

Programa docente del Grado en Diseño

FICHA TÉCNICA

Nombre de la asignatura	Narrativa, Guión y Análisis de referentes
Curso	3ro
Itinerario	Audiovisuales
Nombre del docente	Iván Marino
Núm. de créditos ECTS	6

Descripción asignatura

En esta asignatura el alumno se verá en contacto con los diferentes tipos de narrativa audiovisual mediante el análisis de la estructura del discurso audiovisual, internalizando las herramientas necesarias para poder producir narrativas para los diferentes medios de comunicación.

Objetivos aprendizaje

Competencias básicas

CB1 - 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.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Competencias específicas

1. Tener conocimientos de teoría i técnica del producto audiovisual, para la práctica de la creación videográfica
2. Dominar las técnicas y las nuevas herramientas de creación y edición Audiovisual.
8. Comprender el impacto del Audiovisual en la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y éticamente responsable.
11. Comunicarse eficazmente tanto de forma oral como escrita.

Objetivos de aprendizaje

1. Conocer la genealogía de los recursos narrativos empleados en el audiovisual contemporáneo
2. Identificar la estructura de un discurso audiovisual
3. Conocer la funcionalidad y los límites de los géneros narrativos

4. Poder articular/producir un producto audiovisual, atravesando todas las etapas de producción, que resulte funcional a los objetivos trazados por el propio autor
5. Desarrollar un estilo de producción capaz de poner en escena un punto de vista personal sobre los temas elegidos como ejes del relato (condición de originalidad).

Temario básico

Modulo 1Q

Estudio teórico-practico del documental em el siglo XX-XXI

1. El movimiento factográfico en la vanguardia soviética. Análisis de textos (Kolchevska, 1987; Río, 2010; Tretiakov, 2006a, 2006b, 2006c, 2006d, 2006e, 2006f, 2006g, 2006 [1923]; Tretiakov & Romberg, 2006; Tretiakov, Shklovski, Shub, & Brik, 1971-1972 [1927]; Tretiakov, Shklovski, Shub, & Brik, 1979 [1927]) y filmes (Eisenstein, 1935; Eisenstein & Aleksandrov, 1928; Kuleshov, 1924; Pudovkin, 1933; Vertov, 1924, 1929, 1931, 1934)
2. El documental explorador de R. Flaherty. Análisis de textos (Barnouw, 1993; Nichols, 1983, 1994, 1997) y filmes (Flaherty, 1922, 1926, 1934, 1948)
3. Documental y propaganda en la pre-guerra. Análisis de las obras de Walter Ruttmann (Ruttmann, 1927, 1930, 1940), Leni Riefensthal (Riefenstahl, 1932, 1935, 1938) y F. Hippler (Hippler, 1940). Textos de S. Kracauer (Adorno & Nicholzen, 1991; Siegfried Kracauer, 1947, 1985 [1947]; Siegfried Kracauer, 1996).
4. El documental británico de pre-guerra (Grierson, 1929, 1934; Watt & Wright, 1936; Winston, 2008)
5. La antropología visual y el cine: El cinéma vérité francés y el direct cinema americano. Análisis de textos (Issari, 1971; MacDougall, 1995; Mamber, 1974; Marcus, 2004; Rouch, 1995) y filmes (Maysles & Maysles, 1964, 1968; Maysles, Maysles, Meyer, & Hovde, 1975; Rouch, 1958, 1960; Wiseman, 1967, 1968, 1976)
6. Cine e ideología: el cinel político en la década de 1960. Análisis de textos (Baudry, 1970; Baudry & Williams, 1974-1975; Comolli & Narboni, 1969; Linares, 1976; Mestman, 1999; Ryan, 1979; Wilson, 2000; Zavattini, 2004 [1953]) y filmes (Getino & Solanas, 1968; Godard, 1967, 1968; Godard & Roger, 1970; Grupo-Dziga-Vertov, Godard, Burron, & Roger, 1969; Grupo-Dziga-Vertov, Godard, Gorin, & Martin, 1969; Guzman, 1972; Guzmán, 1975-1979; Ivens, 1937, 1939; Ivens et al., 1967; Marker & Marret, 1968; Medvedkine, Marker, & Otros, 1969;

Pontecorvo, 1966; Solanas & Getino, 1971)

7. Los diarios cinematográficos de Johnas Mekas, Stan Brakhage y George Kuchar. Análisis de textos (James et al., 1992; Mekas & MacDonald, 1984; Sitney, 2008a, 2008b) y filmes (Brakhage, 2010; Kuchar, 1986, 1988, 1989; Mekas, 1949-1975, 1964-1969, 1966, 1971-1972)

8. Lo sublime y lo banal en la obra de W. Herzog (Herzog, 1970, 1971a, 1971b, 1974a, 1974b, 1977, 2005).

9. El sujeto en el documental contemporáneo. Textos de M. Renov (Renov, 1993a, 1993b, 2004). Documental y videocreación: análisis de obras.

10. El Documental más allá del género: la obra de Harun Farocki (Elsaesser, 2004; Farocki, 1992, 1995, 1997, 2000, 2001, 2003; Foster, 2004)

Metodología docente

Las clases se desarrollan a través de la exposición de temas, el análisis de casos (textos/films) y la implementación de prácticas en y fuera de clase. Los procesos de una clase, listados en forma consecutiva, son:

1. Disertación del profesor exponiendo los modelos/temas del programa.
2. Visualización de ejemplos o cita de textos
3. Análisis de los ejemplos/texto
4. Espacio para que los alumnos formulen preguntas sobre la exposición
5. Respuestas a las preguntas y debate sobre las dudas o inquietudes surgidas
6. Propuesta de ejercicios prácticos / evaluación de ejercicios realizados

CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN

¿Qué se evalúa?

La asignatura evalúa a los alumnos a través de:

- A. Trabajos hechos en casa
- B. Proyectos
- C. Participación en clase

Ponderación de las actividades de evaluación

- A. Trabajos hechos en casa - 40%
- B. Proyectos - 50%
- C. Participación en clase - 10%

Asistencia a clase

Considere el docente la siguiente información de la guía académica:

El alumno tiene el deber de asistir obligatoriamente a las clases. Su incumplimiento puede comportar la pérdida del derecho a evaluación (NAVL) en aquellas asignaturas en que el profesor titular lo considere justificado. En el programa de cada asignatura, el profesorado deberá indicar el porcentaje mínimo de asistencia a clase para poder superar la asignatura.

En caso de que no se indique dicho porcentaje en el programa, se aplicará, como norma general, el porcentaje mínimo de asistencia en el 80%, teniendo que justificar el alumnado los motivos de las ausencias. En función de la naturaleza de las causas de las ausencias sobrevenidas, el profesorado, previa consulta al tutor/a del alumno/a del centro, podrá decidir si procede la pérdida del derecho a la evaluación.

Una vez transcurridos los 10 minutos de inicio de clase, de examen o entrega de trabajos, el alumno no podrá entrar en el aula excepto si puede justificar el retraso con algún documento válido.

Fuentes de información

Bibliografía, webgrafía, recursos audiovisuales, etc. Siempre en formato APA.

Adorno, T. W., & Nicholzen, S. W. (1991). The Curious Realist: On Siegfried Kracauer. *New German Critique*(54), 159-177.

Barnouw, E. (1993). *Documentary: A History of the Non-fiction Film*. Oxford: Oxford University Press.

Baudry, J.-L. (1970). Cinéma: Effets idéologiques produits par l'appareil de base. *Cinéthique*(7-8), 1-8.

Baudry, J.-L., & Williams, A. (1974-1975). Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus. *Film Quarterly*, 28(2), 39-47.

- Comolli, J.-L., & Narboni, J. (1969). *Cinéma/idéologie/critique*. Cahiers du Cinéma(216), 11-15.
- Elsaesser, T. (2004). *Harun Farocki: Working on the Sight-Lines*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Farocki, H. (2003). *Crítica de la mirada: Textos de Harun Farocki* (I. Stache, Trans.). Buenos Aires: Editorial Altamira.
- Foster, H. (2004, November). *The Cinema of Harun Farocki*. Artforum International, 156-161.
- Issari, M. A. (1971). *Cinéma Vérité*: Michigan State University Press.
- James, D. E., Arthur, P., Kuchar, G., Pruitt, J., Gunning, T., Keller, M., . . . Ruoff, J. K. (1992). *To Free the Cinema: Jonas Mekas & The New York Underground* (D. E. James Ed.). Princeton: Princeton University Press.
- Kolchevska, N. (1987). *From Agitation to Factography: The Plays of Sergej Tretyakov*. The Slavic and East European Journal, 31(3), 388-403. doi:10.2307/307564
- Kracauer, S. (1947). *From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film*. Princeton: Princeton University Press.
- Kracauer, S. (1985 [1947]). *De Caligari a Hitler: Una historia psicológica del cine alemán* (H. Grossi, Trans.). Barcelona: Paidós.
- Kracauer, S. (1996). *Teoría del cine: La redención de la realidad física* (J. Hornero, Trans.). Barcelona: Paidós.
- Linares, A. (1976). *El cine militante*. Madrid: Castellote Editor.
- MacDougall, D. (1995). *Boeyond Observational Cinema*. In P. Hockings (Ed.), *Principles of Visual Anthropology* (2 ed., pp. 115-133). Berlin: Mouton de Gruyter.
- Mamber, S. (1974). *Cinema Verite in America: Studies in Uncontrolled Documentary*. Cambridge: The MIT Press.
- Marcus, G. E. (2004). *O intercâmbio entre arte e antropologia: como a pesquisa de campo em artes cênicas pode informar a reinvenção da pesquisa de campo em antropologia*. Revista de Antropologia, 47(1), 133-158.
- Mekas, J., & MacDonald, S. (1984). *Interview with Jonas Mekas*. October(29), 83-116.
- Mestman, M. (1999). *La exhibición del cine militante: Teoría y práctica en el grupo Cine Liberación*. Paper presented at the VIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Historiadores del Cine (AEHC), Orense.
- Nichols, B. (1983). *The Voice of Documentary*. Film Quarterly, 36(3), 17-29.
- Nichols, B. (1994). *Blurred Boundaries: Questions of Meaning in Contemporary Culture*. Bloomington: Indiana University Press.
- Nichols, B. (1997). *La representación de la realidad: Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona: Paidós.
- Renov, M. (1993a). *Introduction: The Truth About Non-Fiction*. In M. Renov (Ed.), *Toward a Poetics of Documentary* (pp. 1-11). New York: Routledge.
- Renov, M. (1993b). *Toward a Poetics of Documentary*. In M. Renov (Ed.), *Theorizing Documentary* (pp. 12-36). New York: Routledge.
- Renov, M. (2004). *The Subject of Documentary*. Minneapolis:

University of Minnesota Press.

Río, V. D. (2010). *Factografía: Vanguardia & Comunicación de masas*. Madrid: Abada Editores.

Rouch, J. (1995). *The Camera and Man*. In P. Hockings (Ed.), *Principles of Visual Anthropology* (2 ed., pp. 79-89).

Berlin: Mouton de Gruyter.

Ryan, M. (1979). *Militant Documentary: Mai-68 Par Lui-Même*. *Cine Tracts*, 2(3-4), 1-20.

Sitney, A. P. (2008a). *Jonas Mekas and the Diary Film Eyes Upside Down: Visionary Filmmakers and the heritage of Emerson* (pp. 83-97). Oxford: Oxford University Press.

Sitney, A. P. (2008b). *Stan Brakhage's Autobiography as a cinematic sequence Eyes Upside Down: Visionary Filmmakers and the heritage of Emerson* (pp. 70-82).

Oxford: Oxford University Press.

Tretiakov, S. (2006a). *The Biography of the Object*.

October(118), 57-62.

Tretiakov, S. (2006b). *The Biography of the Object*. *October*, 118, 57-62. Retrieved from

<http://www.jstor.org/stable/40368444>

Tretiakov, S. (2006c). *The Fact and the Photograph*.

October(118), 132-152.

Tretiakov, S. (2006d). *From the Photo-Series to Extended Photo-Observation*. *October*(118), 71-77.

Tretiakov, S. (2006e). *Our Cinema*. *October*(118), 27-44.

Tretiakov, S. (2006f). *The Theater of Attractions*. *October*(118), 19-26.

Tretiakov, S. (2006g). *The Writer and the Socialist Village*. *October*(118), 63-70.

Tretiakov, S. (2006 [1923]). *Art in the Revolution and the Revolution in Art (Aesthetic Consumption and Production)*. *October*(118), 12-18.

Tretiakov, S., & Romberg, K. (2006). *The Theater of Attractions*. *October*, 118, 19-26. Retrieved from

<http://www.jstor.org/stable/40368440>

Tretiakov, S., Shklovski, V., Shub, E., & Brik, O. (1971-1972 [1927]). *Lef and Film: Notes of discussion (extracts)* (New Lef N. 11-12, 1927, pp. 50-70). *Screen*, 12(4), 74-

80.

Tretiakov, S., Shklovski, V., Shub, E., & Brik, O. (1979 [1927]). *Symposium on Soviet Documentary* (E. Henderson, Trans.). In L. Jacobs (Ed.), *The Documentary Tradition* (2

ed., pp. 29-36). New York: W.W.Norton & Company.

Wilson, D. (2000). *Cahiers du Cinéma - 1973-1978: History, Ideology, Cultural Struggle* (D. Wilson Ed. Vol. 4).

London: Routledge.

Winston, B. (2008). *Claiming the Real II - Documentary: Grierson and Beyond* (2 ed.). London: Palgrave Macmillan.

Zavattini, C. (2004 [1953]). *Some Ideas on the Cinema* (P. L. Lanza, Trans.). In P. Simpson, A. Utterson, & K. J.

Shepherdson (Eds.), *Film Theory: Critical Concepts in Media and Cultural Studies* (Vol. IV, pp. 40-50). Londres: