

TITULO DEL CURSO

LA NARRATIVA AUDIOVISUAL COMO ESTRATEGIA COMUNICATIVA

Será dictado del 20 de noviembre al 24 de noviembre de 2017

En el horario de 18 a 21.30 horas.

PROFESORA DEL CURSO

Dra. INMACULADA GORDILLO

PROFESORA TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (ESPAÑA)

OBJETIVOS

La Narrativa ha constituido, durante toda la historia de la humanidad, una de las manifestaciones comunicativas esenciales a muchos niveles: mágico, religioso, científico, cognitivo, creativo, informativo, lúdico, etc. Por ello se establece como una estrategia básica aplicable a diversos ámbitos de la Comunicación. Una sociedad se ve reflejada en el tipo de relatos que produce y/o consume, desde el relato periodístico que cubre las necesidades de información, hasta el ficcional que llena los tiempos de ocio. Los géneros, los formatos, las técnicas y las nuevas tecnologías no hacen más que organizar el corpus de materiales comunicativos a través de los que se puede indagar tanto en la evolución de las formas narrativas como en la sociedad que los produce.

Este curso persigue diversos objetivos:

- Permitir que el alumno adquiera conocimientos sobre la Narrativa Audiovisual, sus perspectivas de estudio y de investigación.
- Conseguir que el alumno indague en la evolución de las formas de la Narrativa a lo largo de la historia de la Humanidad y entienda que los relatos son fruto de la sociedad que los elabora.
- Aportar conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la Narrativa Audiovisual en su aplicación al discurso cinematográfico, televisivo, videográfico, radiofónico o multimedia.
- Entrenar al alumno en competencias de análisis y crítica de relatos audiovisuales de carácter ficcional e informativo.
- Aportar conocimientos en torno a las diferentes maneras de manifestarse el relato audiovisual, desde las canónicas a las más innovadoras.
- Relacionar el poder de la narrativa con el desarrollo de temáticas socialmente sustanciales, como los temas de género, de interculturalidad o la trasmisión de valores.

- Buscar nuevas perspectivas en la educación, con la triple confluencia de lo cognitivo, lo narrativo y las tecnologías.
- Reflexionar sobre las nuevas tendencias del relato contemporáneo.

CONTENIDOS

1. La Narrativa Audiovisual. Perspectivas de estudio e investigación.

Los diversos conceptos esenciales relacionados con la Narrativa Audiovisual, así como las distintas formas de abordaje que abarcan desde la morfología o la sintaxis, a la pragmática y las taxonomías narrativas.

2. La narrativa y los mitos: las transformaciones sociales a través de las mutaciones narrativas de universos semánticos.

El estudio de las tramas maestras a lo largo de la historia de la humanidad muestra que dentro de relatos de diversos géneros y formatos subyacen estructuras profundas coincidentes. Pero es en las diferencias donde podemos encontrar las claves de la evolución de la sociedad.

3. Narrativa y Discurso Informativo. Los cuentos sobre la realidad.

La realidad se selecciona, articula, y manipula en forma de relato más o menos encubierto para llegar al espectador. La estructuración narrativa resulta cada vez más evidente dentro de los formatos informativos.

4. Géneros, formatos y nuevas formas narrativas.

El mundo audiovisual actual está en continua e imparable evolución, por lo que las reflexiones sobre los géneros tradicionales se complican y la lista de los formatos se acrecienta. Las nuevas plataformas y la multiplicación de pantallas favorecen la creación de nuevos géneros y formatos audiovisuales.

5. Narrativa y transversalidades: género, interculturalidad y valores.

El estudio de los relatos contemporáneos permite reflexiones de diversa índole, como el papel de la mujer o el tipo de evolución de las sociedades patriarcales en colectividades más igualitarias. Las relaciones interculturales, las temáticas sobre la solidaridad, el medioambiente o la antiviolencia son funciones de la narrativa que permiten hablar de la utilidad del consumo de los relatos.

6. La Narrativa Audiovisual aplicada a la Educomunicación.

La Comunicación aplicada a la Educación nos lleva a hablar de Educomunicación. Los niños, jóvenes, adultos y envejecientes son objeto de comunicación y recepción continua de valores y antivalores a través de los medios audiovisuales, por lo que resulta esencial e imprescindible hablar de esta disciplina en relación a los relatos.

7. Tendencias actuales de la Narrativa Audiovisual.

Las nuevas plataformas y pantallas dan pie a nuevas formas de contar y mostrar las historias. La participación del receptor como productor (“prosumidor”) conlleva importantes consecuencias en el territorio de las Narrativas audiovisuales.

BIBLIOGRAFÍA

- AUMONT, J. y MARIE, A. (1990): *Análisis del film*, Barcelona, Paidós.
- BAGGLEY y DUCK (1982): *Análisis del mensaje televisivo*, Barcelona: Gustavo Gili.
- BARROSO GARCÍA, J. (1991): *La producción de la información de actualidad: forma y formato de la noticia*, Madrid: Universidad Complutense.
- BETTETINI, G. (1987): *La conversación audiovisual*, Madrid, Cátedra.
- BORDIEU, P. (1996): *Sobre la televisión*, Barcelona: Anagrama.
- BORDWELL, D. (1995): *El significado del filme*, Barcelona, Paidós.
- BORDWELL, D. (1996): *La narración en el cine de ficción*, Barcelona, Paidós.
- CARMONA, R. (1992): *Cómo se comenta un texto fílmico*, Madrid, Cátedra.
- CASCAJOSA VIRINO, C. (2016): *La cultura de las series*. Barcelona: Laertes.
- CASETTI, F. y CHIO, F. di (1999): *Análisis de la televisión. Instrumentos, métodos y prácticas de investigación*, Barcelona: Paidós.
- CASETTI, F. y DI CHIO, F. (1991): *Cómo analizar un film*, Barcelona, Paidós.
- CEBRIÁN HERREROS, M. (1983): *Fundamentos de la teoría y la técnica de la información audiovisual*, Madrid: Mezquita.
- CEBRIÁN HERREROS, M. (1983): *La información audiovisual*, Madrid: Forja Comunicación.
- CHATMAN, S. (1990): *Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y el cine*, Madrid, Taurus.
- COLOMBO, F. (1976): *Televisión: la realidad como espectáculo*, Barcelona: Gustavo Gili.

- CORTÉS, J. Á. (1999): *La estrategia de la seducción. La programación en la neotelevisión*, Pamplona: Eunsa.
- FELL, J. (1977): *El filme y la tradición narrativa*, Buenos Aires Tres Tiempos.
- GARCÍA JIMÉNEZ, J. (1994): *Narrativa audiovisual*, Madrid, Cátedra.
- GARCÍA JIMÉNEZ, J. (1995): *La imagen narrativa*, Madrid, Paraninfo.
- GAUDREAU, A. y JOST, F. (1995): *El relato cinematográfico*, Barcelona, Paidós.
- GONZÁLEZ REQUENA, J. (1988): *El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad*, Madrid: Cátedra.
- GONZÁLEZ REQUENA, J. (1989): *El espectáculo informativo*, Madrid: Akal.
- GONZÁLEZ REQUENA, J. (1995): *Análisis del discurso cinematográfico*, Madrid, Universidad Complutense.
- GONZÁLEZ REQUENA, Jesús y ORTIZ DE ZÁRATE, Amaya (1995): *El spot publicitario. La metamorfosis del deseo*, Madrid: Cátedra.
- GORDILLO, I. (2009). *Manual de Narrativa Televisiva*, Madrid, Síntesis
- GORDILLO, I. (2009): *La Hipertelevisión: Géneros y Formatos*. Quito, Ecuador. Ciespal.
- GUTIÉRREZ SANMIGUEL, B. (2006): *Teoría de la narración audiovisual*, Madrid: Cátedra.
- HILLS, G. (1981): *Los informativos en radio y televisión*, Madrid: IORT.
- IMBERT, G. (2008): *El transformismo televisivo. Postelevisión e imaginarios sociales*. Madrid: Cátedra.
- LACALLE, C. (2001): *El espectador televisivo. Los programas de entretenimiento*, Barcelona: Gedisa.
- LODGE, D. (1998): *El arte de la ficción*, Barcelona, Península.
- MANGUENEAU, S. (1999): *Términos clave del análisis del discurso*.
- MAQUA, J. (1992): *El docudrama: fronteras de la ficción*, Madrid: Cátedra.
- MARTÍN-BARBERO, J. y REY, G. (1999): *Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva*, Barcelona: Gedisa.
- PASTORIZA, F. R. (1997): *Perversiones televisivas. Una aproximación a los nuevos géneros audiovisuales*, Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión
- PEÑA, V. (2002): *Narrativa audiovisual. Investigaciones*, Madrid,
- PÉREZ DE SILVA, J. (2000): *La televisión ha muerto. La nueva producción audiovisual en la era de Internet: La tercera revolución industrial*, Barcelona: Gedisa.

PÉREZ JIMÉNEZ, J. C. (1993): *Los nuevos formatos de la imagen electrónica*, Madrid: Universidad Complutense.

PÉREZ JIMÉNEZ, J.C. (1996): *Imago mundi. La cultura audiovisual*, Madrid: Fundesco.

PROPP, V. (1974): *Las raíces históricas del cuento*, Madrid, Fundamentos.

RINCÓN, O. (2006): *Narrativas mediáticas. O cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento*. Barcelona: Gedisa.

SÁNCHEZ NAVARRO, J. (2006): *Narrativa audiovisual*, Barcelona: Editorial UOC.

VALLÉS CALATRAVA, J. (1994): *Introducción histórica a las teorías de la narrativa*, Almería, Servicio de Publicaciones de la Universidad.

VERÓN, E. y ESCUDERO CHAUVEL, L.: *Telenovela, ficción popular y mutaciones culturales*, Barcelona: Gedisa.

VILCHES, L. (1987): *Manipulación de la información en televisión*, Barcelona: Paidós.

VV. AA. (1989): *El relato electrónico*, Valencia: Filmoteca de la Generalitat.

VV. AA. (1989): *Videoculturas de fin de siglo*, Madrid: Cátedra.

VV. AA. (1991): *La información como relato*, Navarra: Servicio de Publicaciones de la Universidad.

Programa presentado en febrero de 2017

Fdo. Inmaculada Gordillo

