

Academic Year/course: 2020/21

68047 - Musical dramaturgy and cinematographic narration: Principles and processes of the audiovisual short-story

Syllabus Information

Academic Year: 2020/21

Subject: 68047 - Musical dramaturgy and cinematographic narration: Principles and processes of the audiovisual short-story

Faculty / School: 103 - Facultad de Filosofía y Letras

Degree: 550 - Master's in Advanced Studies in the History of Art

ECTS: 4.5

Year: 1

Semester: Annual

Subject Type: Optional

Module: ---

1. General information

1.1. Aims of the course

1.2. Context and importance of this course in the degree

1.3. Recommendations to take this course

2. Learning goals

2.1. Competences

2.2. Learning goals

2.3. Importance of learning goals

3. Assessment (1st and 2nd call)

3.1. Assessment tasks (description of tasks, marking system and assessment criteria)

4. Methodology, learning tasks, syllabus and resources

4.1. Methodological overview

See "Learning activities " and "Syllabus".

More information will be provided on the first day of class.

4.2. Learning tasks

- Theoretical lectures.
- Practical lectures.
- Individual work.
- Personal study.
- Assessment activities.

4.3. Syllabus

- Musical dramaturgy.
- Baroque opera.
- Dramaturgy in 19th-century opera.
- Realism, the novel and musical narration.
- Representations: identity and otherness.
- Audiovisual construction.
- The image in time.
- The image and the sound.
- The grammar of audiovisual works.
- Style as an audiovisual language.
- Film and literature.
- The screenplay.
- Literature and film in the principal cinematographic theories.
- The cinematographic adaptation of literary works.
- The influence of film on literature.

4.4. Course planning and calendar

See the academic calendar of the University of Zaragoza (<http://academico.unizar.es/calendario-academico/calendario>) and the website of the Faculty of Philosophy and Arts (*Schedule of classes*: <https://fyl.unizar.es/horario-de-clases#overlay-context=horario-de-clases>; Examination schedule: <https://fyl.unizar.es/calendario-de-examenes#overlay-context=>)

More information will be provided on the first day of class.

4.5. Bibliography and recommended resources

[BB: Bibliografía básica / BC: Bibliografía complementaria]

- [BB] Á klovskij, Viktor Borisoviã. Cine y lenguaje / Viktor Sklovski . Barcelona : Anagrama, D.L. 1971
- [BB] Alvar, Manuel. ¿Técnica cinematográfica en la novela española de hoy?. En: Estudios y ensayos de literatura contemporánea / Manuel Alvar . - [1a. ed.] Madrid : Gredos, D.L. 1971
- [BB] Amiel, Vincent. Estética del montaje / Vincent Amiel ; traducción Monique Perraux, Vicente Carmona Madrid : Abada, 2005
- [BB] Andrew, J. Dudley (James Dudley). Las principales teorías cinematográficas / Dudley Andrew . - Ed. amp. y act. Madrid : Rialp, D.L. 1992
- [BB] Aristiaco, G.. Historia de las teorías cinematográficas / G. Aristiaco. Barcelona : Lumen, 1968
- [BB] Arnheim, Rudolf.. El cine como arte / Rudolf Arnheim ; con un nuevo prólogo (1982) del autor. . [1a ed., 4a reimp.] Barcelona [etc.] Paidós, 1996.
- [BB] Ayala, Francisco. El escritor y el cine / Francisco Ayala Madrid : Cátedra, 1996
- [BB] Bazin, André. ¿Qué es el cine? / André Bazin . - 2a. ed. Madrid : Rialp, D.L. 1990
- [BB] Bianconi, Lorenzo (ed.). Dramaturgia musicale / Lorenzo Bianconi (ed.). Bolonia, 1986
- [BB] Bordwell, David. El arte cinematográfico : una introducción / David Bordwell, Kristin Thompson . - [1a ed.] Barcelona [etc.] : Paidós, 1995
- [BB] Burch, Noël. El tragaluz del infinito : contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico / Noël Bruch Madrid : Cátedra, cop. 1987
- [BB] Carmona, Ramón. Cómo se comenta un texto fílmico / Ramón Carmona . - [1a. ed.] Madrid : Cátedra, D.L. 1991
- [BB] Casetti, Francesco. El film y su espectador / Francesco Casetti ; traducción de Anna L. Giordano Gramegna . - 2ª ed. Madrid : Cátedra, D.L. 1996
- [BB] Cine y literatura . Barcelona : Grao, 2005
- [BB] Cine y personalidad / J. Vassal... [et al.] . - [1a. ed.] Madrid : Rialp, 1963
- [BB] Cohan, Steven. Telling stories : a theoretical analysis of narrative fiction / Steven Cohan and Linda M. Shires . - 1st ed., 3th repr. New York ; London : Routledge, 1997
- [BB] Concierto barroco : estudios sobre música, dramaturgia e historia cultural / Juan José Carreras, Miguel Angel Marín (editores) [Logroño] : Universidad de La Rioja, 2004
- [BB] Dahlhaus, Carl. Dramaturgia dell'opera italiana / Carl Dahlhaus Torino, 2005

- [BB] Edgar, Robert. El lenguaje cinematográfico / Robert Edgar, John Marland, Steven Rawle . 2ª edición ampliada Badalona (Barcelona) : Parramón Arts & Design, 2016
- [BB] Eisenstein, S. M.. Reflexiones de un cineasta / S. M. Eisenstein Barcelona : Lumen, 1970
- [BB] Eisenstein, Sergei M.. Teoría y técnica cinematográficas / Sergei Eisenstein . - 5ª ed. Madrid : Rialp, D.L. 1999
- [BB] El Arte del montaje : una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje, traducción Alejandro Pradera . Madrid : Plot, 2007
- [BB] Entrambasaguas, Joaquín de. Filmoliteratura : (temas y ensayos) / Joaquín de Entrambasaguas Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Miguel de Cervantes, 1954
- [BB] Estética del cine : espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje / Jacques Aumont ... [et al.] ; [traducción de Nuria Vidal] . - 2a. ed. rev. y ampl. Barcelona ; Buenos Aires ; México : Paidós, 1996
- [BB] Faro Forteza, Agustín. Películas de libros / Agustín Faro Forteza Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006
- [BB] Felipe, Fernando de. Adaptación / Fernando de Felipe, Iván Gómez Barcelona : Blanquerna Tecnología i Serveis , 2008
- [BB] Fernández, Luis Miguel. Don Juan en el cine español : hacia una teoría de la recreación fílmica / Luis Miguel Fernández Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, 2000
- [BB] Fuentes y documentos del cine : la estética, las escuelas y los movimientos / Joaquim Romaguera i Ramió, Homero Alsina Thevenet (eds.) . 2a. ed. rev. Barcelona : Fontamara, 1985
- [BB] Fuzellier, Etienne. Cinéma et Littérature, Editions du Cerf / Etienne Fuzellier Paris : Editions du Cerf, 1964
- [BB] García-Abad García, María Teresa. Intermedios : estudios sobre literatura, teatro y cine / María Teresa García-Abad García . - [1a. ed.] [Madrid] : Fundamentos, 2005
- [BB] Gier, Albert. Das Libretto. Theorie und Geschichte einer musikoliterarischen Gattung / Albert Gier Darmstadt, 1998
- [BB] Gimferrer, Pere. Cine y literatura / Pere Gimferrer . - 1a ed. en Austral Barcelona : Seix Barral, D.L. 2012
- [BB] Gómez Mesa, Luis. La literatura española en el cine nacional : 1907-1977 : (documentación y crítica) / Luis Gómez Mesa [Madrid] : Filmoteca Nacional de España, D.L. 1978
- [BB] Gómez Vilches, José. Cine y literatura : diccionario de adaptaciones de la literatura española / José Gómez Vilches . Málaga : Ayuntamiento. Area de Cultura, D.L. 1998
- [BB] Gubern, Román. Proyector de luna : la generación del 27 y el cine / Román Gubern Barcelona : Anagrama, D.L. 1999
- [BB] Gutiérrez San Miguel, Begoña. Teoría de la narración audiovisual / Begoña Gutiérrez San Miguel Madrid : Cátedra, 2006
- [BB] Hernández Les, Juan. Cine y literatura : una metáfora visual / Juan A. Hernández Les Madrid : JC, 2005
- [BB] Herranz, Ferran. El ?Quijote? y el cine / Ferran Herranz Madrid : Cátedra, 2005
- [BB] Jaime, Antoine. Literatura y cine en España (1975-1995) / Antoine Jaime Madrid : Cátedra, D.L. 2000
- [BB] Kracauer, Siegfried. Teoría del cine : la redención de la realidad física / Siegfried Kracauer ; [traducción de Jorge Hornero] . - 1a ed., 1a reimp. Barcelona [etc.] : Paidós, 1996
- [BB] Kracauer, Siegfried. Teoría del cine : la redención de la realidad física / Siegfried Kracauer ; [traducción de Jorge Hornero] . - 1a ed., 1a reimp. Barcelona [etc.] : Paidós, 1996
- [BB] La política de los autores : Manifiestos de una generación de cinéfilos / Antoine de Baecque; con la colaboración de Gabrielle Lucantonio; edición a cargo de Josep Lluís Fecé Barcelona : Paidós, 2003
- [BB] Leglise, Paul. Une oure de précinéma : L?Eniede / Paul Leglise. Paris : Nouvelles editions Deresse, 1958
- [BB] Los escritores frente al cine / edición de Harry M. Geduld ; Tom Antongini ... [et al.] . Madrid : Fundamentos, D.L. 1981
- [BB] Losada, Horacio. Cine y literatura / Horacio Losada Buenos Aires : Quiroga, 2007
- [BB] Martin, Marcel. El lenguaje del cine / por Marcel Martín ; [traducción María Renata Segura] . 5a. ed. Barcelona : Gedisa, 1999
- [BB] Metz, Christian. Langage et cinéma. |Español : Lenguaje y cine / Christian Metz ; introducción de Jorge Urrutia . Barcelona : Planeta, D.L. 1973
- [BB] Mínguez Arranz, Norberto. La novela y el cine : análisis comparado de dos discursos narrativos / Norberto Mínguez Arranz Valencia : Mirada Ediciones, 1998
- [BB] Mitry, Jean. La semiología en tela de juicio : cine y lenguaje / Jean Mitry ; traducción Mar Llinares García . Torrejon de Ardoz : Akal, cop. 1990
- [BB] Musterberg, Hugo. Historia del Arte. Vol. I, El Extremo Oriente / Hugo Musterberg . Barcelona : Argos, 1970-1972
- [BB] Navajas, Gonzalo. La narrativa española en la era global : imagen, comunicación, ficción / Gonzalo Navajas . 1a ed. Barcelona : EUB, 2002
- [BB] Paeh, Anne. Gente en el cine : cine y literatura hablan de cine / Anne Paeh, Joachim Paeh ; traducción de

Julia García Lenberg . 1a. ed. Madrid : Cátedra, 2002

- [BB] Perez Bowie, José Antonio. Leer el cine : la teoría literaria en la teoría cinematográfica / José Antonio Pérez Bowie . Salamanca : Universidad de Salamanca, 2008
- [BB] Puyal, Alfonso. Cinema y arte nuevo : la recepción fílmica en la vanguardia española (1917-1939) / Alfonso Puyal . Madrid : Biblioteca Nueva, D.L. 2003
- [BB] Quesada, Luis. La novela española y el cine / Luis Quesada . Madrid : Ediciones JC, D.L. 1986
- [BB] Sabouraud, Frédéric. La adaptación : el cine necesita historias / Frédéric Sabouraud ; [traducción de Alicia Capel Tatjer] . 1ª ed. Barcelona [etc.] : Paidós, 2010
- [BB] Seger, Linda. El arte de la adaptación : cómo convertir hechos y ficciones en películas / Linda Seger ; traducción Marisa Chacón y Alfonso Méndiz ; edición, prólogo y notas, Alfonso Méndiz ; epílogo Ramiro Gómez B. de Castro . Madrid : Rialp, D.L. 1993
- [BB] Spang, Kurt. Teoría del drama : lectura y análisis de la obra teatral / Kurt Spang Pamplona : Ediciones Universidad de Navarra, D.L. 1991
- [BB] Stam, Robert. Teorías del cine / Robert Stam. Barcelona : Paidós, 2001
- [BB] Szondi, Peter. Teoría del drama moderno (1880-1950) ; Tentativa sobre lo trágico / Peter Szondi . - [1a. ed.] Barcelona : Destino, 1994
- [BB] Urrutia, Jorge. Imago litterae : cine, literatura / Jorge Urrutia . Sevilla : Alfar, 1984
- [BB] Utrera, Rafael. Literatura cinematográfica, cinematografía literaria / Rafael Utrera . Sevilla : Alfar, 1987
- [BB] Utrera, Rafael. Modernismo y 98 frente a cinematógrafo / Rafael Utrera . Sevilla : Secretariado de Publicaciones de la Universidad, D.L. 1981
- [BB] Zunzunegui, Santos. Teoría de la imagen / Santos Zunzunegui. Universidad del País Vasco, 1984