

Centro Universitario de Tonalá

Nombre de la materia
Introducción al lenguaje audiovisual
Departamento
Humanidades y Artes
Academia
Métodos y procesos históricos
PROFESORA: AFRA CITLALLI MEJÍA LARA afra.mejia@academicos.udg.mx

Clave	Horas-teoría	Horas-práctica	Horas-AI	Total-horas	Créditos
I4845	34	6		40	5
Nivel	Carrera		Tipo	Prerrequisitos	
Licenciatura	Licenciatura en Historia del Arte		Teoría		
Área de formación					
Especializante selectiva					
Objetivo general					
Que el alumno adquiera los conocimientos teóricos, técnicos y expresivos del discurso audiovisual tanto en su condición estética como en su condición comunicativa.					

MÓDULO 1. LA IMAGEN Y EL SONIDO COMO LENGUAJE AUDIOVISUAL

Unidad 1
Objetivo particular
Que el alumno reconozca las condiciones históricas que permitieron el surgimiento de la fotografía y luego al cine y la relación entre la técnica y la construcción de imágenes.
Contenido
Condiciones históricas para el paso de la pintura a la fotografía y al cine. La imagen y su relación con la evolución tecnológica. Principios básicos de fotografía análoga y digital: - La exposición, el exposímetro,

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

<ul style="list-style-type: none">- La distancia focal y la profundidad de campo- El diafragma.- La velocidad de obturación.- Los lentes.- La temperatura de color y el balance de blancos
Referencias a fuentes de información
Revisión de imágenes y fotografías.

Unidad 2
Objetivo particular
Que el alumno conozca los principios básicos del lenguaje de la imagen en movimiento.
Contenido
Conceptualización de la imagen como lenguaje y del cuadro como unidad mínima del lenguaje. <ul style="list-style-type: none">- Iluminación: luz dura y suave- Composición. Aire. Regla de los tercios.- Planos- Ángulos,- Movimientos.- Los planos objetivos, subjetivos y el punto de vista (POV)
Referencias a fuentes de información
Audiovisión de fragmentos de diversos productos audiovisuales.

Unidad 3
Objetivo particular
Que el alumno conozca los principios de la dimensión sonora del lenguaje audiovisual.
Contenido
Conceptualización del sonido como lenguaje / Lenguaje sonoro <ul style="list-style-type: none">- Voces, música,- Ambientales, incidentales.- El sonido diegético o extradiegético.- La microfónica. Los micrófonos unidireccionales / multidireccionales- El sonido en campo / el sonido en postproducción.
Referencias a fuentes de información
Audiovisión de fragmentos de diversos productos audiovisuales.

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

MÓDULO 2. LA NARRATIVA, EL MONTAJE AUDIOVISUAL Y LA PUESTA EN ESCENA,	
Unidad 5	
Objetivo	
	Que el alumno conozca los principales elementos de la construcción narrativa del lenguaje audiovisual.
Contenido	
	<ul style="list-style-type: none"> - La poética de Aristóteles. La mimesis, la verosimilitud. - El principio de unidad. La construcción narrativa en tres actos. - La construcción de personajes. La revolución del personaje. El viaje del héroe. - El conflicto, la acción, la evolución de la acción. - Cine no narrativo
Referencias a fuentes de información	
	Audiovisión de fragmentos de diversos productos audiovisuales.
Unidad 4	
Objetivo	
	Que el alumno conozca los principales elementos del lenguaje secuencial en la comunicación audiovisual así como de la narrativa audiovisual.
Contenido	
	<p>El montaje como herramienta para generar emociones. Lo que precede y lo que sigue.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Historia del montaje. Del cuadro a la secuenciación. - Secuencia, escena, plano - Tipos de montaje. La continuidad. El decoupage. El plano contraplano - Ritmo cinematográfico y estrategias narrativas: flash back, historias paralelas, etc. - La regla de los ejes.
Referencias a fuentes de información	
	Audiovisión de fragmentos de diversos productos audiovisuales
Unidad 6	
Objetivo	
	Que el alumno conozca los principales elementos humanos y tecnológicos de la puesta en escena en el audiovisual, tanto en la ficción como en la no ficción.
Contenido	
	<ul style="list-style-type: none"> - La puesta en escena. - La autopuesta en escena.
Referencias a fuentes de información	
	Audiovisión de fragmentos de diversos productos audiovisuales.

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

Metodología de trabajo:

Dada la contingencia sanitaria nos vemos en la obligación de diseñar este curso de forma virtual. Algunos de los retos del trabajo virtual son:

- Que aunque no tengamos clases presenciales los alumnos deben calcular el tiempo para dedicarle a la clase.
- Además de la gestión del tiempo, también requerirán que trabajen más autónomamente, por lo que se deben responsabilizar de su propio proceso de aprendizaje.
- Muchas de la interacción sucede en forma escrita por lo que los alumnos deben ser más precisos y cuidadosos tanto en la lectura de instrucciones como en la escritura de tareas, post en foros, dudas, etc.

Cada unidad tendremos diversas actividades que se realizarán en la plataforma Classroom. Estas actividades son asincrónicas pero tienen fechas de entrega precisas, por lo que es importante que revise la fecha límite de finalización de cada actividad:

1. Asignaremos un tema a cada uno de ustedes para que investiguen y generen una presentación sobre el tema que compartirán con sus compañeros. Posteriormente:
2. Todos están obligados a evaluar las presentaciones de sus compañeros.
Todos deberán ir realizando unos apuntes sobre los temas vistos.
3. Al finalizar cada unidad, en parejas:
 - Deberán entregar los apuntes con los conceptos de cada tema
 - Realizará el análisis de un producto utilizando los conceptos revisados en la unidad.

Cada semana tendremos una sesión sincrónica a la que nos debemos conectar a través de la plataforma Meet. Las sesiones serán el día miércoles de 8 a 10 de la mañana.

Criterios de Evaluación y asistencia

Los criterios de evaluación cambiaron excepcionalmente por la adaptación de los ejercicios a la contingencia sanitaria, por lo que los porcentajes son:

1. Presentación de los temas asignados por unidad: 50%
2. Trabajos finales de cada unidad: 25%
3. Apuntes de cada unidad 25%

Su asistencia se tomará con:

- Su participación en cada actividad (es decir, si no realizan una actividad asignada, además de la falta de la calificación correspondiente tendrán una falta)
- Y con la asistencia a las sesiones sincrónicas

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

Bibliografía

- Aumont, Jaques (2012). *El cine y la puesta en escena*. Buenos Aires: Ediciones Colihue.
- Bazin, André. (1990) *¿Qué es el cine?* Madrid: Ediciones Rialp.
- Chion, M. (1998). *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona: Paidós
- Chion, M. (1999). *El sonido. Música, cine, literatura*. Paidós: Barcelona.
- Field, S. (2001) *El libro del guión*. Madrid: Plot ediciones
- Freeman Michael (2012) *Escuela de fotografía Michael Freeman. Exposición*. Madrid: Blume
- Freeman Michael (2009) *El ojo del fotógrafo. Composición y diseño para crear mejores fotografías*. Madrid: Blume
- Marland, John (2016) *El lenguaje cinematográfico*. Barcelona: Parramon
- Martin, Marcel (2002) *El lenguaje del cine*. Barcelona : Gedisa
- Martínez García (2015) *La imagen cinematográfica. Manual de análisis aplicado*. Madrid: Síntesis.
- Carrière, Jean-Claude (1994). *The secret language of the film*. New York : Pantheon Books
- Rodríguez, A. (1998). *La dimensión sonora del lenguaje audiovisual*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Sontag, Susan (1981). *Sobre la fotografía*. Barcelona: Edhasa
- Villafañe, J. y Mínguez, N. (2002). *Principios de teoría general de la imagen*. Madrid: Editorial Pirámide.

Material de apoyo en línea

- Aguilera, J. *Historia de los medios audiovisuales cine y televisión*. Accesible en URL: <http://es.scribd.com/doc/100758750/Historia-de-Los-Medios-Audiovisuales-Cine-y-Television>
- Márques, P. (2010) *Introducción al lenguaje audiovisual*. Accesible en URL: <http://peremarques.pangea.org/avmulti.htm>
- Oviedo, R. y Lora, S. (1998) *Historia de los medios de comunicación*. Accesible en URL: <http://html.rincondelvago.com/historia-de-los-medios-de-comunicacion.html>
- Video sobre la regla de los ejes: https://www.youtube.com/watch?v=p20_FmLgIXA
- Case magistral sobre continuidad cinematográfica: <https://www.youtube.com/watch?v=28oXggUVs-M>
- Conferencia de Guillermo Arriaga sobre guión cinematográfico: <https://www.youtube.com/watch?v=SpDAydGf-sU>
- Entrevista a Robert Mckee sobre guión: <https://www.youtube.com/watch?v=VDOIC7r9vvg>
- Capítulo de la serie "Amar al cine" sobre lenguaje cinematográfico: <https://www.youtube.com/watch?v=PKIL9Z7kpXI>
- El montaje cinematográfico:
 1. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762011000100008
 2. http://www.anep.edu.uy/ipa-fisica/document/material/primer/2008/espacio/06_leng3.pdf

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

Participantes en la elaboración			
Código	Nombre		
8913528	Afra Citlalli Mejía Lara		
Fecha			
Elaboración	Aprobación por Academia	Autorización Colegio Departamental	Revisión
Julio 2013			Agosto 2021