

DATOS BÁSICOS DE LA GUÍA DOCENTE:

Materia:	LENGUAJE AUDIOVISUAL		
Identificador:	32074		
Titulación:	GRADUADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. PLAN 2014 (BOE 15/10/2014)		
Módulo:	TECNOLOGÍA, DISEÑO Y CULTURA VISUAL		
Tipo:	OBLIGATORIA		
Curso:	1	Periodo lectivo:	Primer Cuatrimestre
Créditos:	6	Horas totales:	150
Actividades Presenciales:	61	Trabajo Autónomo:	89
Idioma Principal:	Castellano	Idioma Secundario:	Inglés
Profesor:	CAPAPE POVES, ELENA (T)	Correo electrónico:	ecapape@usj.es

PRESENTACIÓN:

La importancia de la **comunicación audiovisual** es evidente a través de sus principales medios de comunicación: cine, televisión e Internet. De este modo, los futuros comunicadores deben dominar de forma exhaustiva el lenguaje de la imagen y el sonido, en definitiva, el lenguaje audiovisual.

La asignatura de **Lenguaje Audiovisual** pretende formar integralmente al alumno para que sea capaz de expresarse correctamente mediante el lenguaje audiovisual, requisito imprescindible para cualquier comunicador, independientemente del campo en el que se esté desempeñando. Además, se busca que el estudiante sea capaz de interpretar y analizar de forma profunda y madura los cada vez más diversos y complejos discursos audiovisuales.

Esta asignatura se entronca dentro del área clásica de la gramática audiovisual pero, por la riqueza de este fenómeno comunicativo, abraza los terrenos del análisis del discurso y la estética audiovisual. Por ello, la materia de Lenguaje Audiovisual se complementa con otras asignaturas como Edición Digital y todas aquellas específicas del área audiovisual.

El objetivo final de la asignatura es la **alfabetización audiovisual**. El alumno debe establecer las bases del lenguaje de las imágenes en movimiento para, de este modo, crear para la audiencia discursos audiovisuales coherentes, atractivos y bellos a la vez.

COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:

Competencias Generales de la titulación	G03	Capacidad de organización y planificación.	
	G04	Uso de las tecnologías de la Información.	
	G05	Trabajo en equipo.	
	G06	Habilidades interpersonales.	
	G07	Capacidad de asumir y demostrar un compromiso ético a nivel individual y a nivel social.	
	G08	Capacidad de trabajar en un contexto internacional.	
	G09	Capacidad de aplicar conocimientos.	
	G10	Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).	
	Competencias Específicas de la titulación	E04	Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las nuevas tecnologías de la información.
		E08	Capacidad para analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.
E15		Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena a través de las fuentes lumínicas y acústicas naturales o artificiales atendiendo a las características creativas y expresivas que propone el director del proyecto audiovisual.	
E18		Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su actividad, en función de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.	
E19		Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los alumnos se expresen a través de imágenes o discursos audiovisuales con la calidad técnica imprescindible.	

Resultados de Aprendizaje	R01	Conocer los elementos básicos de la gramática audiovisual e interpretarla de forma crítica.
	R02	Utilizar de forma básica las principales herramientas tecnológicas audiovisuales.
	R03	Relacionar conceptos teóricos del lenguaje audiovisual y aplicarlos de forma práctica en pequeñas obras audiovisuales.
	R04	Crear discursos audiovisuales coherentes y con sentido propio a través de diferentes herramientas de la comunicación audiovisual.
	R05	Tener iniciativa, ser versátil y trabajar en equipo en un contexto audiovisual.

REQUISITOS PREVIOS:

- Interés apasionado por la imagen y el sonido.
- Amor por el cine, la televisión y otros mensajes audiovisuales.
- Capacidad de esfuerzo
- Ganas de aprender y reflexionar.
- Espíritu crítico.

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:

Observaciones:

Los contenidos de la materia así como la previsión de actividades de aprendizaje son los mismos para los grupos A y B, dada la coincidencia horaria durante la semana. Así pues, no existen variaciones.

Contenidos de la materia:

1 - INTRODUCCIÓN
1.1 - Lenguaje audiovisual
1.2 - Alfabetización audiovisual
2 - SESIONES PRÁCTICAS CON LAS HERRAMIENTAS DE ESCRITURA AUDIOVISUAL: CÁMARA Y EDICIÓN
3 - LA IMAGEN AUDIOVISUAL
3.1 - El concepto de imagen audiovisual
3.2 - Una realidad material con valor significativo
3.3 - Una realidad estética con valor afectivo
3.4 - Una realidad intelectual con valor significante
3.5 - La actitud estética
4 - LA IMAGEN AUDIOVISUAL: EJERCICIOS PRÁCTICOS
5 - EL GUION AUDIOVISUAL
5.1 - ¿Qué es un guion audiovisual?
5.2 - La esencia de la historia audiovisual: objetivo, obstáculos, conflicto, trama, tema, personajes y emotividad
5.3 - Estructura, fuentes y género
6 - EL GUION AUDIOVISUAL: EJERCICIOS PRÁCTICOS
7 - LOS FENÓMENOS SONOROS
7.1 - El sonido: representación y expresividad
7.2 - La palabra: diálogo, comentario y doblaje
7.3 - La música
7.4 - Los efectos sonoros y ambientales
7.5 - El silencio
8 - LOS FENÓMENOS SONOROS: EJERCICIOS PRÁCTICOS
9 - LOS ELEMENTOS AUDIOVISUALES NO ESPECÍFICOS
9.1 - La iluminación
9.2 - El color
9.3 - Escenografía: decorados y atrezzo
9.4 - Vestuario, maquillaje y peluquería
9.5 - La actuación
10 - LOS ELEMENTOS AUDIOVISUALES NO ESPECÍFICOS: EJERCICIOS PRÁCTICOS

11 - LA FUNCIÓN CREADORA DE LA CÁMARA
11.1 - Toma y encuadre
11.2 - Las unidades básicas del lenguaje audiovisual: plano, escena y secuencia
11.3 - Los ángulos de toma
11.4 - Los movimientos de cámara
11.5 - Composición
11.6 - La ausencia de lo presente: campo, fuera de campo, profundidad de campo
12 - LA FUNCIÓN CREADORA DE LA CÁMARA: EJERCICIOS PRÁCTICOS
13 - EL TIEMPO AUDIOVISUAL
13.1 - Las distintas estructuras temporales del relato
13.2 - Elipsis
13.3 - Continuidad narrativa y espacial
14 - EL TIEMPO AUDIOVISUAL: EJERCICIOS PRÁCTICOS
15 - EL MONTAJE
15.1 - La función creadora del montaje
15.2 - Tipología del montaje
15.3 - Continuidad narrativa y espacial
16 - EL MONTAJE: EJERCICIOS PRÁCTICOS
17 - EJERCICIO PRÁCTICO FINAL I: PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE UNA ESCENA
18 - EJERCICIO PRÁCTICO FINAL II: PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE UNA ESCENA CON MOVIMIENTO
19 - EJERCICIO PRÁCTICO FINAL III: PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE UNA SECUENCIA

La planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos (rendimiento del grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el calendario académico, etc.) y por tanto no deberá considerarse como definitiva y cerrada.

METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje a desarrollar:

Para lograr el desarrollo de las competencias establecidas en la asignatura, las sesiones se plantean de la siguiente manera:

1. Sesiones teórico-prácticas: para las sesiones teóricas se usará fundamentalmente la clase magistral y se profundizará en los contenidos reflejados en el programa de la asignatura. Estas sesiones se han diseñado de forma interactiva: se apoyan siempre en ejemplos prácticos a través de diferentes medios audiovisuales y se fomenta la participación del alumno con la formulación de preguntas o la simulación de casos sobre los temas. De este modo, el alumno tiene mayor facilidad para asimilar los conceptos. Además, todo el contenido de clase quedará complementado por diversos textos y documentos con las principales ideas de cada tema.

2. Sesiones prácticas: a lo largo de la asignatura se plantean diversas actividades prácticas que buscan guiar al alumno en la asimilación de los contenidos expuestos y formarles en las competencias profesionales comentadas en la presente guía docente. En el fondo, el alumno debe aplicar semanalmente los conceptos aprendidos en las sesiones teórico-prácticas y enfrentarse a los problemas que ofrece la realidad audiovisual. La asistencia a las sesiones prácticas es obligatoria para poder aprobar la tarea encomendada, la no asistencia justificada supondrá un cero en dicha actividad práctica.

Las prácticas se desarrollarán siempre en tres fases: preproducción, producción / rodaje y postproducción. En preproducción, los alumnos deberán preparar los documentos necesarios para la grabación así como cerrar los elementos necesarios de la producción; para poder presentarse al rodaje será absolutamente obligatorio que los alumnos hayan desarrollado convenientemente estos documentos. Todo trabajo que no se concluya durante las horas presenciales será competencia del trabajo autónomo.

Al mismo tiempo, los estudiantes deberán entregar una memoria individual y otra grupal al finalizar cada uno de los ejercicios prácticos grupales.

3. Sesiones de tutoría: las sesiones de tutoría están orientadas a que el alumno pueda formular a la profesora todas aquellas preguntas, dudas e inquietudes relacionadas con el contenido de la asignatura. En la presente asignatura se recomiendan al menos dos horas de tutoría personal. Además de la tutoría personal, los alumnos se pueden apoyar en el soporte de la plataforma virtual para resolver dudas, plantear cuestiones relacionadas con la materia, solicitar información adicional, bibliografía, realizar pruebas ensayo de exámenes, trabajos, etc.

Volumen de trabajo del alumno:

Modalidad organizativa	Métodos de enseñanza	Horas estimadas
Actividades Presenciales	Clase magistral	28
	Casos prácticos	22
	Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc.	2
	Exposiciones de trabajos de los alumnos	6
	Actividades de evaluación	3
Trabajo Autónomo	Asistencia a tutorías	2
	Estudio individual	33
	Preparación de trabajos individuales	8
	Preparación de trabajos en equipo	44
	Lecturas obligatorias	2
Horas totales:		150

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Obtención de la nota final:

Trabajos en equipo:	60 %
Prueba final:	35 %
Prueba individual:	5 %
TOTAL	100 %

*Las observaciones específicas sobre el sistema de evaluación serán comunicadas por escrito a los alumnos al inicio de la materia.

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:

Bibliografía básica:

MARTIN, Marcel. El lenguaje del cine. Barcelona: Gedisa, 1996
FERNÁNDEZ DÍEZ, F. y MARTÍNEZ ABADÍA, J. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona: Paidós, 1999

Bibliografía recomendada:

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente. El montaje cinematográfico. Barcelona: Paidós, 1996
HEREDERO, Carlos F. El lenguaje de la luz: entrevistas con directores de fotografía del cine español. Alcalá de Henares: Festival de cine de Alcalá de Henares, 1994
GÓMEZ TARÍN, Francisco Javier. Más allá de las sombras: lo ausente en el discurso fílmico desde los orígenes hasta el declive del clasicismo (1895-1949). Castellón: Universitat Jaume I, 2006
GÓMEZ TARÍN, Francisco Javier. Discursos de la ausencia: elipsis y fuera de campo en el texto fílmico. Valencia: Ediciones de la Filmoteca, 2006
CHION, Michel. El sonido: música, cine y literatura. Barcelona: Paidós, 1999
EISENSTEIN, Serguei. Teoría y técnica cinematográfica. Madrid: Rialp, 1989
AUMONT, Jacques. La imagen. Barcelona: Paidós, 2002
AUMONT, Jacques, BERGALA, Alain, MARIE, Michel... [et al.]. Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Barcelona: Paidós, 2002
AMIEL, Vincent. Estética del montaje. Madrid: Abada Editores, 2005

ARIJON, Daniel. Gramática del lenguaje audiovisual. Andoain: Escuela de Cine y Vídeo de Andoain, 2003
STAM, Roger. Teorías del cine: una introducción. Barcelona: Paidós Ibérica, 2001.
MURCH, Walter. En el momento del parpadeo: un punto de vista sobre el montaje cinematográfico. Madrid: Ocho y medio, 2003
BURCH, Noël. Praxis del cine. Madrid: Fundamentos, 2008
BAZIN, André. ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp, 2008
BENET, Vicente J. La cultura del cine: introducción a la historia y estética del cine. Barcelona: Paidós, 2004
SÁNCHEZ-NORIEGA, José Luis. Historia del cine: Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Madrid: Alianza Editorial, 2006
COUSINS, Mark. Historia del cine. Barcelona: Blume, 2008
SADOUL, Georges. Historia del cine mundial desde los orígenes. Madrid: Siglo XXI Editores, 2007
GOMBRICH, E.H. La historia del arte. Barcelona: Debate, 2003
TRUFFAUT, François. El cine según Hitchcock. Madrid: Alianza, 2000
BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. El arte cinematográfico: una introducción. Barcelona: Paidós, 2007
AUMONT, J., BERGALA, A. y MARIE, M. Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Barcelona: Paidós Ibérica, 1995

Páginas web recomendadas:

British Film Institute	http://www.bfi.org.uk/
Cahiers du cinema	http://www.cahiersducinema.com/
Caimán Cuadernos de Cine	http://www.caimanediciones.es/
Tren de sombras	http://www.trendesombras.com/
Recursos cine MEC	http://recursos.cnice.mec.es/media/cine/index.html
Recursos TV MEC	http://recursos.cnice.mec.es/media/television/index.html
Filmaffinity	http://www.filmaffinity.com/es/main.html
Senses of Cinema	http://www.sensesofcinema.com/
Sight and Sound	http://www.bfi.org.uk/sightandsound/
Filmoteca de Zaragoza	http://www.filmotecazaragoza.com/
Dirigido por	http://www.dirigidopor.com/dirigidopor/Principal.html
Fotogramas	http://www.fotogramas.es/
Cinemanía	http://www.cinemanía.es/
Revista El amante	http://www.elamante.com/
IMDB	http://www.imdb.com/
Crave Online. Free Film School	http://www.craveonline.com/tag/free-film-school