UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES

CONTENIDO TEMÁTICO, ACTIVIDADES Y FORMA DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA NARRATIVA AUDIOVISUAL I

FEBRERO DE 2009

M.C. LUCÍA GABRIELA LANDEROS NERI

DATOS GENERALES DEL CURSO

MATERIA:	**NARRATIVA AUDIOVISUAL I**
CALENDARIO:	2009 A
MAESTRO:	M.C. LUCÍA GABRIELA LANDEROS NERI
DEPARTAMENTO:	ARTES VISUALES
HORAS/ SEMESTRE:	80
CRÉDITOS:	8
ÁREA:	EDHU
CLAVE:	A0124
TEORÍA:	40
PRÁCTICA:	40
TIPO:	CURSO-TALLER

Eje de estudio: El Cine y las artes plásticas principalmente.

Objetivo general del curso: Comprender lo que el arte nos dice a través de las imágenes y los sonidos.

Objetivos particulares:
Aprender a narrar con imágenes y sonidos.
Razonar el significado de las imágenes y los sonidos.

UNIDADES TEMÁTICAS

ARTES PLÁSTICAS:

- Iconología
- Iconografía.

CINE:

I. La narración.
- Componentes de la narración.
- historia. Los existentes, los acontecimientos, las transformaciones.
- Relato. Las formas de narrar.
- Los regímenes del narrar. Narración fuerte, débil y antinarración.

II. La significación del filme.
1. Materia de la expresión.
2. Códigos cinematográficos.
3. Códigos fílmicos.
4. Los regímenes de la escritura.

III. Procedimientos de análisis.

ACTIVIDADES

1. Investigar Conceptos de temática específica.
2. Análisis de cuadros.
3. Análisis de filmes.
4. Desarrollar una idea de producción de una obra artística, utilizando los conceptos expuestos en las unidades temáticas.

EVALUACIÓN

1.2. Evaluaciones del profesor	70%
Contenido de evaluación:	
• Tareas	30%
• Participación en clase	20%
• Asistencia	10%
3. Producto Terminal:	40%
TOTAL:	**100%**

NARRATIVA AUDIOVISUAL I
Carmen V, Vidaurre Arenas

Propósito:

Construir un espacio en el que se lleguen a comprender, analizar y aplicar los conceptos la narratividad aplicada a las artes visuales y audiovisuales, identificando la importancia que diversos aspectos como la percepción, el tiempo, los diferentes tipos signos, etc., desempeñan en lo narrativo y en sus modalidades específicas.

CONTENIDOS:

1. Definición de lo narrativo y sus modalidades en formas de expresión diversas:
   a, Funciones de los signos en los tipos de textos y en las distintas artes.
   b, Lo narrativo en las artes visuales.
   c. Especificidad de lo narrativo en las imágenes en movimiento y los distintos medios de animación.
   d. Especificidad de lo narrativo en las artes que conjuntan diversos tipos de signos.
   e. Estructuras narrativas y tipos de narraciones.
2. Las instancias narrativas y sus características específicas en las artes visuales y las audiovisuales.
3. Técnicas narrativas y estilos de narración.

CONTENIDOS DESGLOSADOS:

1. Definición de lo narrativo y sus modalidades en formas de expresión diversas:
   a. Funciones de los signos en los tipos de textos y en las distintas artes.
   b. Especificidad de lo narrativo en las artes visuales.
   c. Especificidad de lo narrativo en las imágenes en movimiento y en los distintos medios de animación.
   d. Lo narrativo en las artes que conjuntan diversos tipos de signos.
   e. Estructuras narrativas y tipos de narraciones (géneros visuales y audiovisuales).
2. Las instancias narrativas y sus características específicas en las artes visuales y las audiovisuales,
   a. Tipos de narrador y características del narrador/la perspectiva y la cámara (ubicación y angulaciones, grados de objetividad y subjetividad, grados de conocimiento, cantidad y modalidades de información que proporciona, número de narradores, constancia y cambios, ejes de acción y ejes de miradas, tipos de lentes y de focalizaciones, la luz, los filtros y los efectos visuales, etc.).
   b. Distancia narrativa: semántica y características de los tipos de planos, marco del plano, tamaño del plano.
   c. Perspectiva y cambios de perspectiva, movimientos, el encuadre,
   d. La temporalidad narrativa (tiempos a considerar en los diversos tipos de narraciones).

3. Técnicas narrativas y estilos de narración.
   a. Estilos en la presentación de la narración, la acción fuera de cuadro, manejo de recursos narrativos, de puestas en escena y de representación de la acción.
   b. Unidades narrativas.
   c. La estructura narrativa (formas de organización a través de recursos de encadenamiento, sucesión, montaje, edición, diseño, interrelación intratextual y extratextual, etc.).
   d. Tipos de composiciones.

e. La acción fuera de cuadro, los recursos narrativos.
f. La banda sonora como elemento narrativo, los ambientes sonoros, música narrativa, la voz y sus funciones, los diálogos y los estilos de diálogo, las relaciones entre imagen y sonidos.

Bibliografía básica:

AUMONT, Jacques: *Historia general del cine*, Madrid, Cátedra, 1995.
BAZIN, André: *¿Qué es el cine?,* Madrid, Rialp, 2001,
BURCH, Noël: *El tragaluz del infinito: contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico*, Madrid, Cátedra, 1987.
CERAM, C, W: *Arqueología del cine*, Barcelona, Destino, 1965.
DUDLEY, Andrew: Las principales teorías cinematográficas, Barcelona, Gustavo Gili, 1981,
FERNÁNDEZ DÍEZ, F, y MARTÍNEZ ABADÍA, J.: La dirección de producción para cine y televisión, Barcelona, Paidós, 1997.
FERNÁNDEZ-TUBAU, Valentín: *El cine en definiciones*, Barcelona, Ixia Llibres, 1994.
GIROUX, Henry Giroux: *Cine y entretenimiento: Elementos para una crítica política del film*, Barcelona, Paidós, 2002.
GUBERN, Román: *Historia del cine*, Barcelona, Lumen, 1993.
SEGER, Linda; WHETMORE, E, J: *Cómo se hace una película: Del guión a la pantalla*, Teià, Ma non tropo, 2004.

Asunto: **Programa** Fecha: 01/15/09 11:49 a.m.
Para: Javier Mercado <javier.mercado@cuaad.udg.mx> De: Carmen Vidaurre Arenas Vidaurre Are <maga2315@hotmail.com>

NARRATIVAprograma.doc (44kB)

Te anexo lo solicitado también en formato de word
Saludos
Carmen V. Vidaurre

NARRATIVA AUDIOVISUAL I
Carmen V, Vidaurre Arenas
Propósito:
Construir un espacio en el que se lleguen a comprender, analizar y aplicar los conceptos la narratividad aplicada a las artes visuales y audiovisuales, identificando la importancia que diversos aspectos como la percepción, el tiempo, los diferentes tipos signos, etc., desempeñan en lo narrativo y en sus modalidades específicas.

CONTENIDOS:

1. Definición de lo narrativo y sus modalidades en formas de expresión diversas:

a, Funciones de los signos en los tipos de textos y en las distintas artes.
b, Lo narrativo en las artes visuales.
Especificidad de lo narrativo en las imágenes en movimiento y los distintos medios de animación.
Especificidad de lo narrativo en las artes que conjuntan diversos tipos de signos.
Estructuras narrativas y tipos de narraciones.

2. Las instancias narrativas y sus características específicas en las artes visuales y las audiovisuales.
3. Técnicas narrativas y estilos de narración.

CONTENIDOS DESGLOSADOS:

1. Definición de lo narrativo y sus modalidades en formas de expresión diversas:

a. Funciones de los signos en los tipos de textos y en las distintas artes.
b. Especificidad de lo narrativo en las artes visuales.
c. Especificidad de lo narrativo en las imágenes en movimiento y en los distintos medios de animación.
d. Lo narrativo en las artes que conjuntan diversos tipos de signos.
e. Estructuras narrativas y tipos de narraciones (géneros visuales y audiovisuales).

2. Las instancias narrativas y sus características específicas en las artes visuales y las audiovisuales,

a. Tipos de narrador y características del narrador/la perspectiva y la cámara (ubicación y angulaciones, grados de objetividad y subjetividad, grados de conocimiento, cantidad y modalidades de información que proporciona, número de narradores, constancia y cambios, ejes de acción y ejes de miradas, tipos de lentes y de focalizaciones, la luz, los filtros y los efectos visuales, etc.).
b. Distancia narrativa: semántica y características de los tipos de planos, marco del plano, tamaño del plano.
c. Perspectiva y cambios de perspectiva, movimientos, el encuadre,
d. La temporalidad narrativa (tiempos a considerar en los diversos tipos de narraciones).

3. Técnicas narrativas y estilos de narración.
   a. Estilos en la presentación de la narración, la acción fuera de cuadro, manejo de recursos narrativos, de puestas en escena y de representación de la acción.
   b. Unidades narrativas.
   c. La estructura narrativa (formas de organización a través de recursos de encadenamiento, sucesión,

montaje, edición, diseño, interrelación intratextual y extratextual, etc.).

d. Tipos de composiciones.

e. La acción fuera de cuadro, los recursos narrativos.

f. La banda sonora como elemento narrativo, los ambientes sonoros, música narrativa, la voz y sus funciones, los diálogos y los estilos de diálogo, las relaciones entre imagen y sonidos.

Bibliografía básica:

IT, Jacques: *Historia general del cine*, Madrid, Cátedra, 1995.
André: *¿Qué es el cine?,* Madrid, Rialp, 2001,
, Noël: *El tragaluz del infinito: contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico*, Madrid, Cátedra, 1987.
, C, *Arqueología del cine*, Barcelona, Destino, 1965.
Y, Andrew: Las principales teorías cinematográficas, Barcelona, Gustavo Gili, 1981,
NDEZ DÍEZ, F, y MARTÍNEZ ABADÍA, J.: La dirección de producción para cine y televisión, Barcelona, Paidós, 1997.
NDEZ-TUBAU, Valentín: *El cine en definiciones*, Barcelona, Ixia Llibres, 1994.
K, Henry Giroux: *Cine y entretenimiento: Elementos para una crítica política del film*, Barcelona, Paidós, 2002.
N, Román: *Historia del cine*, Barcelona, Lumen, 1993.
, Linda; WHETMORE, E, J: *Cómo se hace una película: Del guión a la pantalla*, Teià, Ma non tropo, 2004.

Comparte fotos y videos mientras chateas en Messenger.