

Academic Year/course: 2021/22

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

Syllabus Information

Academic Year: 2021/22

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

2. Learning goals

3. Assessment (1st and 2nd call)

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] Å 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 Tecnologia 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