

Estética del relato audiovisual

Prof. Dr. J.L. Sánchez Noriega
Universidad Complutense

El crecimiento del audiovisual en la sociedad de la información exige, cada vez, más el dominio de herramientas necesarias para la adecuada comprensión de los mensajes de masas y el aprecio estético de las obras de arte que se valen de imágenes y sonidos. Este curso es una introducción para conocer el lenguaje del cine y la televisión y ser capaces del análisis y juicio estético de cortos, películas y series.

Objetivos

1. Conocer y valorar el peso del audiovisual en la cultura contemporánea.
2. Identificar y comprender los elementos básicos del mensaje audiovisual.
3. Analizar y realizar juicios estéticos de obras audiovisuales.
4. Conocer los formatos básicos de los audiovisuales de masas.
5. Valorar las características formales y temáticas de los géneros y las estéticas históricas

Contenidos

1. El audiovisual en la cultura contemporánea. Dimensiones artística, cultural, industrial y comunicacional del cine y la televisión.
2. Crítica de cine: cuándo y por qué una película es buena.
3. La producción cinematográfica: cómo se hace una película
4. Elementos del lenguaje audiovisual
5. La narración del relato cinematográfico
6. El análisis del filme: metodologías y elementos. Visionado de *Ciudadano Kane*
7. Los géneros cinematográficos y estéticas históricas

Metodología

La clase tiene un desarrollo teórico-práctico donde se parte de unos esquemas teóricos por parte del profesor que son ejemplificados con visionados ante los cuales se requiere la participación de los estudiantes.

Todos los temas tienen un apoyo audiovisual y escrito con presentaciones en ppt descargables desde enlaces que se indican más abajo.

También habrá ocasión de comentar series y películas de estreno.

Evaluación

La evaluación consiste en la realización de un análisis escrito de un cortometraje.

Opcionalmente, los estudiantes pueden realizar un trabajo voluntario según las pautas que se explicarán en la clase: es imprescindible entregar un proyecto del trabajo antes de final de noviembre. La asistencia y participación en la clase puntúa en la evaluación final.

Bibliografía

Sánchez Noriega, J. L. (2018), *Historia del Cine. Teoría, estética, géneros*, Madrid, Alianza Editorial.

Sánchez Noriega, J.L. (2016), *Cine y fotografía contemporáneos. Mirar para comprender*, Madrid, Descubrir el Arte.
Camporesi, Valeria (2014), *Pensar la historia del cine*, Madrid, Cátedra.
Rosales, Jaime (2018), *El lápiz y la cámara*, Madrid, La Huerta Grande.

El rol del espectador: estética y crítica

https://1drv.ms/b/c/162ca84051111273/ES_CZrnjnZZJILARVHr8LYMBo6eTLfWgZlTUbX6hEZb1Mw?e=XfkUha

La producción cinematográfica

<https://1drv.ms/u/s!AnMSEVFAqCwWggY8woJJGAPGwxx8?e=3FU6Do>

Elementos del lenguaje audiovisual

<https://1drv.ms/u/s!AnMSEVFAqCwWa2z1YG2PRSWptTI?e=BMKQwO>

El relato cinematográfico

https://1drv.ms/u/s!AnMSEVFAqCwWgS7gX2CWfKcZxC_y?e=qmIg3g

Ciudadano Kane

<https://1drv.ms/u/s!AnMSEVFAqCwWgUH2pNE8mTfqtqXP?e=kf0LEV>

Los géneros cinematográficos

<https://1drv.ms/u/s!AnMSEVFAqCwWgm54WoTtAnvmbE-l?e=rb4Mva>

Estéticas del cine

<https://1drv.ms/u/s!AnMSEVFAqCwWg1KEoaiGfZo5eskh?e=cUSuTq>

<https://1drv.ms/u/s!AnMSEVFAqCwWg1TjntixxFg4o88A?e=veobcl>