

PROGRAMA DE ANÁLISIS AUDIOVISUAL						
I.- DATOS GENERALES						
Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL						
Nombre de la Asignatura: Análisis Audiovisual						
Departamento y/o cátedra: Artes Audiovisuales						
Concentración: Producción Audiovisual						
Régimen: <i>Semestral</i>				Número de Unidades Crédito: 4		
Ubicación en el plan de estudios: Semestre B						
Tipo de asignatura:				N° horas semanales:		
Obligatoria	x	Electiva		Teóricas:	2	Prácticas/Seminarios 1
Prelaciones/Requisitos:			Asignaturas a las que aporta: De la concentración <u>Producción Audiovisual</u> : Realización Cinematográfica. De la concentración <u>Producción Escénica</u> : Análisis del Texto Dramatúrgico.			
Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: 22/2/2016						

II.- JUSTIFICACIÓN	
<p>El presente programa de <i>Análisis Audiovisual</i> pretende favorecer el conocimiento y la aplicación de las estrategias y las técnicas de evaluación de los productos audiovisuales, así como también el estudio de las teorías generales que sirven de base para la comprensión del cine en tanto medio de comunicación de masas y producto cultural. En este sentido, el objetivo específico de esta asignatura supone el conocimiento de las distintas estructuras analíticas aplicables a las piezas audiovisuales que permitan una aproximación, de cara a las teorías base, a una propuesta audiovisual.</p>	
III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS	
<p>Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, profesionales básicas y específicas siguientes:</p>	
Competencia general: Aprender a aprender con calidad	
Abstrae, analiza y sintetiza información	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica elementos comunes en diferentes situaciones o contextos 2. Descompone, identifica, clasifica y jerarquiza elementos comunes 3. Resume información de forma clara y ordenada 4. Integra los elementos de forma coherente

	5. Valora críticamente la información
Aplica los conocimientos en la práctica	1. Selecciona la información que resulta relevante para resolver una situación
Incorpora conocimientos y se actualiza permanentemente	1. Incorpora, analiza, resume y sintetiza la información de manera continua, crítica y flexible 2. Integra y transfiere conocimientos entre distintos modelos y teorías en una síntesis personal y creativa que responde a las necesidades profesionales
Realiza investigaciones	1. Realiza búsquedas de información, exhaustivas y sistemáticas, en fuentes impresas y digitales, relacionadas con temas de investigación de su interés 2. Formula interrogantes cuya resolución requiere la aplicación de los criterios metodológicos establecidos por las comunidades científicas 3. Diseña proyectos de investigación de factible ejecución
Competencia profesional básica: Se comunica efectivamente	
Comprende textos orales o escritos	1. Relaciona informaciones sobre la base de sus conocimientos previos o de la intertextualidad
Competencia profesional básica: Interpreta la realidad social	
Investiga la realidad cultural y social	1. Identifica problemáticas pertinentes desde el punto de vista comunicacional
Interpreta problemáticas sociales con sentido crítico, reflexivo y ético	1. Contextualiza problemáticas desde una perspectiva histórica y cultural 2. Analiza problemáticas de la realidad social de manera crítica, reflexiva y autónoma, haciendo uso de conceptos y procedimientos de las ciencias sociales.
Competencia profesional específica: Produce trabajos audiovisuales	
Evalúa el proceso y el producto	1. Construye criterios de análisis para examinar una obra de naturaleza audiovisual

IV.- CONTENIDOS

Unidad I. Las teorías del cine como principios de la investigación audiovisual	1. Análisis de los códigos visuales (reforzamiento de asignatura Semiótica) 1.1. Síntesis histórica de los procesos de investigación cinematográfica 2. Estudios del arte después de la modernidad
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> 2.1. Estudios sobre el espectador. 2.2. Placer visual y el cine narrativo 2.3. Robert Stam 2.4. García Canclini y los consumidores culturales
<p>Unidad II. Las teorías del análisis fílmico como fundamentos del análisis audiovisual</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Teorías cinematográficas contemporáneas <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Christian Metz y la lingüística del cine <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1. El psicoanálisis y la teoría del espejo 1.1.2. El referente imaginario 1.2. La estructura narrativa según Roland Barthes 1.3. Los códigos del montaje
<p>Unidad III. La verosimilitud de la realidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. La concepción de la realidad según el pensamiento de Rudolf Arheim <ul style="list-style-type: none"> 1.1. La realidad sensorial y la interpretación reflexiva. 2. La realidad objetiva de André Bazin <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Los elementos del lenguaje audiovisual y el logro de la verosimilitud 2.2. La profundidad de campo como herramienta cinematográfica 3. La realidad física de Sigfried Krakauer <ul style="list-style-type: none"> 3.1. El apego a la realidad 3.2. Los códigos sonoros
<p>Unidad IV. Los medios de comunicación de masas</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Benjamin y Adorno <ul style="list-style-type: none"> 1.1. El papel ideológico de los medios de comunicación de masas 2. El cine y las nuevas ideologías <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Las nuevas teorías cinematográficas de influencia marxista <ul style="list-style-type: none"> 2.1.1. Foucault y las fuerzas de poder 2.1.2. Althusser y los aparatos ideológicos del Estado 2.1.3. Sorlin y la sociología del cine
<p>Unidad V. El impacto de las nuevas tecnologías</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. La era massmediática y el postcine <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Los cambios tecnológicos 1.2. La televisión y la globalización 1.3. El cine en la era multimedia

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

DOCENTES	ESTUDIANTES
<ul 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. Discusiones sobre los resultados de la visualización de productos audiovisuales. Esta actividad permite medir qué tanto se ha asimilado de la asignatura hasta ese momento 5. Taller pedagógico (el profesor diseñará una situación con cierto grado de dificultad para que sea resuelta por los estudiantes). Las 	<ul 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. Lectura de materiales indicados por el profesor y conforme a la bibliografía recomendada 4. 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)

<p>actividades específicas para resolver la situación o el problema pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis de serie fotográfica • Análisis de alguna escena de película o seriado de TV <p>6. Utilización de canales de difusión de materiales como Vimeo y Youtube para compartir información sobre el análisis audiovisual</p>	<p>5. Conformación de grupos para enfrentarse al “problema” de estudio del taller pedagógico. Dicho problema o situación podría ser, por ejemplo, aplicar los conocimientos sobre los códigos del montaje como herramienta para lograr verosimilitud, en una historia construida por los propios estudiantes.</p> <p>6. Utilización del canal wiki para que se dispongan a pensar sobre el contenido de la asignatura</p> <p>7. Discusiones sobre la relación entre la globalización, la era multimedia y los medios audiovisuales</p>
---	--

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura *Análisis Audiovisual* son:

1. Prueba objetiva de aplicación práctica.
2. Análisis de productos audiovisuales de cara a las teorías estudiadas.
3. Realización de un producto audiovisual que utilice los elementos del lenguaje audiovisual para lograr la verosimilitud de la realidad (de acuerdo con las concepciones de Arheim, Bazin y Krakauer), y los códigos del montaje según Barthes.
4. Exposiciones de contenido que incluya muestra de productos audiovisuales para aplicar las teorías.
5. Realización de un producto audiovisual en el cual el estudiante pueda aplicar las orientaciones teóricas estudiadas.

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TEXTOS

Bibliografía básica general:

- Aguirre S., J. M. (1997). “Los medios de comunicación ante las nuevas transformaciones”. En *Anuario Cosar, Grupo comunicacional: Demoscopio* (pp. 57-63). Caracas.
- Althusser, L. (1970). “Sobre la reproducción de las condiciones de la producción”. En *Ideología y aparatos ideológicos del Estado*. Medellín: Ediciones Pepe.
- Andrew, D. (1978). *Las principales teorías cinematográficas*. Barcelona: Gustavo Pili.
- Antología (1970). *Análisis estructural del relato*. Buenos Aires: Editorial Tiempo Contemporáneo.
- Aristarco, G. (1968). *Historia de las principales teorías cinematográficas*. Barcelona: Lumen.
- Arnheim, R. (1986). *El cine como arte*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Aumont, J. (1998). *La estética hoy*. Madrid: Cátedra.
- Aumont, J. y M. Marie (1990). *Análisis del film*. Barcelona: Paidós.
- Aumont, J. y otros (1985). “El montaje”. En *Estética del cine* (capítulo 2). Barcelona: Paidós Ibérica.

- Baíz, F. (1997). *Análisis del film*. Caracas: Litterae.
- Bazin, A. (2004). *¿Qué es el cine?* Madrid: Rialp.
- Berger, J. (2000). *Modos de ver*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Biagi, S. (1999). *Media Impact*. Estados Unidos: Wadsworth.
- Bordwell, D. (1995). *El significado del film*. Barcelona: Paidós.
- Buxó, Mª J. y J. M. Miguel (1999). *De la investigación audiovisual*. Barcelona: Proyecto.
- Capriles, O. (1976). *El Estado y los medios de comunicación social en Venezuela*. Caracas: Ininco-UCV.
- Casetti, F. (1994). *Teorías del cine*. Madrid: Cátedra.
- Chion, M. (1998). *La música en el cine*. Barcelona: Paidós.
- Foucault, M. (2001). "El sujeto y el poder". En *Arte después de la modernidad*. Editado por Brian Wallis. Madrid: Ediciones Akal.
- Fraenkel, B. (1999). *Entreprise el Sémiologie*. París: Dunod.
- Friedberg, A. (2000). "The end of cinema: multimedia and technological chance". En *Reinventing Film Studies*. Londres y Nueva York: Arnold.
- García Canclini, N. (1990). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo.
- García del Castillo, J. (1987). *Investigación audiovisual*. Caracas: Técnica Abos.
- Gardies, A. (1993). *Le recit filmique*. París: Hachette.
- Gaudreault, A. y F. Jost (1995). *El relato cinematográfico*. Barcelona: Paidós.
- Gilbert-Rolfe, J. (1999). *Beauty and the Contemporary Sublime*. Nueva York: Allworth Press.
- Krakauer, S. (1989). *Teoría del cine. La rendición de la realidad física*. Barcelona: Paidós.
- Metz, C. (1974). *El significante imaginario*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Mitry, J. (1974). *Historia del cine experimental*. Fernando Torres Editor.
- Mulvey, L. (2001). "Placer visual y cine narrativo". En Brian Wallis (ed.). *Arte después de la modernidad*. Madrid: Ediciones Akal.
- Nöth, W. (1995). *Handbooks of Semiotics*. Indiana.
- Pinel, V. (2004). *El montaje*. Barcelona: Paidós.
- Ricoeur, P. (1982). *Tiempo y narración*. Dos volúmenes. Madrid: Ediciones Cristiandad.
- Sadoul, G. (1977). *Historia del cine mundial*. Siglo XX Editores.
- Sánchez Noriega, J. (2002). *Historia del cine*. Alianza Editorial.
- Schaeffer, J. M. (1990). *La imagen precaria*. Madrid: Cátedra.
- Sorlin, P. (1997). *Sociología del cine*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Stam, R. (2001). "Post-cine: la teoría digital y los nuevos medios". En *Teorías del cine: una introducción*. Barcelona: Paidós.
- Stam, R. (2001). *Teorías del cine: una introducción*. Barcelona: Paidós.
- Stam, R. y Shohat, E. (2000). "Film theory and spectatorship in the age of the 'posts'". En *Reinventing film studies*. Londres y Nueva York: Arnold.

Stam, R. (2000). *Film and Theory: An Anthology*. Blachwell.

Stam, R. (1989). *Subversive Pleasures: Bakhtin, Cultural Criticism and Film*. Johns Hopkins.

Vattimo, G. (2003). "Postmodernidad: ¿una sociedad transparente?". En *En torno a la postmodernidad*. Barcelona: Anthropos Editorial.

Vilches, L. (1995). *La lectura de la imagen*. Barcelona: Paidós.

Wolf, M. (1991). *La investigación de la comunicación de masas*. Barcelona: Paidós.

Zavarzadeh, M. (1991). *Seeing Films Politically*. Albany: Stated University of New York Press.

Zunzunegui, S. (1996). *La mirada cercana*. Barcelona: Paidós.

Bibliografía adicional:

Baudry, J. L. (1974). Cine: los efectos ideológicos producidos por el aparato base. *Lenguajes 2. Revista de Lingüística y Semiología*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Comolli, J. L. y Narboni, J. (1969). Cinema/Ideology/Criticism. *Cahiers du Cinéma*.

Foucault, M. (1999). *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. México: Siglo XXI Editores.

Kellner, D. (1995). *Media Culture*. Londres y Nueva York: Routledge.

Klinger, B. (1984). Cinema/Ideology/Criticism' revisited. *Screen*, 25(1).

Lagny, M. (1997). *Cine e historia. Problemas metodológicos en la investigación cinematográfica*. Barcelona: Bosch.

Truffaut, F. (1954). Une certaine tendance du cinéma français. *Cahiers du Cinéma*, nº 31.

PÁGINAS WEB

Blog Análisis Audiovisual. Espacio virtual para las asignaturas Análisis Audiovisual y Escritura de la IE School of Communication-IE University: analisisaudiovisual.blogspot.com

Blog Guindo: www.guindo.com/blog/rudolf-arnheim-y-el-pensamiento-visual/

GUÍAS Y MATERIAL DE APOYO

Guías definidas por el profesor al inicio de cada período académico.

Revista Encuadre.

Revista Objeto Visual.

