. Prueba final individual presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistema de Evaluación	Porcentaje
SE1. Asistencia y participación	10%
SE3. Actividades académicas dirigidas	25%
SE3. Prueba final individual presencial	65%

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. Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.

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, J. M. (1997). *Elementos del Lenguaje Audiovisual*. Madrid: IORTV.
- Fernández, F. y Martínez, J. (1999). *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Barcelona: Paidós.

Bibliografía recomendada

- Aumont, J. et al. (1993). *Estética del cine*. Barcelona: Paidós.
- Canet, F. (2014). *Narrativa Audiovisual*. Editorial Síntesis.
- García, J. (1993). *Narrativa audiovisual*. Madrid: Cátedra.
- Gómez Tarín, F. J. (2016). *Elementos de narrativa audiovisual: expresión y narración*. Madrid: Shangrila Ediciones.

- Marcos, M. (2009). *Elementos estéticos del cine*. Madrid: Fragua.
- Melgar, L.T. (2001). *El oficio de escribir cine y televisión*. Madrid: Universidad Antonio de Nebrija.
- Rodríguez, A. (1998). *La dimensión sonora del Lenguaje Audiovisual*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Villafañe, J. y Mínguez, N. (1996). *Principios de Teoría General de la Imagen*. Madrid: Pirámide

OTROS RECURSOS: Visionados y lecturas online

Largometrajes

- Adaptation*. Spike Jonze, 2002
- Alien, el octavo pasajero*. Ridley Scott. 1979
- Alta fidelidad*. Stephen Frears, 2000
- Barbie*. Greta Gerwig, 2023
- 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
- Handía*. Arregui y Garaño, 2017
- Hable con ella*. Pedro Almodóvar. 2002
- La sociedad de la nieve*. J.A. Bayona, 2023
- Los otros*. Alejandro Amenábar. 2001
- Lost in translation*. Sofia Coppola, 2003
- 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

- Hijo de Saul*. László Nemes, 2015
- El buscavidas*. Robert Rossen, 1961
- Deseando amar*. Wong Kar-wai, 2000
- Hijos de los hombres*. Alfonso Cuarón, 2006
- Alcarrás*. Carla Simón, 2022
- Beau Travail*. Claire Denis, 1999
- Old Joy*. Kelly Reichardt, 2006
- A Ghost Story*. David Lowery, 2017
- Érase una vez en Hollywood*. Quentin Tarantino, 2019
- El muelle (La Jetée)*. Chris Marker, 1962
- La zona de interés*. Jonathan Glazer, 2023
- Elegía de Naniwa*. Kenji Mizoguchi, 1936
- En la ciudad de Sylvia*. José Luis Guerín, 2007
- Playtime*. Jacques Tati, 1967
- ¿Qué me pasa doctor?* Peter Bogdanovich, 1972
- Un romance muy peligroso*. Steven Soderbergh, 1998
- Diamantes en bruto*. Hermanos Safdie, 2019
- Espíritu Sagrado*. Chema García Ibarra, 2022
- La pasión de Juana de Arco*. Carl T. Dreyer, 1928
- Fuerza Mayor*. Ruben Ostlund, 2014
- Tomboy*. Celine Sciamma, 2011

Cortometrajes

- Cosas de chicos*. Aldara Filgueiras, 2017

- *Mi padre no me quiere*. Javier Lucas y Oskar Ramos, 2006
- *Sheeple*. Alejandro Pérez, 2009

Lecturas/ Blogs

- Revista Yorokobu: <http://www.yorokobu.es/>
- Revista Cultura inquieta: <http://culturainquieta.com/es/>
- Revista Jot Down: <http://www.jotdown.es/>
- Revista Fotogramas: <http://www.fotogramas.es/>
- Revista Cinemania: <http://cinemania.elmundo.es//>
- <http://lasolucionelegante.com>
- <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://cineporamorarte.blogspot.com>
- <http://tuvequecorrer.wordpress.com>

5 DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Marta González Caballero
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Doctora en Ciencias de la Comunicación. Acreditada
Correo electrónico	mgonzale@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora p or correo electrónico.
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. 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 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, la UEM y la UNIR y, desde 2001, en la Universidad Antonio de Nebrija. Desde 2016 colabora como productora y realizadora audiovisual en Dynarange SL, agencia publicitaria y de producción de eventos.</p> <p>Investigación del profesor aplicada a la asignatura: Pueden consultarse las investigaciones y publicaciones realizadas por el docente en su perfil de ORCID</p>

Nombre y Apellidos	Dr. D. Carlos Fernández Castro
Departamento	Comunicación
Titulación académica	Doctor en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura
Correo electrónico	cfernand@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Horario de tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	Doctor en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura por la Universidad Complutense de Madrid (Tesis doctoral: 'Claire Denis: cine en construcción permanente. Colonialismo, cuerpo y familia'). Master en crítica cinematográfica en la ECAM después de haber dirigido durante varios años la web de crítica y análisis cinematográfico <i>Bandeja de Plata</i> . Crítico de cine en varios medios impresos y radiofónicos entre los que destacan <i>Caimán Cuadernos de Cine</i> o <i>Radio Intereconomía</i> . Además de haber impartido asignaturas relacionadas con el guion y el montaje en la Universidad Francisco de Vitoria, también he impartido la asignatura <i>Cine Europeo</i> en el Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad de Nebrija. Durante los años previos a la pandemia, impartí el curso de creación propia ' <i>Introducción al cine</i> ' (reconocido con créditos optativos por la Universidad Complutense de Madrid) en el Colegio Mayor Santa María de Europa y dirigí un Cine foro semanal en ese mismo centro. Autor del libro ' <i>Cine a la carta: una película para cada momento</i> '.