Universidad de Navarra

Estética de la comunicación audiovisual (Fcom)

Guía docente 2023-24

PRESENTACIÓN

Breve descripción:

Esta asignatura plantea un acercamiento a la comunicación audiovisual desde la estética. Supone un acercamiento a la imagen y al sonido de la obra audiovisual desde su propia especificidad creativa y comunicativa, intentando desentrañar los procesos intelectuales y emocionales que se desencadenan tanto en la creación como en la recepción de la imagen.

La asignatura propone un recorrido transversal de los estilos y formas cinematográficas y de las artes audiovisuales atendiendo a los tres polos de la experiencia estética: a la obra, al autor y al espectador, con la intención de establecer nexos de unión y lecturas complementarias entre las obras audiovisuales entre sí y otras manifestaciones artísticas, como la música y la pintura. Esta materia pretende estimular la capacidad crítico-creativa y las cualidades propias del director-realizador.

- **Titulación**: Grado en Comunicación Audiovisual
- **Módulo/Materia**: Módulo 5: Dirección-realización de proyectos audiovisuales. Materia 1: Fundamentos de dirección-realización
- **ECTS**: 6
- **Curso, semestre**: 2º curso, Segundo semestre
- **Carácter**: Básica
- **Profesorado**: María Del Rincón Yohn (mdel@unav.es)
- **Idioma**: Español
- **Aula, Horario**: Lunes de 15.30 a 17.30 (Aula 5) y Viernes de 15.30 a 17.30 (Aula 1).

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DEL GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

1. COMPETENCIAS BÁSICAS

CB2 -
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma prof
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.

2. COMPETENCIAS GENERALES

CG1 - Expresar conocimientos e ideas en el campo de la comunicación audiovisual de manera oral y escrita con corrección.

CG3 - Conocer y valorar el impacto de la comunicación audiovisual en sus múltiples dimensiones: social, cultural, histórica, económica, empresarial, legal, científica, deontológica y tecnológica.

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer y saber reconocer los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.

CE7 - Analizar y criticar el discurso audiovisual en alguno de los diferentes soportes, géneros o formatos.

CE8 - Conocer las nociones básicas sobre composición de la imagen y las reglas de la gramática audiovisual.

Objetivos de la asignatura

1.- Desarrollar la capacidad de analizar y abordar una obra cinematográfica desde un punto de vista estético.

2.- Aprender a mirar la realidad. Aprender, también, a formalizarla a través de las herramientas audiovisuales.

3.- Conocer los principales estilos, formas y escuelas cinematográficas con el fin de acercarse al mundo del audiovisual contemporáneo con un marco de referencias estético.

4.- Asumir la importancia de los valores formales de una obra cinematográfica y las implicaciones ético-estéticas de cualquier decisión creativa.

5.- Acceder a las propuestas realizadas desde la vanguardia cinematográfica y conocer los vínculos e influencias entre las bellas artes, el arte electrónico, el arte sonoro y el cine experimental.

PROGRAMA

1. ¿El cine como arte?

a) Qué es el cine. El séptimo arte, similitudes y distinciones

b) Consagración de una convención. Las edades del cine

2. El cine y la mirada

a) La fábrica de fantasmas. Hacer visible lo invisible

b) Una imagen vale más que mil palabras. El show, don’t tell y la sutilidad.

c) La fiebre del mirar.

Universidad de Navarra

3. Elementales del cine

a) Planos y marco

b) Montaje

c) Color

d) Foco y Longitud de campo

e) Música y sonido

4. El relato fílmico

Relato y análisis fílmico

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases presenciales: 56 horas

Tutorías y otros: 2,25 horas

Elaboración trabajo grupal: 40 horas

Visionado de películas: 15 horas

Lectura y estudio de la bibliografía de la asignatura: 36,7 horas.

EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA

1. Examen final: 70% de la nota.

El examen se compondrá de preguntas sobre los contenidos de la bibliografía indicada en clase y los apuntes de clase. Es **necesario aprobarlo** para superar la asignatura.

2. Trabajo grupal: Propuesta de diseño de producción 30% de la nota.

Cada grupo (de entre **5 y 7 alumnos**) elaborará una propuesta de diseño de producción de una escena. En el apartado **Contenidos** se encontrará una explicación detallada del trabajo, así como de su evaluación. La actividad pretende fomentar la reflexión sobre la estética audiovisual buscada de forma voluntaria para un proyecto específico. Partiendo de escenas (de distintos orígenes) seleccionadas por el profesor, los alumnos elaborarán una propuesta estética para dicho contenido. Toda propuesta incluirá:

- Análisis del texto y detección de elementos esenciales
- Propuesta resumida de diseño de producción: notas sobre **Dirección Artística**, **Dirección de Fotografía**, **Vestuario** y **Efectos especiales**. También se recomienda incluir unas breves notas o pautas sobre **Edición** y **Música**.
- Análisis y justificación de la propuesta

Universidad de Navarra

3. Asistencia y participación en el aula

Los alumnos podrán optar a obtener hasta un **punto extra** por la excelencia en las actividades presenciales y ejercicios en el aula

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

1. Examen final: 70% de la nota. Es **necesario aprobar el examen** para superar la asignatura.

2. Trabajo grupal o individual: 30% de la nota.

- En caso de **haber entregado y aprobado el trabajo grupal**, se mantendrá la nota equivalente al trabajo de la convocatoria ordinaria.
- En caso de **haber suspendido o no haber entregado el trabajo grupal** en primera convocatoria, se habrá de elaborar un trabajo individual similar. A los alumnos en esta situación, se les informará y se les asignará una escena específica (distinta a las de la convocatoria ordinaria) para elaborar una propuesta de diseño de producción. La propuesta a entregar será igual a la del trabajo grupal, pero realizado de forma individual.

La Facultad de Comunicación promueve el **uso ético de las fuentes documentales y los recursos informativos**. Por este motivo, en esta asignatura **no se admite el plagio**. Será sancionada toda copia en trabajos, ejercicios o exámenes. Se considera plagio la presentación de un trabajo que, en su totalidad o en parte, reproduce sin la debida atribución contenidos textuales, gráficos y/o audiovisuales ajenos. Asimismo, **no se admite el fraude**. Será sancionado cualquier engaño, simulación o falsificación empleado para mejorar, por vías ilegítimas, los resultados académicos.

Los trabajos y exámenes deberán observar la debida **corrección ortográfica y gramatical**. Este factor incidirá en la evaluación. En concreto, se considerará que 4 **faltas graves** suponen un suspenso en la prueba y por cada 4 **faltas leves** se restará un 0,1 al total de la prueba.

Los trabajos académicos que empleen libros, artículos, películas, sitios web o cualquier otro tipo de contenido como recurso documental, deberán **detallar las fuentes consultadas**. Para eso, cuando corresponda, se recomienda emplear el estilo de citación de la American Psychological Association (APA).

HORARIOS DE ATENCIÓN

Dra. María Del Rincón Yohn (mdel@unav.es)

- Despacho 2551, Edificio Ismael Sánchez Bella
- Horario: Jueves 16.15 a 18.15 y Viernes de 12.00 a 14.00. *Se recomienda confirmar por correo.*

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía primaria (se indicarán los fragmentos correspondientes a las lecturas obligatorias en las clases)

AUMONT, Jacques, BERGALA, Alain, MARIE, Michel y VERNET, Marc. Estética del cine. *Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Barcelona: Paidós. Localízalo en la Biblioteca

AUMONT, Jacques, BERGALA, Alain, MARIE, Michel y VERNET, Marc (2020). *Estética cinematográfica*. Buenos Aires: La Marca Editora. Localízalo en la Biblioteca

En la asignatura se irán sugiriendo ***capítulos concretos de estos libros****, son muy similares. A su vez, se podrán indicar puntualmente capítulos o secciones de la bibliografía secundaria y otros textos breves que serán de lectura y estudio obligatorios para la superación de la asignatura.*

Bibliografía recomendada

AUMONT, Jacques y MARIE, Michel (1990). *Análisis del film*. Barcelona: Paidós.

BAZIN, André (2008). *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp.

BELLOUR, Raymond (2016). *Pensamientos del cine*. Madrid: Shangrila.

BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin (1995). *El arte cinematográfico: una introducción*. Barcelona: Paidós.

BRESSON, Robert (1997). *Notas sobre el cinematógrafo*. Madrid: Ediciones Ardora.

BURCH, Noel (1998). *Praxis del cine*. Madrid: Fundamentos

MITRY, Jean (2002). *Estética y psicología del cine* (vols. 1 y 2). Madrid: Siglo XXI.

ZUNZUNEGUI, Santos (1989). *Pensar la imagen.* Madrid: Cátedra.

FILMOGRAFÍA

**Se indica a continuación una selección de películas interesantes desde el punto de vista de la estética cinematográfica.*

En ***negrita*** *se indican las películas que trabajaremos en profundidad en clase y que son materia de estudio*

El gabinete del doctor Caligari (*Das Cabinet des Dr. Caligari*), Robert Wiene, 1920

El último (*Der letzte Mann*), F.W. Murnau 1924

Amanecer (*Sunrise)*, F. W. Murnau, 1927

La pasión de Juana de Arco (*La passion de Jeanne d'Arc*), Carl Theodor Dreyer, 1928

El hombre de la cámara (*Chelovek s kino-apparatom)*, Dziga Vertov, 1929

M, el vampiro de Dusseldorf **(*M - Eine Stadt sucht einen Mörder*), Fritz Lang, 1931**

Vampyr, Carl Theodor Dreyer, 1932

Ciudadano Kane (*Citizen Kane*), Orson Welles, 1941

Universidad de Navarra

El ladron de bicicletas (*Ladri di biciclette*), Vittorio de Sica, 1948

Primavera tardía (*Banshun)*, Yasujiro Ozu, 1949

Orfeo (*Orphée*), Jean Cocteau, 1950

***Te querré siempre* (*Viaggio in Italia)*, Roberto Rossellini, 1954**

La noche del cazador (*The night of the hunter*), Charles Laughton, 1955

Ordet, Carl Theodor Dreyer, 1955

***Centauros del desierto* (*The Searchers)*, John Ford, 1956**

***Vértigo,* Alfred Hitchcock, 1958**

Hiroshima, mon amour, Alain Resnais, 1959

***Psicosis* (*Psycho)*, Alfred Hitchcock, 1960**

Vivir su vida (*Vivre sa vie)*, Jean-Luc Godard, 1962

Los paraguas de Cherburgo (*Les parapluies de Cherbourg*), Jacques Demy, 1964

Playtime, Jacques Tati, 1967

El graduado (*The graduate*), Mike Nichols, 1967

El espíritu de la colmena, Víctor Erice, 1973.

El sur, Víctor Erice, 1983

Deseando amar (*Fa yeung nin wah*), Wong Kar Wai, 2000

***El árbol de la vida* (*The tree of life*), Terrence Malick, 2011**

Her, Spike Jonze, 2013

Wolfwalkers, Tomm Moore, 2020

Otras obras audiovisuales:

Cavalleria Rusticana. Ópera de Mascagni. Representación Salzburgo 2015.

La ciudad de los signos (Samuel Alarcón, 2009)