

PROGRAMA DE ARTES AUDIOVISUALES						
I.- DATOS GENERALES						
Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL						
Nombre de la Asignatura: Artes Audiovisuales						
Departamento y/o cátedra: Artes Audiovisuales						
Régimen: <i>Semestral</i>				Número de Unidades Crédito: 5		
Ubicación en el plan de estudios: Quinto semestre						
Tipo de asignatura:				N° horas semanales:		
Obligatoria	x	Electiva		Teóricas:	2	Prácticas/Seminarios 2
Prelaciones/Requisitos:			Asignaturas a las que aporta: De la concentración <u>Producción Audiovisual</u> : Postproducción, Televisión, Fotografía, Producción Cinematográfica, Análisis Audiovisual, Dirección de Fotografía, Documental, Realización Cinematográfica, Sonido. De la concentración <u>Guionismo</u> : Estructura Dramática, Análisis Fílmico, Guion para Cine I.			
Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: 28/9/2015						

II.- JUSTIFICACIÓN	
<p><i>Artes Audiovisuales</i> pretende favorecer el aprendizaje de los elementos constitutivos del metalenguaje audiovisual, a partir del conocimiento de sus principios visuales y sonoros, así como también de los fundamentos de edición y montaje, con el objetivo de proporcionar al estudiante las herramientas para analizar las características del lenguaje de los medios audiovisuales como la fotografía, el cine y la televisión, de cara a su posterior aplicación en tanto creadores de productos audiovisuales.</p>	
III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS	
Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, profesionales básicas y específicas siguientes:	
Competencia general básica: Aprender a aprender con calidad	
Abstrae, analiza y sintetiza información	1. Identifica elementos comunes en diferentes situaciones o contextos 2. Integra los elementos de forma coherente
Aplica los conocimientos en la práctica	1. Selecciona la información que resulta relevante para resolver una situación
Incorpora conocimientos y se actualiza permanentemente	1. Busca activamente nueva información 2. Integra y transfiere conocimientos entre distintos modelos y teorías en una síntesis personal y creativa que responde a las

	necesidades profesionales
Competencia profesional básica: Crea textos para una audiencia	
Produce textos adecuados al contexto	1. Identifica problemáticas o situaciones pertinentes desde el punto de vista comunicacional
Evalúa el texto	1. Construye criterios de análisis para examinar un producto comunicacional
Competencia profesional básica: Produce obras de creación de naturaleza comunicacional	
Propone un proyecto para una obra creativa de naturaleza comunicacional	1. Expone una idea creativa
Realiza o gestiona la realización de la obra	1. Interviene, en diferentes roles, en la realización de la obra
Evalúa el proceso y el producto	1. Construye criterios de análisis para examinar una obra de naturaleza comunicacional

IV.- CONTENIDOS	
Unidad I. Metalenguaje audiovisual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nociones de la imagen en el proceso de la comunicación <ol style="list-style-type: none"> 1.1. El símbolo como representación estética 1.2. La cultura de la imagen. Relación espectador-imagen 2. Elementos técnico-narrativos del lenguaje audiovisual <ol style="list-style-type: none"> 2.1. De lo visible a lo visual. El cuadro y los campos visual y virtual 2.2. El encuadre. Los tipos de encuadre (real e irreal) y su relación con los tipos de cámara (objetiva y subjetiva) La falsa subjetiva 2.3. Los planos de la escala cinematográfica (PG, PM y PP) Los planos con referencia de objetos y/o personajes 2.4. El plano y el contraplano 2.5. Los planos dentro del plano 2.6. Los ángulos de cámara 2.7. Los movimientos de cámara (traslación y rotación). La línea imaginaria del eje, el salto de eje y el eje de las miradas 2.8. Los lentes. La distancia focal y el ángulo de visión. Los tipos de lentes y su relación con la escala cinematográfica y los movimientos de cámara 3. Campo gráfico <ol style="list-style-type: none"> 3.1. La composición del encuadre a través de las nociones de balance, forma y relación figura-fondo 3.2. La regla de los tercios o los puntos fuertes 3.3. La perspectiva y la profundidad de campo 3.4. La composición del encuadre y su correspondencia con el tiro de cámara 3.5. Las composiciones dinámica y estática
Unidad II. Origen y evolución de la imagen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antecedentes <ol style="list-style-type: none"> 1.1. La cámara oscura y la linterna mágica 1.2. El zootropo 2. Las condiciones claves

	<ul style="list-style-type: none"> 2.1. El sistema de arrastre y la persistencia de la retina 3. Los pioneros <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Thomas Alva Edison y el kinetoscopio 3.2. Los padres del cine: Auguste y Louis Lumière 3.3. El cinematógrafo de los hermanos Lumière 3.4. George Méliès y las primeras historias de carácter fantástico 3.5. Edwin Porter y el western 3.6. David Griffith y la consolidación del lenguaje audiovisual
Unidad III. Narración y montaje	<ul style="list-style-type: none"> 1. Edición y montaje <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Nociones sobre la edición y el montaje, qué son y cómo se diferencian 1.2. El montaje como hilo conductor de la narración 1.3. Clasificación del montaje de acuerdo con la estructura de los planos (montajes analítico y sintético) 1.4. El raccord o principio de continuidad 1.5. La importancia de la línea imaginaria del eje en el proceso de montaje 2. El manejo del tiempo y el espacio <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Las diferencias entre la historia y el relato y su relación con el montaje 2.2. Las divisiones del film (plano, toma, escena, secuencia y plano secuencia) 2.3. Tipos de montaje narrativo: lineal, no lineal, paralelo y alterno 2.4. El montaje expresivo 2.5. El efecto Kuleshov y la sintaxis fílmica 2.6. El montaje soviético 2.7. El montaje rítmico y la expansión y la compresión temporal. La elipsis. Las formas y ayudas narrativas (flashback, flashforward, narración onírica, relámpagos del pensamiento, tiempo abolido, narración en off, leit motiv) 2.8. Las relaciones entre el montaje y la escritura del guion 3. El proceso técnico <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Las transiciones y enlaces (corte, disolvencia, barrido, fade, iris) 3.2. Las relaciones entre el montaje y los elementos del lenguaje audiovisual (escala cinematográfica, perspectiva y tiros de cámara, dirección y movimiento de objetos y personas en el encuadre, duración de los planos y distancia focal)
Unidad IV. Luz y color	<ul style="list-style-type: none"> 1. Luz como principio de la cinematografía <ul style="list-style-type: none"> 1.1. La fotografía y su importancia en la puesta en escena 1.2. Las clases de luz: luz natural y luz artificial. La luz difusa y la luz directa 1.3. Los efectos fotográficos logrados a partir de la posición de la luz: puntual en contrapicado, luz puntual en picado, frontal, contraluz 1.4. Los estilos de iluminación: masas, manchas y zonas. La iluminación Rembrandt 1.5. Técnica de iluminación para TV. La parrilla de

	<p>iluminación</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. El color en el cine <ol style="list-style-type: none"> 2.1. El color y el tono 2.2. Psicología del color. Simbología de los colores 2.3. Tipos de uso del color: color pictórico, color psicológico, color simbólico, color histórico 2.4. La mezcla sustractiva. Los colores complementarios 3. Luz, color y narrativa <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Cómo la luz modifica el color 3.2. Relaciones entre el color, la luz y el diseño de personajes 3.3. Relaciones entre luz, color y el espacio temporal de la historia
Unidad V. Sonido	<ol style="list-style-type: none"> 1. El cine sonoro de los inicios <ol style="list-style-type: none"> 1.1. La llegada del sonido al cine 1.2. Consecuencias, en el orden técnico y estético, de la llegada del sonido al cine 1.3. Las primeras técnicas de recogida del sonido 2. El sonido como herramienta narrativa <ol style="list-style-type: none"> 2.1. La diégesis y el sonido 2.2. El sonido real o diegético. Clasificación del sonido real: sonido simultáneo y sonido no simultáneo 2.3. El sonido no simultáneo y su relación con el tiempo del relato (sonido no simultáneo presente en el tiempo y presente en el montaje) 2.4. El sonido subjetivo: lo que escucha el personaje como lo escucha el personaje 2.5. El sonido simbólico. El sonido evocativo 2.6. La banda sonora: diálogos, música, efectos sonoros y silencio. El valor narrativo del silencio 2.7. Las ayudas narrativas y el sonido: narración en off y leit motiv. Los efectos sonoros 3. El registro del sonido <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Sonido directo. Sonido ambiente. Sonido de referencia 3.2. Playback

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE	
DOCENTES	ESTUDIANTES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Método expositivo/lección magistral 2. Interacción con los estudiantes a través de preguntas específicas sobre la unidad de contenido en proceso de estudio 3. Diseño de presentaciones para mostrar los contenidos 4. Lluvia de ideas en la primera clase (aplicación de encuesta en forma de lista de películas para saber cuáles han visto) 5. Actividades no evaluadas que se realizarán durante las horas de clase para reforzar contenido (por ejemplo, demostración <i>in situ</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escuchar atentamente 2. Interacción con el profesor y el resto de los estudiantes sobre los contenidos de la clase 3. Análisis de los elementos audiovisuales en distintos productos 4. Visualización de productos audiovisuales con instrucciones específicas de lo que deben hacer (en la siguiente clase se hacen preguntas al respecto) 5. Conformación de grupos para enfrentarse al "problema" de estudio del taller pedagógico. Dicho problema o situación podría ser, por

<p>de cómo se establece la línea imaginaria del eje)</p> <p>6. Formulación de preguntas puntuales sobre visualización de programas de TV o películas. Esta actividad permite medir qué tanto se ha asimilado de la asignatura hasta ese momento</p> <p>7. Taller pedagógico (el profesor diseñará una situación con cierto grado de dificultad para que sea resuelta por los estudiantes). Las actividades específicas para resolver la situación o el problema pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de serie fotográfica • Grabación de alguna escena en el estudio de TV (escena armada por cortes) • Grabación de alguna escena en las instalaciones de la UCAB utilizando la técnica del plano secuencia <p>8. Utilización del canal Youtube para compartir materiales</p>	<p>ejemplo, aplicar los conocimientos sobre el lenguaje audiovisual de acuerdo con su valor narrativo, en una historia construida por los propios estudiantes. Para la concepción de dicha historia, deberán considerarse estructuras narrativa y dramática, además del armado del relato</p> <p>6. Utilización del canal wiki para que se dispongan a pensar sobre el contenido de la asignatura</p> <p>7. Visualización de las primeras “películas” de la historia del cine para establecer similitudes y diferencias con respecto a los productos actuales</p> <p>8. Lectura de materiales indicados por el profesor y conforme a la bibliografía recomendada</p>
---	--

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura *Artes Audiovisuales* son:

1. Informe sobre el análisis de los elementos audiovisuales en diferentes productos.
2. Prueba objetiva de aplicación práctica.
3. Portafolio fotográfico de los elementos audiovisuales estudiados. Al final del semestre, el estudiante tuvo que haber formado una serie fotográfica que será evaluada como entrega final. Se utilizará rúbrica de evaluación.
4. Trabajo práctico en grupo 1: grabación de una escena por corte. El estudiante debe tomar decisiones referidas al manejo de la imagen, el espacio, el ritmo, el movimiento, la continuidad y el sonido. Se utilizará rúbrica de evaluación.
5. Trabajo práctico en grupo 2: grabación de una escena en plano secuencia. El estudiante debe tomar decisiones referidas al manejo del espacio, el movimiento, la ruptura del espacio y el sonido. Se utilizará rúbrica de evaluación.
6. Informe sobre las similitudes y diferencias de las películas pioneras del cine con producciones actuales, de acuerdo con los parámetros establecidos por el profesor.

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TEXTOS

Bibliografía básica general:

Aumont, J. (1992). *La imagen*. Barcelona: Paidós.

Aumont, J. (1996). *Estética del cine*. Barcelona: Paidós Ibérica.

Bordwell, D. y Thompson, K. (1995). *El arte cinematográfico: una introducción*. Barcelona:

Paidós Ibérica.

Bordwell, D. (1996). *La narración en el cine de ficción*. Barcelona: Paidós Ibérica.

Castillo, J. M. (2013). *Televisión, realización y lenguaje audiovisual*. IORTV.

Dmytryk, E. (1995). *El cine. Concepto y práctica*. México: Limusa.

Feldman, S. (1997). *La composición de la imagen en movimiento*. Gedisa.

García Sánchez, J. L. (1996). *Lenguaje audiovisual*. México: Biblioteca de Recursos Didácticos Alhambra.

Gustems, J. (2014). *Música y audición en los medios audiovisuales*. Universidad de Barcelona.

Graudreault, A. (1995). *El relato cinematográfico: cine y narratología*. Barcelona: Paidós Ibérica.

Gutiérrez, G. (2001). *El montaje como sintaxis del lenguaje audiovisual*. Tesis de Grado. Caracas: UCAB.

Martínez Abadía, J. (1999). *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Barcelona: Paidós Ibérica.

Labrada, G. (1995). *El registro sonoro*. San Antonio de los Baños, Cuba: Editorial Voluntad.

Palazón, A. (1998). *Lenguaje audiovisual*. Madrid: Acento Editorial.

Pimentel, L. A. (1998). *El relato en perspectiva*. México: Siglo XXI Editores.

Román, A. (2008). *El lenguaje musivisual: semiótica y estética de la música cinematográfica*. Visión Net.

Sánchez, R. (1992). *El montaje cinematográfico: Arte en movimiento*. México: UNAM.

Bibliografía adicional:

Arijón, D. (1992). *Gramática del lenguaje audiovisual*. Autor-Editor.

Brown, B. (2012). *Iluminación para cine y video*. Gipuzkoa: Escuela de Cine y Video de Andoain.

González, I. (1997). La transparencia y la opacidad en el cine. En *Objeto Visual 4*. (pp. 192-245). Caracas: Fundación Cinemateca Nacional.

Iapichino, R. (2011). *La composición audiovisual: dimensiones narrativas del sonido y la música en la imagen*. Nobuko.

Jullier, L. (2007). *El sonido en el cine*. Barcelona: Paidós Ibérica.

Metz, C. (1972). *Ensayos sobre la significación en cine*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo.

Pérez, J. A. (2014). *Cine, enseñanza y enseñanza del cine*. Morata.

Sánchez, J. (2006). *Narrativa audiovisual*. Barcelona: Universidad Abierta de Cataluña.

Villain, D. (2007). *El encuadre cinematográfico*. Paidós Ibérica.

PÁGINAS WEB

Caíno, O. Blog *Pensar en cine*. Comentarios, filmografías y otras cosas sobre cine. <http://pensarencine.blogspot.com/>

Blog *El Séptimo Arte*. Noticias de cine, películas y carteleras. <http://www.elseptimoarte.net/>

GUÍAS Y MATERIAL DE APOYO

Anuario ININCO

Materiales 7. *El lenguaje cinematográfico y el proceso de reflexión en el cine* (Versión: 1994, Edición 2002). Escuela de Artes, UCV. Cátedra de Teoría y Análisis.

Revista *Cahiers du Cinéma*

Revista *Cine al Día*

Revista *Encuadre*

Revista *Objeto Visual*

Revista *Pensar en Cine*

Revista *Venezuela Cine*

