

FORMES DE LA NARRACIÓ SERIAL (20389)

Titulació/estudi: Grau en Comunicació Audiovisual

Curs: 2n Curs.

Trimestre: 1r Trimestre

Nombre de crèdits ECTS: 4 crèdits

Hores dedicació estudiant: 100 hores

Llengua o llengües de la docència: Català i castellà

Professorat: Manuel Garin

1. Presentació de l'assignatura

L'assignatura Formes de la Narració Serial té per objectiu familiaritzar a l'estudiant amb les estructures i les formes d'organització narrativa de la ficció serial, proposant una anàlisi sistemàtica dels diferents models de serialitat i un estudi comparat de les seves característiques bàsiques dins els diversos mitjans d'expressió serial: literatura, cinema, televisió, còmic, videojoc, etc. La pregunta que ha de respondre l'aproximació a qualsevol tema seria: ¿com funciona l'estructura interna de la ficció al organitzar-se de forma seriada?

El mètode aplicat en la programació dels continguts respon a un doble model. Per una banda presenta una primera aproximació metodològica dedicada a l'explicació dels recursos, les tècniques i els procediments de la ficció serial entorn l'estudi d'un exemple fundacional i canònic: la narrativa artúrica com a univers serial. En segon lloc planteja una proposta d'estudis de cas d'aquests procediments i tècniques, a partir d'una sèrie d'obres-far que il·lustren amb especial claredat els conceptes estudiats a la primera part i que completa un recorregut general pel conjunt de formes d'organització de la ficció serial en els diferents mitjans.

2. Competències a assolir

Habilitat de recollir i interpretar dades rellevants (dintre i fora del camp d'estudi) per a emetre judicis que incloguin la reflexió sobre temes socials, científics o ètics significatius.

Habilitat d'aprenentatge que permeti continuar els estudis de manera àmpliament autodirigida o autònoma.

Capacitat i habilitat en el maneig de les tècniques per a la construcció de guions audiovisuals.

Habilitat en els processos de construcció i anàlisi dels relats audiovisuals tant lineals com no lineals.

Capacitat per a llegir i analitzar textos en cadascun dels mitjans de comunicació i en suports digitals.

3. Continguts

Anàlisi de les formes, tècniques i procediments que configuren les estructures narratives de tipus serial.

4. Avaluació

Àmbits de qualificació

- Participació en activitats plantejades dins l'aula
- Treball en grup
- Exposicions i demostracions
- Examen-prova lligada a lectures obligatòries
- Projecte de creació lligat a les lectures obligatòries

Sistema de qualificació

El sistema de qualificació funciona com una mitjana del treball d'anàlisi en grup (60%) i de les tres activitats lligades a les lectures obligatòries (prova escrita 10%, pitching 10%, projecte-pilot 20%). Cal superar cadascuna de les parts independentment per aprovar l'assignatura. Aquesta mitjana base es ponderarà sobre una correcció qualitativa en funció de les intervencions dels estudiants durant els debats mantinguts a l'aula.

De cara al període de recuperació, caldrà superar aquelles parts concretes que no hagin estat aprovades, sigui el treball d'anàlisi en grup com qualsevol de les tasques lligades a la lectura del *roman* (refent parts dels treballs o replantejant la seva totalitat si s'escau). Si alguna de les parts avaluades no es supera amb èxit l'assignatura es considerarà suspesa fins la propera convocatòria.

5. Bibliografia i recursos didàctics

5.1. Bibliografia recomanada

Lectures obligatòries

CHRÉTIEN, de Troyes. *El Cavaller del Lleó*. Barcelona: Quaderns Crema, 2001.

CHRÉTIEN, de Troyes. *El Caballero del León*. Madrid: Alianza, 2000.

CHRÉTIEN, de Troyes. *El Cavaller de la Carreta*. Alzira: Bromera, 2003.

CHRÉTIEN, de Troyes. *El Caballero de la Carreta*. Madrid: Alianza, 1998.

Manuals

ALVAR, C. *Breve diccionario artúrico*. Madrid: Alianza, 1997.

BALLÓ, J.; PÉREZ, X. *Jo ja he estat aquí. Ficcions de la repetició*. Barcelona: Empúries, 2005. (Traducció al castellà: *Yo ya he estado aquí. Ficciones de la repetición*. Barcelona: Anagrama, 2005).

CIRLOT, V. *La novela artúrica: orígenes de la ficción en la cultura europea*. Barcelona, Montesinos, 1995.

GARCÍA GUAL, C. *Historia del rey Arturo y de los nobles y errantes caballeros de la Tabla Redonda*. Madrid: Alianza, 2003.

Ficcions

Anònim, *La búsqueda del Santo Grial*. Madrid: Alianza, 1997.

Anònim, *La muerte del Rey Arturo*. Madrid: Alianza, 1997.

Anònim, *Sir Gawain y el Caballero Verde*. Madrid: Alianza, 2005.

BARR, W. M; BOLLAND, B. *Camelot 3000*. Barcelona: Ediciones Zinco, 1988.

CERVANTES, M. *Don Quijote de La Mancha* (Parts 1 i 2). Vàries edicions.

CHRÉTIEN, de Troyes. *Erec y Enid*. Madrid: Siruela, 1993.

CHRÉTIEN, de Troyes. *El Cuento del Grial y Sus Continuaciones*. Madrid: Siruela, 2000.

FOSTER, H. *El príncipe valiente*. Re-edición Planeta De Agostini

GEOFFREY, de Monmouth. *Historia de los reyes de Britania*. Madrid: Alianza, 2003.

MALORY, T. *La muerte de Arturo*. Madrid: Siruela, 1999.

PYLE, H. *El Rey Arturo y sus caballeros*. Madrid: Anaya, 1996.

STEINBECK, J. *Los hechos del Rey Arturo y sus nobles caballeros*. Barcelona: Edhasa, 1988.

TWAIN, M. *Un yanqui a la cort del Rei Artús*. Barcelona: Quaderns Crema, 1999.

5.2. Bibliografia analítica

ALLRATH, G; GYMNICH, M. *Narrative Strategies in Television Series*. New York: Palgrave-MacMillan, 2005.

AZUMA, H. *Otaku: Japan's Database Animals*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009.

BLOOM, H. *El canon occidental*. Barcelona: Anagrama, 2001.

CALABRESE, O. *La era neobarroca*. Madrid: Cátedra, 1989.

CASETTI, F. *L'immagine al plurale. Serialità e ripetizione nell cinema e la televisione*. Venecia: Marsilio Editore, 1984.

CIRLOT, V. *Figuras del destino: mitos y símbolos de la Europa medieval*. Madrid: Siruela, 2005.

DELEUZE, G. *Diferencia y repetición*. Buenos Aires: Amorrortu, 2002.

ECO, U. *Apocalípticos e integrados*. Barcelona: Lumen, 1990.

ECO, U. *Seis paseos por los bosques narrativos*. Barcelona: Lumen, 1997.

ECO, U. *De los espejos y otros ensayos*. Barcelona: Lumen, 1988.

ELIADE, M. *El mito del eterno retorno: arquetipos y repetición*. Madrid: Alianza, 1972.

GARIN, M. "Truth Takes Time. The Interplay Between Heroines, Genres and Narratives in three J. J. Abrams' Television Series" en *Communication & Society*, Vol. XXVI, 2013.

GONZÁLEZ-REQUENA, J. "Las series televisivas: una tipología" en *El relato electrónico* (Ed. E. Jiménez Losantos, V. Sánchez-Biosca). Valencia: Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 1989.

GRAY, J. *Show Sold Separately: Promos, Spoilers and other Media Paratexts*. New York: New York University, 2010.

HARRIGAN, P; WARDROP-FRUIIN, N. *Third Person. Authoring and Exploring Vast Narratives*. Cambridge / London: MIT Press, 2009.

HAYWARD, J. *Active Audiences and Serial Fictions. From Dickens to Soap Opera*. Lexington: The University Press of Kentucky, 1997.

JENKINS, H. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press, 2006.

KIERKEGAARD, S. *La repetición*. Barcelona: Guadarrama, 1975.

KOTT, J. *Shakespeare, Nuestro Contemporáneo*. Barcelona: Alba, 2007.

MORSON, G.S. *Narrative and Freedom: The Shadows of Time*. Yale: The Yale University Press, 1994.

NDALIANIS, A. *Neo-Baroque Aesthetics and Contemporary Entertainment*. Cambridge / London: MIT Press, 2004.

PÉREZ, Xavier. "Las edades de la serialidad" en *La balsa de la Medusa*, Revista Cuatrimestral, Segunda Época, Número 6, 2011.

TRÍAS, E. *Drama e identidad*. Barcelona: Ariel, 1984.

VV. AA. *La caja lista: televisión norteamericana de culto*. Barcelona: Laertes, 2007.

VV. AA. *The Contemporary Television Series*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005.

6. Metodologia

Classes magistrals
Seminaris
Pràctiques reglades d'anàlisi
Treball en grup i prova-projecte en parella
Estudi personal

7. Programació d'activitats

INTRODUCCIÓ

Sessió 1: Presentació del curs / Genealogia de les formes serials

Activitats a l'aula: Classes magistrals, projecció de fragments, debat
Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual

PRIMERA PART / **La serialitat i les seves estructures narratives: l'univers artúric**

Sessió 2: Introducció a l'univers artúric: el canon. Autoria i serialitat

Activitats a l'aula: Classes magistrals, projecció de fragments, debat
Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual

Sessió 3: Energies i dinàmiques temporals: *En la yerma floresta solitaria*

Activitats a l'aula: Classes magistrals, projecció de fragments, debat
Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual

Sessió 4: Finitud / Infinitud. Nivells i tipologia d'anàlisi estructural

Activitats a l'aula: Classes magistrals, projecció de fragments, debat
Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual

Sessió 5: El flux serial, la repetició/variació i la continuïtat de les trames

Activitats a l'aula: Classes magistrals, projecció de fragments, debat
Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual
Avaluació: Inscripció del treball d'anàlisi en grup i del projecte en parelles

Sessió 6: Mecanismes d'interrupció i tall: del cliffhanger al to be continued

Activitats a l'aula: Classes magistrals, projecció de fragments, debat
Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual, preparació del treball d'anàlisi en grup i de l'examen sobre les lectures obligatòries

Sessió 7: Marcadoras temporals, memòria i auto-narració en sèrie

Activitats a l'aula: Classes magistrals, projecció de fragments, debat
Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual, preparació del treball d'anàlisi en grup i de l'examen sobre les lectures obligatòries

Sessió 8: Fragmentació, capitulació, diferenciació. Els models d'episodi

Activitats a l'aula: Classes magistrals, projecció de fragments, debat
Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual, preparació del treball d'anàlisi en grup i de l'examen sobre les lectures obligatòries

Sessió 9: El reflex de la trama episòdica en la trama serial. Treball d'anàlisi

Activitats a l'aula: Classes magistrals, projecció de fragments, debat
Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual, preparació del treball d'anàlisi en grup i de l'examen sobre les lectures obligatòries

SEGONA PART / **Desenvolupament pràctic. Treball d'anàlisi i projecte de creació**

Sessió 10: Tutories, grups 1-8, reunions de 15min per grup

Activitats a l'aula: Sessions de tutoria per tancar l'estructura i model de treball
Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual. Desenvolupament del treball d'anàlisi en grup i de l'examen sobre les lectures obligatòries

Sessió 11: Tutories, grups 9-16, reunions de 15min per grup

Activitats a l'aula: Sessions de tutoria per tancar l'estructura i model de treball
Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual. Desenvolupament del treball d'anàlisi en grup i de l'examen sobre les lectures obligatòries

Sessió 12: Prova escrita + comentari oral *El Cavaller del Lleó*

Activitats a l'aula: Prova escrita lligada al projecte sobre lectura obligatòria
Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual. Desenvolupament del treball d'anàlisi en grup i del projecte sobre la lectura obligatòria.

Sessió 13: Prova escrita + comentari oral *El Cavaller de la Carreta*

Activitats a l'aula: Prova escrita lligada al projecte sobre lectura obligatòria
Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual. Desenvolupament del treball d'anàlisi en grup i del projecte sobre la lectura obligatòria.

Sessió 14: Pautes de creació serial lligant les dos novel·les: *conjointure*

Activitats a l'aula: Sessió de tutoria sobre com concretar els projectes de sèrie
Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual. Desenvolupament del treball d'anàlisi en grup i del projecte sobre la lectura obligatòria.

SEGONA PART / ***Les dinàmiques de personatge. Evolucions infinit-finit***

Sessió 15: El personatge en suspens, la pregunta infinita: serials aventurers

Activitats a l'aula: Classes magistrals, projecció de fragments, debat
Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual, desenvolupament del treball d'anàlisi en grup i del projecte de creació

Sessió 16: Del mite de l'únic a les cares del temps: el cicle de l'heroi

Activitats a l'aula: Classes magistrals, projecció de fragments, debat
Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual, desenvolupament del treball d'anàlisi en grup i del projecte de creació

Sessió 17: Diàlegs sense fi: la parella còmica i l'aprenentatge dual

Activitats a l'aula: Classes magistrals, projecció de fragments, debat
Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual, desenvolupament del treball d'anàlisi en grup i del projecte de creació

Sessió 18: Recerca duplicada i disseny vectorial: els dos investigadors

Activitats a l'aula: Classes magistrals, projecció de fragments, debat

Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual, desenvolupament del treball d'anàlisi en grup i del projecte de creació

Sessió 19: Rutines de grup: de la sitcom disfuncional a la família tràgica

Activitats a l'aula: Classes magistrals, projecció de fragments, debat

Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual, desenvolupament del treball d'anàlisi en grup i del projecte de creació

Sessió 20: Gènesi / Apocal·lipsi: la comunitat i els espais cosmològics

Activitats a l'aula: Classes magistrals, projecció de fragments, debat

Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual, desenvolupament del treball d'anàlisi en grup i del projecte de creació

Sessió 21: Tancament del curs: dinàmica d'avaluació i crítica final

Activitats a l'aula: Valoració global del funcionament del curs i debat conjunt.

Activitats fora de l'aula: Recerca bibliogràfica i audiovisual. Desenvolupament del treball d'anàlisi en grup i del projecte de creació

PERÍODE D'EXÀMENS

Avaluació: Lliurament dels treballs d'anàlisi en grup i dels projectes de creació

Avaluació: Presentació-examen oral del projecte sobre la lectura obligatòria

25/9/2013

© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona