

Asignatura

Nombre Asignatura	Narrativa Audiovisual
Código	100522026
Créditos ECTS	6.0

Plan/es donde se imparte

Titulación	Grado en Comunicación Audiovisual (Plan 2022)
Carácter	OBLIGATORIA
Curso	2

Datos Generales

➤ PROFESORADO

Alberto Fijo Cortés

Profesor Doctor

afijo@villanueva.edu

Director de Vida Universitaria dentro del Vicerrectorado de Comunidad Universitaria e Internacionalización. Coordina las actividades y eventos de Cultura, Deporte, Capellanía y Solidaridad que se ofrecen a toda la comunidad universitaria: alumnos, profesores, personal de administración y servicios, alumni y amigos de la Universidad Villanueva.

Profesor de Narrativa Audiovisual e Historia del Cine en el Grado de Comunicación de la Universidad Villanueva. Doctor en Artes Audiovisuales por la Universidad Rey Juan Carlos con la tesis La naturaleza agraciada en el cine de Terrence Malick. Claves de lenguaje fílmico y estrategias narrativas en El Árbol de la Vida. Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz.

Escritor cinematográfico, dirige desde su fundación en 1998, la revista de crítica de cine, series y cultura audiovisual Fila Siete y su portal www.filasiete.com

Autor o coautor de veinte libros. Entre ellos: "El western renacido del siglo XXI" (Sevilla, 2023), El cine agraciado de Terrence Malick (Sevilla, 2021), el estudio más completo y actualizado sobre el director norteamericano y A 120. Un viaje por las grandes películas estrenadas entre 1900 y 2020 (Sevilla, 2020). Coordinador y autor de la colección de libros Cine pensado que cuenta con siete anuarios con estudios críticos de las películas más interesantes de cada año (2015-2021). Desde 1999 trabaja en la agencia Acepresa, donde ha sido jefe de la sección de cine, cultura y artes. Miembro del Círculo de Escritores Cinematográficos.

Docente en facultades de Comunicación desde 2000. Ha enseñado Crítica de Cine y Televisión; Narrativa Audiovisual; Historia del Cine; Géneros y estilos en periodismo audiovisual y Apreciación de la belleza. Ha sido profesor del Máster de Guion de la Universidad de Navarra. Enseñó Claves de cine contemporáneo en su contexto cultural en el Máster en Gestión y Promoción de Producciones Audiovisuales de la Universidad Villanueva.

➤ CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS

1. El alumno usará los conocimientos adquiridos en Historia del Cine Mundial.
2. El alumno usará conocimientos adquiridos sobre guion cinematográfico

3. El alumno usará los conocimientos adquiridos sobre Historia del Arte y Arte Contemporáneo, especialmente en lo que atañe a las artes visuales
4. El alumno usará los conocimientos adquiridos sobre Música, especialmente en el contexto cinematográfico
5. El alumno usará los conocimientos adquiridos en la lectura de obras literarias, especialmente en aquellas que han sido objeto de adaptación al cine.

➤ **OBJETIVOS TEÓRICOS**

1. El alumno conocerá y sabrá hacer uso de los conceptos fundamentales de la narrativa audiovisual.
2. El alumnos conocerá y sabrá hacer de los fundamentos del conflicto dramático
3. El alumno conocerá y sabrá hacer uso aplicado de los siete elementos de la imagen: Espacio, línea, forma, tono, color, movimiento y ritmo.
4. El alumno conocerá y sabrá hacer uso aplicado de los fundamentos del uso del sonido en el cine.
5. El alumno conocerá y sabrá hacer uso aplicado de la música en el cine.
6. El alumno conocerá y sabrá hacer uso aplicado del diseño de producción en el cine.

➤ **OBJETIVOS PRÁCTICOS**

1. El alumno se ejercitará en la exposición oral y escrita de ejercicios de análisis narratológico sobre películas y series.
2. El alumno se ejercitará en la realización de videoensayos. En ellos hará uso del método de investigación personal que incluirá el asesoramiento del profesor
3. El alumno se ejercitará en el trabajo cooperativo en actividades presenciales y no presenciales.
4. El alumnos se ejercitará en la exposición de sus ejercicios, que se someterán a discusión constructiva en el aula. Con la moderación del profesor, el alumno aprenderá a hacer uso de sus conocimientos de oratoria y dialéctica, en un clima de enriquecimiento, con exquisito respeto al trabajo ajeno.
5. El alumno se ejercitará en la lectura de la bibliografía recomendada.
6. El alumno se ejercitará en el visionado reflexivo de la filmografía recomendada.
7. El alumno se ejercitará en rentabilizar el asesoramiento y la evaluación progresiva que le ofrecerá el profesor en la realización de los trabajos propuestos.

➤ **COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN / RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

BÁSICAS Y GENERALES:

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.

CB2 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.

CB3 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.

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

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias generales

CG2 Entender la estructura de los medios publicitarios y de las relaciones públicas: sus características, tipologías y problemáticas.

CG3 - Comprender los procesos de relación entre los sujetos de las actividades comerciales, publicitarias y de las relaciones públicas.

CG4 - Analizar los fundamentos conceptuales de la dirección estratégica aplicados a la comunicación publicitaria.

CG6 - Actuar de conformidad a los principios éticos, deontológicos y jurídicos en la profesión publicitaria y de las relaciones públicas

CG7 - Respetar los principios de libertad e igualdad (género, capacidad /discapacidad, origen, condición, etc.), y defender una cultura de paz y el respeto de los derechos fundamentales en todos los tratamientos de la comunicación publicitaria.

Competencias Específicas

CE6 - Aplicar los procesos de marketing y sus técnicas específicas: posicionamiento, segmentación, procedimientos de análisis y medición de la eficacia.

CE7 - Gestionar las áreas funcionales de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas.

CE8 Elaborar el análisis económico y social de las empresas de publicidad y de relaciones

públicas.

CE10 - Elaborar el plan de comunicación: fijar los objetivos de comunicación, definir el público objetivo, plantear las estrategias, y determinar, definir y controlar los presupuestos de comunicación publicitaria y de relaciones públicas

CE11 - Utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas, en los distintos medios y soportes convencionales y no convencionales, combinados e interactivos (multimedia), especialmente para aplicarlas al mundo de la comunicación, y en la creación de nuevos soportes.

CE12 - Gestionar los activos intangibles de la empresa, añadiendo valor a sus productos y servicios y reforzando la reputación de esta.

CE18 - Aplicar el análisis de mercados y de audiencias a los planes publicitarios.

CE21 - Comprender y aplicar los principios básicos del ordenamiento jurídico general y en particular del ámbito de la publicidad y las relaciones públicas.

Competencias Transversales

CT1 - Desarrollar el pensamiento crítico propio del espíritu universitario, así como la capacidad de analizar, argumentar e interpretar datos relevantes y complejos para poder integrarlos de manera sólida y solvente en la toma de decisiones.

CT2 - Utilizar con rigor y precisión el lenguaje oral y escrito, siendo capaz de transmitir información a un público tanto especializado como no especializado, teniendo en cuenta los diferentes contextos.

CT3 - Desarrollar las actitudes necesarias para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, incorporando aquellos valores que representan el esfuerzo, la generosidad y el respeto, junto con el compromiso para realizar un trabajo de calidad, que tiene la búsqueda de la verdad como horizonte.

CT4 - Aplicar los conocimientos a la práctica. Saber utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un objetivo concreto, por ejemplo, la resolución de un ejercicio o la discusión de un caso práctico.

CT5 - Desarrollar una conciencia de la inviolabilidad de los Derechos Humanos, basada en el respeto a la dignidad de la persona que fomenta la responsabilidad social, la solidaridad, la sostenibilidad ambiental.

➤ CONTENIDO DEL PROGRAMA

El objetivo de esta asignatura es familiarizarse con los diferentes elementos de la narrativa audiovisual: la dimensión visual, sonora, musical y diseño de producción.

Tema 1. Introducción a la Narrativa audiovisual

- Del guion a la pantalla. Cómo lee un director un guion.
- Estilo visual y escritura de paso
- Conflicto dramático: interno, relación y básico

Tema 2. La dimensión visual de la narrativa fílmica

- Espacio
- Línea
- Forma
- Tono
- Color
- Movimiento
- Ritmo

Tema 3. El diseño de producción al servicio del relato

- El estilismo y la figuración
- Decorados
- Localizaciones

➤ **ACTIVIDADES FORMATIVAS**

1. Clase magistral: presentación de los conceptos teóricos asociados a los conocimientos científicos de la materia por parte del profesor con participación o no del estudiante. 20 HORAS /PRESENCIALIDAD 100%
2. Clase práctica: clases experimentales donde el estudiante aplica conocimientos teóricos aprendidos (estudio o lectura de casos, debates y dinámicas en el aula, uso de herramientas informáticas, presentación. 40 HORAS /PRESENCIALIDAD 100%
3. Elaboración de trabajos, individual o en grupo, cuyo resultado final puede ser una memoria, una exposición oral, un informe, etc. 30 HORAS / PRESENCIALIDAD 0%
4. Estudio independiente y trabajo autónomo del estudiante: tiempo de estudio por parte del estudiante de los contenidos de las materias y tareas de búsqueda de información, análisis, elaboración de documentos, etc. 50 HORAS /PRESENCIALIDAD 0%
5. Pruebas de evaluación: pruebas escritas, orales, prácticas, trabajos, etc. que permiten evaluar la adquisición de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 5 HORAS /PRESENCIALIDAD 100%
6. Tutorías (individuales o grupales): reuniones concertadas con el profesor. 5 HORAS /PRESENCIALIDAD 100%

NÚMERO TOTAL HORAS: 150

La asistencia a clase tiene carácter fundamental e imprescindible por la a realización diaria de ejercicios en el aula y un clima de aprendizaje dialogado.

El profesor fomentará la participación de los alumnos, que bajo su guía, aliento y moderación tendrán un papel protagonista en clase con sus intervenciones orales y escritas.

1. El alumno tomará apuntes y los ilustrará con las lecturas y visionados recomendados en la bibliografía.
2. Las clases incluirán siempre visionados de material fílmico o cortes de series.
3. El alumno deberá realizar semanalmente sus ejercicios en clase y fuera de ella. Los ejercicios se expondrán en clase, sometiéndose a discusión pública, siempre constructiva y cooperativa.
4. El alumno se ejercitará en la práctica oral y escrita de ejercicios de análisis de la narrativa audiovisual .
5. El alumno se ejercitará en la realización de informes, ensayos, piezas audiovisuales de análisis narratológico.
6. Para desarrollar el análisis fílmico, el alumno hará uso de sus conocimientos del lenguaje cinematográfico, de la historia de las artes audiovisuales y de la narrativa.
7. El alumno realizará un video-ensayo de 10-12 minutos sobre una película, previamente convenido con el profesor. Se expondrán en clase esas piezas, sometiendo sus conclusiones al debate en el aula.
8. El alumno estudiará dos artículos científicos relacionados con la asignatura. Se incluyen en el apartado Documentos.

➤ **CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN**

CRITERIOS

1. Evaluación de la asistencia y participación del estudiante / participación y proactividad en el aula: valorar el desempeño y aprovechamiento de la materia, así como de las competencias pertinentes, a través de la asistencia, la observación pautada de comportamientos y la participación.

VALORACIÓN 20%

2. Evaluación de trabajos, prácticas, informes: valorar el aprendizaje y la adquisición de competencias de los estudiantes a través de la realización de trabajos, individuales o grupales, que pueden incluir una presentación oral y piezas audiovisuales de análisis fílmico. VALORACIÓN 60%

3. Pruebas de evaluación escrita: valoración mediante prueba objetiva escrita de los contenidos teórico-prácticos de la materia. VALORACIÓN 20%

MÉTODOS

1. La asistencia a clase tiene un valor trascendental. El alumno intervendrá de manera oral y escrita en los ejercicios diarios de análisis fílmico y televisivo que se realizarán en el aula.
2. Los ejercicios realizados en las horas presenciales (que pueden completarse fuera del aula)
3. El alumno realizará 2 exámenes. El primer examen libera materia en caso de aprobarse.

4. El alumno realizará un video-ensayo sobre una película que el profesor le encomendará contando con las preferencias e intereses del alumno. El alumno tiene 70 días para producirlo.
5. En la realización del vídeo-ensayo será imprescindible el uso de bibliografía específica y de filmografía referencial. Ambos recursos serán evaluados por el profesor.
6. Todos los trabajos incluirán citas y referencias de lecturas realizadas, con especial atención a la bibliografía propuesta.
7. El alumno estudiará dos artículos científicos relacionados con la asignatura. Se incluyen en el apartado Documentos. Responderá a un cuestionario sobre ellos.
8. **EXAMEN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.** En dicho examen se realizarán varias preguntas que incluirán el análisis de cortes de películas o series. En convocatoria extraordinaria se excluye expresamente la realización de trabajos o monografías, porque esas herramientas pertenecen al régimen ordinario de la asignatura. Si un alumno que ha cursado la asignatura y ha presentado ejercicios y monografías suspende en convocatoria ordinaria, el profesor valorará sus ejercicios en convocatoria extraordinaria, aunque nunca le eximen de la realización del examen.
9. Los **ALUMNOS REPETIDORES** están eximidos de la asistencia a clase, también de la realización de ejercicios y trabajos. El examen supondrá el 100% de su calificación en las dos convocatorias.
10. Los alumnos que se examinen en la **CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FIN DE CARRERA** serán calificados según la calificación del examen que supondrá el 100% de la nota.

TRATAMIENTO DE LA REDACCIÓN Y LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA

La corrección en la expresión escrita es una condición esencial del trabajo universitario. Con objeto de facilitar la tarea de profesores y alumnos, se adopta como referente el conjunto de criterios de calificación utilizados en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU) aprobados por la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a calidad de la expresión oral y, en particular, en relación con la presencia de faltas de ortografía, acentuación y puntuación.

Se valorará la capacidad de redacción, manifestada en la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva, para lo que se tendrán en cuenta la propiedad del vocabulario, la corrección sintáctica, la corrección ortográfica (grafías y tildes), la puntuación apropiada y la adecuada presentación.

- Errores ortográficos sucesivos se penalizarán con un descuento de 0,25 cada uno, hasta un máximo de dos puntos.
- Estas normas se establecen con el carácter de mínimas y sin perjuicio de las exigencias adicionales que pueda fijar cada profesor en función de los contenidos y objetivos de sus respectivas asignaturas.

➤ BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS

1. BALLÓ, J., y PÉREZ, J. (1997): La semilla inmortal. Los argumentos universales del cine.

Anagrama: Barcelona.

2. BAZIN, A. (1999): ¿Qué es el cine?. Rialp: Madrid.
3. ECHART, P. (2005) La comedia romántica del Hollywood de los años 30 y 40. Cátedra: Madrid.
4. EDGAR-HUNT, R. (2010): Bases del cine: guión. Parramón: Barcelona
5. FIELD, S. (1997): Prácticas con cuatro guiones. Plot: Madrid
6. FIJO, A. (2023) El western renacido del siglo XXI. Fila Siete. Sevilla.
7. FIJO, A. (2022). Cine Pensado. Estudios críticos sobre 30 películas estrenadas en 2021. Fila Siete: Sevilla
8. FIJO, A. (2021). El cine agraciado de Terrence Malick. Fila Siete: Sevilla.
9. FIJO, A. (2021). A 120. Un recorrido por grandes películas entre 1900 y 2020. Fila Siete: Sevilla
10. FIJO, A. (2021). Cine Pensado. Estudios críticos sobre 30 películas estrenadas en 2020. Fila Siete: Sevilla
11. FIJO, A. (2020). Cine pensado. Estudios críticos sobre 30 películas estrenadas en 2019. Fila Siete: Sevilla
12. FIJO, A (2019). Cine pensado. Estudios críticos sobre 30 películas estrenadas en 2018. Fila Siete: Sevilla
13. FIJO, A. (2018). Cine pensado. Estudios críticos sobre 36 películas estrenadas en 2017. Fila Siete: Sevilla
14. FIJO, A. (2017). Cine pensado. Estudios críticos sobre 30 películas estrenadas en 2016. Fila Siete: Sevilla
15. FIJO, A. (2016). Cine pensado. Estudios críticos sobre 30 películas estrenadas en 2015: Fila Siete. Sevilla
16. FIJO, A (2009): Cine 2009. Palabra: Madrid
17. FIJO, A. (2009): 100 clásicos. Una antología cinematográfica. Palabra: Madrid.
18. FIJO, A (2008): Cine 2008. Palabra: Madrid
19. FIJO, A. (2004): Breve encuentro. Estudios sobre 20 directores de cine contemporáneo. CieDossat: Madrid.
20. FRAGO, M. Y OTROS (2006): Personaje, acción e identidad en cine y literatura. Eiunsa: Pamplona
21. FUSTER, E. y GARCIA-NOBLEJAS, J.J. (2011) Repensar la ficción. EDUSC: Roma.
22. LUMET, S. (1999) Así se hacen las películas. Rialp: Madrid.
23. MCGILLIGAN, P. (1992) Backstory. Conversaciones con guionistas. La edad de oro de Hollywood. Plot: Madrid
24. MCGILLIGAN, P. (1994) Backstory 2. Plot: Madrid
25. MCGILLIGAN, P. (2003) Backstory 3. Conversaciones con guionistas de los años 60. Plot: Madrid
26. MCGILLIGAN, P. (2007) Backstory 4. Plot: Madrid
27. MCKEE, R. (2002): El guion. Alba: Barcelona.
28. MUÑOZ, J.J. (2003): Cine y misterio humano. Rialp: Madrid.
29. ORELLANA, J. (2007): Como un espejo (Drama humano y sentido religioso en el cine contemporáneo). Encuentro: Madrid
30. ORELLANA, J. (2012): Cine y posmodernidad: las patologías del vínculo y su sanación. Every View: Madrid
31. PARDO, A. y SEGURA, E. (Eds.) (2012). El Señor de los Anillos. Del libro a la pantalla. Portal Editions: Vitoria.
32. SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A. (2016): Del guion a la pantalla. Lenguaje visual para guionistas y directores de cine. Ariel: Barcelona.
33. SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A. (2014): Estrategias de guión cinematográfico. Ariel: Barcelona.
34. SÁNCHEZ-ESCALONILLA, A. (2009) Guión de aventura y forja de héroe. Ariel: Barcelona.

35. SANTIAGO, P., y ORTE, J. (2002): El cine en 7 películas. CieDossat: Madrid.
36. SEGER, L. (2000): Como crear personajes inolvidables. Paidós: Barcelona.
37. TOBIAS, R. B. (1999): El guión y la trama. Ediciones Internacionales Universitarias: Madrid.
38. TOVAR PAZ, F.J (2012): La delgada línea roja. Akal: Madrid.

PELÍCULAS ELEGIBLES PARA VIDEO-ENSAYO NARRATIVA AUDIOVISUAL CURSO 2024-25 (todas estrenadas entre 2010 y 2023)

1. 7 años
2. Ad Astra
3. Afterimage
4. Anatomía de una caída
5. Bárbara
6. Blade Runner 2046
7. Blancanieves (Pablo Berger)
8. Calamity
9. Cerrar los ojos
10. Cold War
11. Deuda de honor
12. Dheepan
13. Dune
14. Dunkerque
15. El agente topo
16. El amor en su lugar
17. El año más violento
18. El hijo de Saúl
19. El irlandés
20. El otro lado de la esperanza
21. El renacido
22. Érase una vez en Hollywood
23. First Cow
24. First Man
25. Foxcatcher
26. Frantz
27. Funeral de estado
28. Hacia la luz
29. Historia de un matrimonio
30. Hostiles
31. Ida
32. Intemperie
33. Jackie
34. La clase de esgrima
35. La excavación
36. La luz de mi vida
37. La metamorfosis de los pájaros

38. La mujer del espía
39. Le fils de Joseph
40. Le Mans 66
41. Lean on Pete
42. Lo que arde
43. Los descendientes (Alexander Payne)
44. Los hermanos Sisters
45. Los miserables (Ladj Ly)
46. Madres verdaderas
47. Manchester frente al mar
48. Mia madre
49. Minari. Historia de nuestra familia
50. Nomadland
51. Perfect Days
52. Petite maman
53. Profesor Lazhar
54. Roma
55. Sala de profesores
56. Sicario
57. Steve Jobs
58. The Rider
59. Timbuktú
60. Tres anuncios en las afueras
61. Un asunto de familia
62. West Side Story
63. Vidas pasadas
64. Wolfwalkers

El alumno elige 3 películas y justifica brevemente su interés para estudiar las claves de la película en 4 ámbitos:

- identidad visual
- identidad sonora
- identidad musical
- identidad del diseño de producción (incluye dirección arte, vestuario, peluquería, maquillaje)

El profesor comenta con el alumno sus elecciones y le asigna una película.

➤ **HORARIO, TUTORÍAS Y CALENDARIO DE EXÁMENES**

Segundo semestre (año 2025)

Del Lunes 20 de enero 2025 al miércoles 30 abril 2025 ambos inclusive (14 semanas)

Fechas de exámenes

Convocatoria Ordinaria

Desde el martes 6 de mayo al sábado 24 de mayo de 2025, ambos inclusive.

Convocatoria Extraordinaria (año 2025)

Desde el lunes 9 de junio al sábado 28 de junio de 2025, ambos inclusive.

Esta información actualizada se puede encontrar en el campus virtual del alumno.

➤ **PUBLICACIÓN Y REVISIÓN DE LA GUÍA DOCENTE**

Esta guía docente se ha elaborado de acuerdo a la memoria verificada de la titulación.