

68005 - Lenguaje audiovisual

Guía docente para el curso 2011 - 2012

Curso: 1, Semestre: 0, Créditos: 3.0

Información básica

Profesores

- **Amparo Martínez Herranz** amarhe@unizar.es
- **Fernando Sanz Ferreruela** fersanz@unizar.es
- **José Enrique Mora Díez** kikemora@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Los alumnos deberán que afrontar la asignatura dispuestos a trabajar semanalmente. A los comentarios de texto y seminarios hay que añadir el trabajo de las prácticas individuales.

Asimismo esta asignatura es adecuada para la formación de alumno en el área específica de historia del arte y cultura audiovisual, de manera destacada: Historia del arte contemporáneo, cultura audiovisual, estética visual, historia del cine y otros medios audiovisuales.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Fechas clave a concretar a principio de curso con el profesor encargado de la docencia de las misma para detallar:

- Actividades de evaluación: entrega de trabajos o exposición de los mismos
 - Desarrollo de las actividades prácticas dentro y fuera del aula
 - Elaboración de una actividad práctica en cualquier formato audiovisual.
-

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1:**
 - Demostrar un conocimiento avanzado del estado de la cuestión y de los principales estudios e interpretación elaboradas en torno al lenguaje de la imagen y su interacción con los recursos sonoros, así como de las teorías y las metodologías generadas para el trabajo en las disciplinas asociadas al lenguaje y la cultura audiovisual.

- Demostrar un conocimiento avanzado actualizado de la morfología de la imagen y de todas las cuestiones relacionadas con ella como: la escritura de la luz y el color, la organización del espacio, de la forma, la perspectiva, la angulación, el encuadre, la composición, la escala de planos, la tercera dimensión, el movimiento, el tiempo, el montaje, la articulación del texto audiovisual, su retórica, su recepción y contexto.

- Saber manejar las fuentes propias de la investigación de este campo mediante el aprendizaje en los métodos de acceso, uso y crítica de las mismas.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

El presente curso pretende abordar el estudio del Lenguaje Audiovisual desde una visión crítica y global, analizando los diversos elementos que configuran su codificación y análisis. Desde los orígenes del cine, el panorama audiovisual se ha diversificado en múltiples ventanas, cada una de las cuales ha desarrollado sus propios lenguajes y sus especificidades narrativas. Pero se pretende llegar más allá de los elementos que constituyen ese lenguaje, para preguntarnos por el modo en que éste se ha construido.

A lo largo del curso, nos centraremos en los diferentes elementos desarrollados por el cine como gramática específica, ya que son éstos los que han servido, de algún modo, como pauta de referencia a todos los discursos audiovisuales surgidos con posterioridad. En cada uno de los elementos analizados, trataremos de aproximarnos a su herencia en otros formatos audiovisuales (TV, videoclip, videojuegos, cine digital, internet). En la actualidad, el lenguaje audiovisual ha alcanzado un grado de complejidad y refinamiento tal, que nos obliga a cuestionar la misma existencia de *un* lenguaje audiovisual.

Esta asignatura se integra en un módulo que tiene como finalidad el estudio avanzado de los mecanismos de producción de sentido y construcción narrativa a través de los dispositivos integrados en la imagen fija, la imagen móvil y su relación con los soportes sonoros. Para ellos se introducirá ampliamente al alumno en las principales teorías del lenguaje audiovisual articuladas por autores entre los que estarán presentes Münsterberg, Arnheim, Kracauer, Eisenstein, Balázs, Bazin, Mitry, Deleuze, Metz. Y también se les aproximará a los estudios en torno a la percepción visual y auditiva, la denotación y connotación, las teorías de la "Gestalt", así como el concepto de iconicidad y su problemática, para de este modo entender adecuadamente los elementos de la imagen. Ya que una de las funciones más importantes de este módulo es proporcionar los instrumentos y destrezas necesarios para poder avanzar en la investigación y el análisis de la cultura audiovisual especialmente en todo lo relativo a la fotografía, el cine, la televisión, Internet y los videojuegos, se procederá a insistir en el trabajo en torno a la morfología de la imagen y todas las cuestiones con ella están relacionadas como: la escritura de la luz y el color; la organización del espacio; el análisis de la forma; la perspectiva; la angulación; el encuadre; la composición; los objetivos; la escala de planos; la tercera dimensión; el movimiento; el tiempo; el montaje; la articulación del texto audiovisual; su retórica; su recepción y contexto. Y por supuesto, esto incluirá también todo lo relativo al sonido en su relación con la imagen, es decir: los elementos de la banda sonora; el sonido sincrónico y asincrónico; la voz, el diálogo y la narración; los ruidos y efectos sonoros; la música y su interacción con la imagen en la puesta en escena. Desde la musicología se ofrecerá una introducción a la investigación de aquellas manifestaciones audiovisuales en las que el contenido musical tiene un peso específico (la ópera o el teatro musical por ejemplo) Asimismo, también se analizarán las claves de los principios y procesos de la creación y narración audiovisual para, conociéndolos, disponer así de los medios necesarios con los que poder investigar y analizar los valores del lenguaje audiovisual y de las creaciones que lo utilizan. Para ello será preciso conocer cuestiones como: la organización textual; los planos, las secuencias y unidades narrativas (los principios de la narratología). Además será necesario hacer una introducción a los mecanismos de la narración audiovisual: sus fuentes, estructuras y articulaciones; los procesos del guión audiovisual; entender la imagen en la construcción del relato y la función de la palabra y la imagen en la construcción del relato en las artes plásticas. Para concluir con la aplicación práctica de la investigación y el análisis al estudio de la pintura, la escultura, el cine, la fotografía, el cómic, la imagen electrónica y el lenguaje digital, especificando las peculiaridades y posibilidades de la televisión, el vídeo, Internet, los juegos de ordenador y la realidad virtual, dentro de las creaciones más recientes.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y

objetivos:

- Comprensión sistemática de las fuentes más importantes, de los actuales enfoques de interpretación y fundamentales temas de debate, de las especificidades y problemáticas y de las claves de la investigación de un campo especializado o concreto de estudio de la Historia de Arte.
- Capacidad para planificar y desarrollar, individualmente y en equipo, de acuerdo con el método científico, los cánones críticos y los códigos éticos de la disciplina, trabajos carácter académico en nivel avanzado y trabajos de investigación que constituyan una aportación original e inédita al conocimiento de una parcela de la Historia de Arte.
- Capacidad analizar y evaluar críticamente las fuentes específicas de información en la investigación de la Historia del Arte (fuentes documentales, bibliográficas, orales, etc.), en especial aquellas que tienen carácter inédito.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

- 1:**
- Comprensión sistemática de las fuentes más importantes, de los actuales enfoques de interpretación y fundamentales temas de debate, de las especificidades y problemáticas y de las claves de la investigación de un campo especializado o concreto de estudio de la Historia de Arte.
 - Capacidad para planificar y desarrollar, individualmente y en equipo, de acuerdo con el método científico, los cánones críticos y los códigos éticos de la disciplina, trabajos carácter académico en nivel avanzado y trabajos de investigación que constituyan una aportación original e inédita al conocimiento de una parcela de la Historia de Arte.
 - Capacidad analizar y evaluar críticamente las fuentes específicas de información en la investigación de la Historia del Arte (fuentes documentales, bibliográficas, orales, etc.), en especial aquellas que tienen carácter inédito.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

El estudiante debe hacerse una idea clara de la importancia de sus logros de aprendizaje en esta asignatura con vistas a su progresión y necesidades futuras como experto en este ámbito.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

- 1:**
- Sistema de evaluación continua**
1. A. Junto a las exposiciones del profesor, las clases incluirán discusiones críticas acerca de determinados aspectos del programa. Por ello, la evaluación definitiva tendrá en cuenta tanto la asistencia como la participación en las clases. Muchas cuestiones deberán completarse mediante el estudio personal y la consulta de la biblioteca. La evaluación se certificará en dos trabajos prácticos:
 2. B. - Un *paper* de tema libre que ponga en relación alguna de las cuestiones del programa con análisis de producciones contemporáneas. Inicialmente, deberá ser expuesto en clase y sometido al debate crítico con la clase. Se valorará esencialmente el trabajo de estudio previo, la capacidad de relación con otras disciplinas y la presencia en el mismo de un análisis crítico. El ensayo final se entregará por escrito hacia primavera de 2010, en formato de artículo de investigación.

3. C. - Una prueba obligatoria, consistente en elaborar una producción audiovisual sencilla, llevada a cabo con cualquier tecnología audiovisual, que será expuesta en clase los últimos días del curso. Se valorará, antes que la calidad del resultado, la creatividad de la propuesta.
4. D. El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación:
 - Asistencia y participación en las clases teóricas y prácticas. 25 por ciento de la nota.
 - Evaluación clases prácticas realizadas por el alumno. 20 por ciento de la nota.
 - Trabajo individual o en equipo del alumno 55 por ciento

2:

Prueba global de evaluación:

Los estudiantes que no hayan realizado las pruebas prácticas y escritas dentro del sistema de evaluación continua anteriormente expuesto, dispondrán de una convocatoria oficial en la que podrán realizar una prueba global de evaluación. En dicha prueba, los ejercicios de prácticas y el trabajo de investigación tendrán idénticas características que las indicadas en el punto anterior y la valoración que a continuación se detalla:

- Entrega de prácticas: 45 por ciento
- Trabajo de investigación: 55 por ciento

Quienes no hayan superado la asignatura en la primera convocatoria, dispondrán de una segunda (septiembre) con los mismos ejercicios:

- Entrega de prácticas.
- Trabajo de investigación.

valorados en iguales condiciones.

En el caso de que el profesor lo considere necesario, deberán entregar las mismas evidencias de aprendizaje que el resto del alumnado.

3:

Sistemas de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente:

Con carácter general, el sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del RD 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

- 0-4,9 Suspenso (SS)
- 4.9-6,9 Aprobado (AP)
- 7,0-8,9 Notable (NT)
- 9,0-10 Sobresaliente (SB)

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Clases Teóricas	15 horas	Exposición presencial en clase de contenidos teóricos básicos. (lecciones magistrales)
Clases prácticas	15 horas	Seminarios en los que se plantean, se discuten, debaten y resuelven cuestiones o problemas relativos a la materia de estudio. Exposiciones en clase de una cuestión o problema relativo al tema de estudio en el que se manifieste aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Proyección, en su caso, comentario y análisis de obras. Práctica de descripción y análisis de las obras.
Trabajo personal del alumno	41 horas	Asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas. Tareas de búsqueda individual de información a través de diversas fuentes (bibliográficas, documentales y orales)

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

PROGRAMA

- 1. El relato audiovisual: la fascinación por las historias en imágenes.**
- 2. La imagen-materia: fenomenología del plano y gramática audiovisual.**
- 3. La imagen-forma: elementos constitutivos de la construcción audiovisual.**
- 4. La imagen-tiempo: montaje y procedimientos narrativos complejos.**
- 5. La imagen-sonido: diseño sonoro y musical.**
- 6. La imagen-movimiento: posmodernidad y el más allá del lenguaje audiovisual.**

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Se detallará a comienzo de curso una vez establecidos los horarios oficiales

Bibliografía

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada