

Grado en Historia del Arte **28236 - Géneros audiovisuales**

Guía docente para el curso 2014 - 2015

Curso: 3 - 4, Semestre: 1, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

- Amparo Martínez Herranz amarhe@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

El arte contemporáneo ha estado estrechamente vinculado a la aparición del Audiovisual, como un nuevo formato de representación que, desde el cine hasta los últimos sistemas de reproducción digital *on line*, ha constituido gran parte del imaginario de ficción de las sociedades a lo largo del último siglo. El formato audiovisual de construcción simbólica ha reutilizado elementos procedentes de otros medios (literatura, dramaturgia, música y pintura) para, a partir de los géneros básicos de la ficción, crear su propio panorama de géneros. De este modo, con el fin de proporcionar al alumno las bases fundamentales para el estudio y análisis de las características, autores, obras fundamentales y evolución de los principales géneros audiovisuales, se presenta esta asignatura como un acercamiento al universo de las historias y de las ficciones como un universo simbólico. Por ello, se recomienda tener conocimientos previos no sólo de historia del cine y otros medios audiovisuales, sino también de la historia de la literatura, la teoría literaria, la estética y, en general, de los ámbitos analizados por los estudios culturales.

Actividades y fechas clave de la asignatura

La fecha de la prueba global de evaluación será debidamente indicada por el Centro con anterioridad a su realización. Dentro de este sistema de evaluación, el trabajo individual será entregado en el momento de la celebración de esta prueba establecida por el Centro.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:

Es capaz de demostrar un conocimiento básico de las claves para la comprensión y valoración del lenguaje cinematográfico y audiovisual, de su terminología específica, así como de los más importantes avances técnicos y procesos de creación artística ("referido a CE3").

2:

Es capaz de demostrar un conocimiento crítico del cine y de otros medios audiovisuales, es decir, un

conocimiento de las fuentes, características, funciones, significados y evolución de la imagen en movimiento y de sus principales líneas y causas de evolución en el discurrir del tiempo y en el marco de distintas culturas ("referido a CE4").

3:

Es capaz de demostrar un conocimiento de los principales géneros audiovisuales, artistas y obras fundamentales en cada uno de los períodos de la historia del cine y en las distintas culturas ("referido a CE5").

4:

Es capaz de observar, analizar, describir y contextualizar la obra filmica ("referido a CE6").

5:

Es capaz de interpretar la obra cinematográfica y audiovisual mediante la consideración de sus valores estéticos, la reflexión sobre su forma, función y significado, y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó ("referido a CE8").

6:

Es capaz de efectuar una crítica y autocritica ("referido a CG2").

7:

Es capaz de identificar, plantear y resolver problemas y elaborar y defender argumentos relacionados con los principales géneros audiovisuales ("referido a CG7").

8:

Es capaz de buscar, reunir, organizar, interpretar y difundir datos de este área de los géneros audiovisuales, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética ("referido a CG8").

9:

Es capaz de transmitir oralmente y por escrito información, ideas, problemas y soluciones sobre este ámbito de estudio a un público tanto especializado como no especializado ("referido a CG9").

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura pretende abordar el estudio de los géneros audiovisuales desde una visión crítica y global, analizando las diferentes propuestas acerca de su codificación y análisis. Desde los orígenes del cine, el panorama audiovisual se ha diversificado en múltiples ventanas, cada una de las cuales ha desarrollado sus propios géneros. En esta asignatura se abordarán los géneros cinematográficos, ya que son éstos los que han servido, de algún modo, como pauta de referencia a todos los discursos audiovisuales surgidos con posterioridad. De todos modos, se tratará de aproximarse en cada uno de los géneros a su herencia en otros lenguajes audiovisuales (TV, publicidad, videoclip, videojuegos, cine digital e internet), con el estudio de los nuevos formatos derivados de la revolución tecnológica.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Esta asignatura tiene los siguientes objetivos:

- a) Conocer los fundamentos de los principales géneros audiovisuales, atendiendo a su significado, función en la construcción de imaginarios individuales e identidades colectivas, precedentes literarios y artísticos, orígenes y evolución a lo largo de la historia del cine y expansión por los demás formatos audiovisuales.

- b) Comprender la relación de los géneros fundamentales del audiovisual con los contextos económico, social, político, cultural, ideológico, religioso e individual en el que se gestan y difunden, y conectar las diversas obras del género con otras formas de expresión cultural coetáneas.
- c) Conocer y comprender los diferentes lenguajes formales, características técnicas, y cualidades estéticas específicas, que caracterizan a cada uno de los géneros audiovisuales, atendiendo a los elementos propios de la construcción audiovisual, tanto desde el punto de vista del proceso de producción como de los elementos creativos que lo constituyen.
- d) Conocer y manejar de manera correcta el lenguaje y la terminología específica del texto audiovisual, el formato de expresión comunicativa por excelencia del mundo contemporáneo, para desentrañar así el significado latente a la gramática propia del cine, la televisión y los múltiples formatos digitales actuales.
- e) Adquirir destreza en el manejo de las fuentes bibliográficas y recursos informáticos recomendados por el profesor para completar la visión general de la asignatura.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura forma parte del módulo D (Música, Cine y otros lenguajes audiovisuales), cuya finalidad es permitir al alumno la especialización en ámbitos de la producción artística muy específicos como la Música, el Cine y otros medios audiovisuales. Dentro de este bloque, la asignatura "Géneros audiovisuales" supone un acercamiento crítico y global al formato audiovisual, desarrollado y amplificado en las sociedades del siglo pasado gracias al desarrollo de la obra de arte reproducible técnicamente y de los medios de comunicación de masas. De hecho, el objetivo de esta asignatura no es tanto la enumeración de una sucesión de géneros, o la catalogación de una serie de obras audiovisuales o de directores considerados canónicos por la historiografía clásica, como el análisis de los diversos niveles de significado que anida en la complejidad de los procesos históricos, y el modo en que las obras de arte revelan los procesos de transformación del pensamiento. Esta asignatura contribuye, junto con las asignaturas optativas "Cine y otros medios audiovisuales" y "Cine español" (también perteneciente a este módulo), a la comprensión de las manifestaciones cinematográficas y audiovisuales como materializaciones de los modelos simbólicos que una sociedad construye para dotar de significado a las vidas individuales y de identidad a los procesos colectivos.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:

CE3: Obtener un conocimiento básico de las claves para la comprensión y valoración de los diferentes lenguajes artísticos, de su terminología específica, así como de las más importantes técnicas y procesos de creación artística utilizados por la humanidad a lo largo de la historia.

2:

CE4: Obtener un conocimiento crítico de Historia del Arte Universal, es decir, un conocimiento de las fuentes, características, funciones y significados del Arte y de sus principales líneas y causas de evolución en el discurrir del tiempo y en el marco de distintas culturas.

3:

CE5: Obtener un conocimiento de los principales estilos, movimientos y tendencias, artistas y obras fundamentales de cada uno de los períodos de la Historia del Arte, en el marco de distintas culturas y ámbitos territoriales.

4:

CE6: Obtener capacidad para observar, analizar, describir y la obra de arte.

5:

CE8: Obtener capacidad para interpretar la obra de arte mediante la consideración de sus valores estéticos, la reflexión sobre su forma, función y significado, y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó.

6:

CG2: Obtener capacidad de crítica y autocritica.

7:

CG7: Obtener capacidad para identificar, plantear y resolver problemas y para elaborar y defender argumentos de su área de estudio.

8:

CG8: Obtener capacidad para buscar, reunir, organizar, interpretar y difundir datos de su área de estudio,

para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

9:

CG9: Obtener capacidad para transmitir oralmente y por escrito información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Al finalizar esta asignatura, el alumno:

- a) Obtendrá la capacidad de comprender el desarrollo y la evolución del audiovisual como un concepto construido desde los géneros, base del universo simbólico y formal sobre el que se constituye toda la organización de la ficción audiovisual a lo largo del siglo XX.
- b) Adquirirá un manejo adecuado de la terminología específica del mundo cinematográfico y audiovisual.
- c) Obtendrá capacidad para comprender mejor la constitución de las sociedades contemporáneas y de sus formas de organización.
- d) Percibirá la trascendencia del arte cinematográfico y audiovisual en el desarrollo de la Historia del Arte.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1:

I. Primera convocatoria

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

Constará de las siguientes pruebas:

- a) Examen escrito, que constará de dos partes: una teórica y otra práctica. La parte teórica consistirá en el desarrollo escrito de un tema, que pondrá en relación al menos dos temas analizados en la materia. Criterios: Se valorará la capacidad de poner en relación los temas del programa. Duración: 1 h. Por su parte, la parte práctica consistirá en el comentario y análisis de un fragmento audiovisual, visto o trabajado en clase. Duración: 1 h. El alumno deberá realizar una breve ficha técnica sobre el fragmento, centrándose en la contextualización en su época y en el género al que pertenece. Valor: 60% de la calificación.
- b) Informe de prácticas: análisis en formato de crítica (1 pág.) de una película en cartelera, en cuanto al género al que pertenece, características y especificidades. Duración: 30 m. Valor: 15% de la calificación.
- c) Trabajo individual: trabajo escrito (10-15 págs.), con apoyatura de ilustraciones u otros medios audiovisuales, sobre un tema relativo a la materia y concretado con el profesor. Criterios: Se valorará principalmente la aportación personal y su redacción conforme a criterios de claridad y orden. Valor: 15% de la calificación. Este trabajo será entregado en el momento de la realización de la prueba global establecida por el Centro.
- d) Tutorización de la asignatura, mediante el Anillo Digital Docente ó la tutoría telemática. Especialmente para la realización y desarrollo por el alumno de la prueba anterior. Valor: 10% de la calificación.

II. Segunda Convocatoria

Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

Esta prueba de evaluación incluye las mismas pruebas que la anterior (primera convocatoria), con el mismo cómputo y mismos criterios de evaluación.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura *Géneros Audiovisuales* tiene como finalidad abarcar más allá de una mera descripción de los géneros, para preguntarnos por el modo en que éstos se han construido, y los significados que subyacen a dicha construcción. Sólo desde la conciencia de que el audiovisual es un texto que ha de ser leído, se puede llegar a comprender gran parte del discurso cultural contemporáneo. Así, el género no es sólo un código narrativo concreto, sino que además contiene huellas en las que anidan cuestiones ideológicas, sociológicas, políticas e, incluso, económicas. Por ello, se analizará, en primer lugar, el proceso de creación audiovisual y el de escritura de guión, algo fundamental para entender las estructuras del relato fílmico. A continuación, se estudiará el concepto de género, su complejidad y la evolución que ha sufrido a lo largo del tiempo.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

El programa de actividades formativas que se ofrece al estudiante para lograr los resultados de aprendizaje previstos es el siguiente:

1) Clases teóricas: adoptarán el formato de exposiciones orales por parte del profesor de los contenidos teóricos de la asignatura en el ámbito del aula (lecciones magistrales). Duración: 45 horas (1,8 créditos).

2) Clases prácticas (en el aula o fuera del aula con el profesorado). Consistirán en :

a. Prácticas de análisis, comentario e interpretación de obras artísticas o películas mediante la proyección de las obras completas o fragmentos de las mismas y discusión en torno a sus valores plásticos y subtexto cultural, aplicando diferentes metodologías.

b. Prácticas de visionado de exposiciones, documentales, películas de ficción y otras actividades afines.

c. Comentario y análisis de los problemas fundamentales de la asignatura.

d. Comentario y análisis de fuentes y textos.

f. Duración: 45 horas (1,8 créditos).

3) El estudio personal (asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas, lectura y estudio de la bibliografía recomendada, preparación previa personal de los comentarios y análisis de textos y fuentes), así como la preparación de las actividades prácticas y del trabajo personal del alumno está estimado en 128 horas (5,12 créditos).

4) Tutorías: el tiempo dedicado a la orientación del aprendizaje del alumno, a la discusión de los problemas surgidos en el desarrollo de la asignatura, y a la explicación y revisión de las tareas encomendados al alumno se ha estimado en 4 horas.

5) Realización de las pruebas de evaluación: 3 horas.

2:

Programa

Los géneros y el cine

- Introducción al concepto de Género narrativo y Teoría de los Géneros.
- Tema 1. El melodrama como matriz del relato cinematográfico.
- Tema 2. El western. Nuevas formulaciones de la epopeya clásica y construcción de la épica del héroe.
- Tema 3. La comedia cinematográfica como macrogénero y las potencialidades reflexivas del humor.
- Tema 4. El musical. De las Ziegfeld Follies al videoclip. Las cualidades narrativas de la cámara.
- Tema 5. El cine de terror. El miedo y la violencia psicológica como metáfora.
- Tema 6. El cine negro. La materialización estética y narrativa de la ambigüedad.
- Tema 7. El cine fantástico y la ciencia-ficción. Distopías y fantasmas colectivos.
- Tema 8. El Documental y los límites entre realidad y ficción.
- Tema 9. El cine Histórico como género híbrido

Nuevos medios, variantes técnicas y reformulación genérica

- Tema 10. El cine de animación. Del *stop motion* al digital. La estilización como recurso intergenérico.
- Tema 11. La ficción televisiva y la renovación de los géneros. La serialidad y la fidelización del espectador. De los códigos del cuento a los recursos de la novela.
- Tema 12. La publicidad. Microrrelatos y ritmos para la persuasión.
- Tema 13. Videojuegos, jugabilidad y nuevas estrategias narrativas.
- Tema 14. Internet y otros relatos. La interactividad como nuevo recurso en la construcción de relatos audiovisuales.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

La fecha de la prueba global de evaluación será debidamente indicada por el Centro con anterioridad a su realización. Dentro de este sistema de evaluación, el trabajo individual será entregado en el momento de la celebración de esta prueba establecida por el Centro.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- ALTMAN, R., *Los géneros cinematográficos*, Paidos, Barcelona, 2000
- BAZIN, A., *¿Qué es el cine?*, Madrid, Rialp, 1990.
- FAVEAU, P., *Arte y técnica del cine amateur*, Barcelona-Madrid-México, Editorial Oguer S.A., 1962.
- FELDMAN, S., *Técnicas del guión para cine y televisión*, Gedisa, Barcelona, 1996.
- FIELD, S., *El libro del guión*, Plot, Madrid, 1995.
- GARCÍA MÁRQUEZ, G., *Cómo se cuenta un cuento*, E.I.C.T.V. y Ollero & Ramos, Madrid, 1996.
- GRANT, B. K., *Film Genre: From Iconography to Ideology*, Londres / Nueva York, Wallflower Press, 2007.
- GRANT, B.K. (ed.), *Film Genre Reader*, Austin, University of Texas, 1986.

- GRANT, B.K. (ed.), *Film Genre Reader*, Austin, University of Texas Press, 1986 [3^a ed. ampliada, 2003].
- GUBERN, R., *Cultura Audiovisual*, Madrid, Cátedra, 2013.
- HUERTA FLORIANO, M.A., *Los géneros cinematográficos en el cine español*, Universidad Pontificia de Salamanca, 2005.
- HUESO, A.L., *Los géneros cinematográficos*, Burgos, Mensajero, 1983.
- LANGFORD, B., *Film Genre: Hollywood and Beyond*, Edimburgo, Edinburgh University Press, 2005.
- McKEE, R., *El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*, Alba Editorial, Barcelona, 2002.
- MOINE, R., *Les genres du cinéma*, París, Armand Colin, 2005.
- MORENO LARA, X., *El cine géneros y estilos*, Mensajero, Bilbao, 1980.
- ROMAGUERA i RAMIÓ, J., *Lenguaje cinematográfico*, Madrid, Ediciones de La torre, 1999.
- SALMON, C, *Storytelling, la máquina de fabricar historias y formatear las mentes*, Barcelona, Península, 2008.
- SÁNCHEZ NORIEGA, J.L., *Historia del Cine. Teoría de los géneros cinematográficos, fotografía y televisión*, Madrid, Alianza Editorial, 2002.
- VALE, E., *Técnicas del guión para cine y televisión*, Barcelona, Gedisa, 1985.
- WARD, P., *Composición de la imagen en cine y televisión*, Madrid, IORTV, 1997.

DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL Y DIRECCIONES DE PÁGINAS WEB

A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies, British Film Institute, 1995-1998.

Historia multimedia de los géneros del cine, Alphabetum / Fotogramas, 2000.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies British Film Institute, 1995-1998
- Altman, Rick. Géneros cinematográficos / Rick Altman . Paidós : Barcelona, 2000
- Bazin, André. ¿Qué es el cine? / André Bazin . 2a. ed. Madrid : Rialp, D.L. 1990
- Cómo se cuenta un cuento / Taller de guión de Gabriel García Márquez . - 1a. ed., 1a. reimp. San Antonio de los Baños (Cuba) : Escuela Internacional de Cine y Televisión ; Madrid : Ollero & Ramos, D.L. 1996
- Faveau, P.. Arte y técnica del cine amateur / P. Faveau Barcelona-Madrid-México, Noguer, 1962
- Feldman, S.. Técnicas del guión para cine y televisión / S. Feldman Barcelona : Gedisa, D.L.1996
- Field, Syd. El libro del guión : fundamentos de la escritura de guiones : una guía paso a paso, desde la primera idea hasta el guón acabado / Syd Field ; traducción, Marta Heras . [6a. ed.], aum. Madrid : Plot, 2001
- Film Genre Reader III / edited by Barry Keith Grant . Austin, Tex. : University of Texas Press, cop. 2003
- Grant,B. K.. Film genre: from iconography to ideology. Londres; Nueva York: Wallflower Press, 2007
- Historia multimedia de los géneros del cine Revista Fotogramas, 2000
- Huerta Floriano, Miguel Ángel. Los géneros cinematográficos : usos en el cine español (1994-1999) / Miguel Ángel Huerta Floriano . Salamanca : Publicaciones Universidad Pontificia, 2005
- Hueso Montón, Angel Luis. Los géneros cinematográficos : materiales bibliográficos y filmográficos / A. Luis Hueso Montón . [Bilbao] : Mensajero, [1983]
- Langford, Barry. Film genre : Hollywood and beyond. Edinburgh : University Press, 2005
- McKee, Robert. El guón = Story : sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones / Robert McKee ; traducción, Jessica Lockhart . 1^a ed. Barcelona : Alba, 2014
- Moine, R.. Les genres du cinéma. Paris : Armand Colin, 2005
- Moreno Lara, Xavier. El cine : generos y estilos. Mensajero : Bilbao, 1980
- Romaguera i Ramí, J.. Lenguaje cinematográfico. Madrid : Ediciones de la Torre, 1999
- Salmon, Christian. Storytelling : la máquina de fabricar historias y formatear las mentes / Christian Salmon ; prólogo de Miguel Roig, traducción de Inés Bértolo . 2^a ed. Barcelona : Península, 2008
- Sánchez Noriega, José Luis. Historia del cine : teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión / José Luis Sánchez Noriega ; prólogo de Román Gubern . Nueva ed., 1ª reimp. Madrid : Alianza, 2010
- Vale, Eugene. Técnicas del guón para cine y televisión / por Eugene Vale . Barcelona : Gedisa, D.L.1996
- Ward, P.. Composición de la imagen en cine y televisión. Madrid : IORTV, 1997

