

ÍNDICE SISTEMÁTICO

	<u>PÁGINA</u>
Sumario	5
Unidad didáctica 1. La Narrativa Audiovisual	7
Objetivos de la Unidad	9
1. Introducción	10
2. Conceptos fundamentales de la Narrativa Audiovisual	11
3. Una aproximación metodológica	12
3.1. La morfología narrativa	13
3.1.1. El contenido	13
3.1.2. La expresión	13
3.2. La analítica narrativa	14
3.3. La taxonomía narrativa	14
3.4. La poética narrativa	14
3.5. La pragmática narrativa	14

4. Particularidades del discurso audiovisual	15
4.1. Narración y representación	15
4.1.1. El telling y el showing	16
5. El lenguaje audiovisual	16
5.1. La filmolingüística	17
6. La imagen	18
6.1. La imagen-movimiento	19
6.2. La mostración de los hechos	20
6.2.1. Los deícticos visuales	21
7. El sonido	21
Conceptos básicos a retener	25
Actividades de repaso	26
Ejercicios voluntarios	27
Referencias bibliográficas	27
Unidad didáctica 2. El discurso y las instancias enunciadoras ...	29
Objetivos de la Unidad	30
1. Las funciones del relato	31
2. La construcción del texto narrativo	33
3. El discurso	34
3.1. Las adaptaciones cinematográficas	35
3.2. La influencia del cine en el discurso literario	36
4. Las instancias enunciadoras	37
5. Tipología de narradores	38
6. La focalización	40
6.1. Ocularización y auricularización	41
7. El narratario	42
7.1. La cooperación interpretativa	43
7.1.1. El proceso de recepción audiovisual	44

Glosario de la unidad	46
Conceptos básicos a retener	50
Actividades de repaso	52
Ejercicios voluntarios	52
Referencias bibliográficas	53
 Unidad didáctica 3. La historia y los ejes de la narración	 57
Objetivos de la Unidad	59
1. La historia	60
1.1. La diégesis	60
1.1.1. La verosimilitud	61
2. La acción narrativa	61
3. El tiempo	62
3.1. El tiempo narrativo	62
3.2. El orden	63
3.2.1. Las anacronías	63
3.2.1.1. La analepsis	64
3.2.1.2. La prolepsis	64
3.3. La duración	65
3.3.1. La pausa	65
3.3.2. La escena	65
3.3.3. El sumario	66
3.3.4. La elipsis	66
3.4. La frecuencia	67
3.5. El tiempo en la narración audiovisual	67
4. El espacio	68
4.1. El cronotopo	69
4.2. El espacio filmico	69
4.2.1. El campo	70
4.2.2. El decorado	70
4.2.3. El escenario	70

4.2.4. El ámbito	70
4.2.5. El entorno virtual	71
4.3. Estrategias para la construcción del espacio	71
4.3.1. El objetivo de la cámara	71
4.3.2. La angulación y el movimiento de la cámara	72
4.3.3. El montaje	73
4.3.4. Los personajes	74
4.3.5. El sonido	74
5. Los personajes	75
5.1. La creación del personaje	75
5.2. Tipologías de personajes	76
5.3. La relación entre personaje y actor	77
Conceptos básicos a retener	79
Actividades de repaso	80
Ejercicios voluntarios	80
Referencias bibliográficas	81
 Unidad didáctica 4. La construcción del discurso audiovisual: el guion	 85
 Objetivos de la Unidad	 87
1. El guion	88
2. La idea	89
3. Los géneros	90
3.1. Los géneros cinematográficos	90
3.1.1. El wéstern	90
3.1.2. El cine negro	91
3.1.3. El thriller	91
3.1.4. El cine fantástico y de terror	91
3.1.5. El cine bélico	92
3.1.6. La comedia	92
3.1.7. El melodrama	92
3.1.8. El musical	92
3.1.9. El documental	93

3.2. Los géneros televisivos	93
3.2.1. Noticias	93
3.2.2. Divulgativos y de actualidad	94
3.2.3. Deportivos	94
3.2.4. Educativos	94
3.2.5. Grupos específicos	94
3.2.6. De ficción	95
3.2.7. Musicales	95
3.2.8. Variedades	95
3.2.9. Otros programas	96
3.3. Las problemáticas del género	96
4. Los personajes y el diálogo	97
5. La estructura del relato	98
5.1. Planteamiento	99
5.2. Nudo	100
5.3. Desenlace	100
5.4. Los modelos de narración	100
6. El guion literario vs. el guion técnico	100
7. Consejos prácticos	101
Conceptos básicos a retener	104
Actividades de repaso	105
Ejercicios voluntarios	105
Referencias bibliográficas	106
Unidad didáctica 5. Teoría y análisis del montaje fílmico	109
Objetivos de la Unidad	111
1. Definición de montaje	112
2. Las unidades básicas de la narrativa fílmica	113
2.1. La toma	113
2.2. El plano	113
2.2.1. Los principales tipos de planos	113

2.3. La escena	114
2.4. La secuencia	114
 3. Primeras aproximaciones teóricas.....	 115
3.1. Pudovkin	115
3.2. Vertov	116
3.3. Eisenstein	117
 4. Tipos de montaje	 117
4.1. El modo de producción	118
4.2. Los principios de corte	118
4.3. Las relaciones temporales	118
4.4. Las relaciones espaciales	119
4.5. Las relaciones temáticas	119
 5. El montaje invisible: el raccord	 121
Glosario de la Unidad	123
Conceptos básicos a retener	126
Actividades de repaso	128
Ejercicios voluntarios	128
Referencias bibliográficas	129
 Unidad didáctica 6. La narración cinematográfica: de los orígenes a la posmodernidad	 131
Objetivos de la Unidad	132
1. Los orígenes del cine	133
2. El cine de los orígenes: la articulación espacio-temporal	135
2.1. El modo de representación primitivo	136
2.1.1. Los hermanos Lumière y Georges Méliès	137
2.2. El modo de representación institucional	139
2.2.1. David Griffith	141
3. Las vanguardias y el cine	142
3.1. El cine de las vanguardias	142

4. El cine de Hollywood	144
5. El cine de arte y ensayo	146
6. El cine contemporáneo	147
6.1. La narrativa audiovisual en la era posmoderna	149
7. La recepción cinematográfica	150
 Conceptos básicos a retener	152
Actividades de repaso	154
Ejercicios voluntarios	154
Referencias bibliográficas	155
 Unidad didáctica 7. El cine informativo: de los noticiarios al documental	157
 Objetivos de la Unidad	159
1. El cine informativo	160
2. Los noticiarios cinematográficos	160
2.1. Cronología del noticiero cinematográfico	161
2.2. Los orígenes del noticiero filmado	163
2.2.1. La Primera Guerra Mundial	164
2.3. La época dorada: la llegada del sonoro	165
2.3.1. The March of Time	166
2.3.2. La Segunda Guerra Mundial	166
2.4. El ocaso: la llegada de la televisión	167
3. El documental	168
3.1. Cronología del documental	168
3.2. El nacimiento del documental	170
3.2.1. Flaherty	171
3.3. La aportación soviética	172
3.3.1. Vertov	172
3.3.2. Eisenstein	173
3.3.3. Shub	174

3.4. La Escuela Documental Británica	174
3.5. FPL & Frontier Films	176
3.6. La posguerra	176
3.6.1. Documentales etnográficos	177
3.6.2. Documentales históricos	177
3.6.3. Documentales sociales	177
3.7. Las vanguardias de los sesenta	177
3.8. Últimas tendencias documentales	178
 4. El cine informativo de ficción	180
4.1. El cine bélico	181
 5. La propaganda audiovisual	182
5.1. Leni Riefenstahl	183
5.1.1. El triunfo de la voluntad (1935)	184
5.1.2. Olimpiada (1938)	184
 6. El valor del cine informativo como fuente histórica	185
 Conceptos básicos a retener	186
Actividades de repaso	188
Ejercicios voluntarios	188
Referencias bibliográficas	189
 Unidad didáctica 8. El discurso televisivo: información y entretenimiento	191
 Objetivos de la Unidad	193
 1. El discurso televisivo	194
1.1. Enunciación	195
1.2. Fragmentación	195
1.3. Continuidad	196
1.4. Combinación heterogénea de géneros	196
1.5. Multiplicidad	196
1.6. Carencia de clausura	196

2. Narratología de la información audiovisual	197
2.1. Instancias enunciadoras	197
2.2. El supranarrador y el narrador	198
2.3. La focalización	198
2.4. El informatario	198
2.5. Espacio y tiempo narrativos	199
2.6. Tipos de narración	200
3. Los géneros de la información audiovisual	201
3.1. Informativo	201
3.2. Interpretativo	204
3.3. Opinativo	205
4. El infotainment	205
4.1. Magazine	206
4.2. Info-show	207
4.2.1. Talk-show	207
4.2.2. Reality-show	207
5. Los programas de entretenimiento	208
5.1. Concursos	208
6. El relato televisivo de ficción	209
6.1. Telecomedia	211
6.2. Serial	211
6.3. Telefilme	212
6.4. Series de episodios independientes	213
6.5. Series dramáticas	213
6.6. Miniseries	213
6.7. Películas de televisión	214
6.8. Dramas teatrales	214
Conceptos básicos a retener	215
Actividades de repaso	216
Ejercicios voluntarios	216
Referencias bibliográficas	217

Unidad didáctica 9. El discurso publicitario audiovisual: spot, tráiler y videoclip	219
Objetivos de la Unidad	221
1. Narrativa publicitaria en los medios audiovisuales	222
1.1. Discurso referencial y estructural	223
1.2. Discurso infopublicitario y venal	224
1.3. Personalización asincrónica del discurso	224
2. La estructura de la narración audiovisual publicitaria	225
2.1. Acción	225
2.2. Tiempo	225
2.3. Espacio	226
2.4. Personajes	227
3. Spot publicitario	227
3.1. Formulación serial	228
4. Tráiler	229
5. Videoclip	230
5.1. Precedentes y evolución	231
5.2. Principales características	232
5.3. Influencias en la publicidad y el cine	234
6. La publicidad en la era digital	235
6.1. Nuevos modelos de investigación	237
Conceptos básicos a retener	239
Actividades de repaso	240
Ejercicios voluntarios	240
Referencias bibliográficas	241
Unidad didáctica 10. Nuevos medios y estructuras narrativas en la era digital	243
Objetivos de la Unidad	245

1. El paradigma digital	246
1.1. El fenómeno de convergencia	247
1.1.1. De la reproductibilidad técnica a la digital	248
1.2. El metacódigo binario	248
2. Los nuevos medios del siglo XXI	249
2.1. Principios comunes	251
2.1.1. Representación numérica	251
2.1.2. Modularidad	252
2.1.3. Automatización	252
2.1.4. Variabilidad	252
2.1.5. Transcodificación	253
3. Nuevas prácticas mediáticas	253
3.1. Remediación	254
3.2. Integración multimedia	255
3.3. La «inmediatez transparente»	256
4. La narrativa multimedia on-line	257
4.1. La lógica hipertextual	257
4.2. El autor colectivo y la intercreatividad	258
4.3. Relatos electrónicos	260
5. La condición posmedia	263
Conceptos básicos a retener	265
Actividades de repaso	267
Ejercicios voluntarios	267
Referencias bibliográficas	268