

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
Curso académico 2013/2014

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA			
Código	500352	Créditos ECTS	6
Denominación (español)	TEORÍA Y TÉCNICA DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL		
Denominación (inglés)	<i>Technical Language Theory and Audiovisual Theory and Technique of the Audiovisual Language</i>		
TITULACIONES	GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL		
Centro	Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación		
Semestre	1	Carácter	OBLIGATORIA
Módulo	Fundamentos teóricos de la Comunicación Audiovisual		
Materia	Lenguajes Audiovisuales		
Profesor(es)			
Nombre	Despacho	Correo-e	Página web
Pedro Javier Millán Barroso	1.08	pjmillbar@alcazaba.unex.es	www.pedrojmillan.com
Gerardo Palomo Pinto	1.03		
Área de conocimiento	Comunicación Audiovisual y Publicidad		
Departamento	Información y Documentación		
Profesor coordinador (si hay más de uno)	Gerardo Palomo Pinto		

COMPETENCIAS / OBJETIVOS	
Esta asignatura se adecua a los objetivos generales y específicos que se contemplan en el Plan de Estudios de la Universidad de Extremadura para este Grado, el cual puede consultarse AQUÍ .	
Competencias profesionales	
2. Tener la capacidad de crear y dirigir. 8. Tener la capacidad de escribir con fluidez textos, escaletas o guiones. 9. Tener la capacidad de analizar relatos audiovisuales. 17. Tener la capacidad de diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena. 18. Tener la capacidad de grabar señales sonoras.	
Competencias transversales	
20. Conocer el estado del mundo, así como de su evolución histórica reciente, en particular de las sociedades europea, mediterránea y americana, además de la comprensión de sus parámetros básicos (políticos, económicos y culturales). 21. Conocer el uso correcto oral y escrito de las lenguas propias y del inglés para comunicación audiovisual. 22. Conocer a nivel teórico-práctico las tecnologías aplicadas al ámbito de la comunicación audiovisual. 24. Tener la capacidad de generar una conciencia solidaria: capacidad para generar formas de comportamiento que pasen por el respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, los valores propios de una cultura de paz, los principios democráticos y el respeto por los derechos humanos. 25. Tener la capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.	

26. Tener la habilidad de exponer de forma adecuada los resultados de trabajos e investigaciones, de manera oral o con ayuda de medios conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
27. Tener la capacidad de definir temas de investigación o creación personal innovadora que puedan contribuir al conocimiento y desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su interpretación.
29. Tener la capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, empresariales u organigramas laborales.
30. Tener la capacidad de trabajar en equipo y de comunicar las propias ideas, así como la capacidad de integrarse en un proyecto común destinado a la obtención de resultados.
31. Tener la capacidad de crear: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las disponibilidades y plazos de la producción audiovisual, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.
33. Tener la capacidad de practicar sistemáticamente la autoevaluación crítica de resultados: valoración de la importancia de corregir y ajustar constantemente los errores cometidos en los procesos creativos u organizativos de las producciones audiovisuales.
34. Tener la capacidad para establecer orden y método: habilidad para la organización y temporalización de tareas, tomando decisiones prioritarias en los diferentes procesos y estrategias de comunicación.
35. Tener la capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Competencias académicas

36. Tener la capacidad de llevar a cabo el análisis de las estructuras, contenidos y estilos de la programación televisiva y radiofónica.
37. Conocer teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su actividad en función de las competencias profesionales existentes.
38. Conocer de la historia y evolución de la fotografía, cine, radio y televisión a través de sus propuestas estéticas e industriales, además de su relevancia social y cultural a lo largo del tiempo. A su vez, relacionando la evolución tecnológica e industrial con el lenguaje audiovisual y teniendo en cuenta los conceptos teórico-prácticos de las representaciones visuales y auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y realidades, así como los valores simbólicos y culturales básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su expresión.
40. Conocer y aplicar las técnicas y procesos de creación y difusión audiovisuales en sus diversas fases, desde la idea inicial hasta su acabado final.
42. Conocer y aplicar los diferentes mecanismos y elementos de la construcción del guión atendiendo a diferentes formatos, tecnologías y soportes de producción. También se incluye el conocimiento teórico y práctico de los análisis, sistematización y codificación de contenidos icónicos y la información audiovisuales en diferentes soportes y tecnologías.
43. Conocer, identificar y aplicar recursos, elementos, métodos y procedimientos de los procesos de construcción y análisis de los relatos audiovisuales tanto lineales como no lineales, incluyendo el diseño, establecimiento y desarrollo de estrategias, así como las aplicaciones de las políticas de comunicación persuasivas en los mercados audiovisuales.
45. Conocer la imagen espacial y las representaciones icónicas en el espacio, tanto de la imagen fija como audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también abarcan las relaciones entre imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se incluyen los conocimientos de los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación visual y la persuasión a través de la imagen.
46. Conocer la planificación sonora y de las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos constitutivos de diseños y la decoración sonora ("sound designer"). Estos conocimientos también abarcarán la relación entre los sonidos y las imágenes desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes.
47. Tener la habilidad de usar adecuadamente 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.
48. Tener la capacidad para reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de estudio de la comunicación audiovisual, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

TEMAS Y CONTENIDOS

Breve descripción del contenido

Naturaleza, definición y análisis de la imagen y el sonido. Tipología de la imagen.
 Tipología del sonido. Funciones de la imagen. Funciones del sonido. Naturaleza, definición y análisis del lenguaje audiovisual: mutaciones en el lenguaje sonoro y visual ante su conjunción.
 Estructura técnico-retórica del lenguaje sonoro, visual y audiovisual.

TEMARIO DE LA ASIGNATURA

Tema 1: Introducción al lenguaje audiovisual

- 1.1.- Imagen y lenguaje.
 1.2.- Iconicidad y abstracción.
 1.3.- Mensaje y lenguaje audiovisual.
 Actividad práctica sobre lenguajes audiovisuales

Tema 2: El lenguaje audiovisual como hiperdiscurso

- 2.1 Codificación vs. lenguaje.
 2.2 Elementos y formas de expresión audiovisuales.
 2.3 La noción de hiperdiscurso
 Actividad práctica con ejemplos de hiperdiscursividad.

Tema 3: Enunciación audiovisual

- 3.1 Concepto de enunciación
- 3.2 Clases de enunciación
- 3.2 Enunciación audiovisual
- Actividad práctica sobre enunciación audiovisual.

Tema 4: Análisis del mensaje audiovisual

- 4.1 la capacidad de análisis como premisa creativa
- 4.2 Introducción a las metodologías de análisis audiovisual.
- 4.3 Segmentación de los códigos audiovisuales.
- 4.4 Estratificación de los códigos audiovisuales.
- Actividad práctica de análisis audiovisual.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de trabajo del alumno por cada tema	➡	PRESENCIAL	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	NO PRESENCIAL		
TEMA		total	GG	SL	TP	EP
1		25	12,5			12,5
2		45	15			30
3		25	12,5			12,5
4		55	10	5	1,5	38,5
evaluación del conjunto	➡	150	50	5	1,5	93,5

GG: Grupo Grande (100 estudiantes).

SL: Seminario/Laboratorio prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes)
prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes)
clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes)

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.

Metodología

Se llevarán a cabo actividades teórico-aplicadas utilizando las TIC para el desarrollo del programa de la asignatura, así como actividades eminentemente prácticas con el fin de afianzar y desarrollar los conocimientos adquiridos y alcanzar habilidades y destrezas, propiciando actitudes positivas.

Sistemas de Evaluación

Pruebas evaluables

La evaluación de contenidos teóricos computa un **40%** de la calificación final. Consistirá en un examen teórico donde cada alumno plasmará los conocimientos adquiridos.

La aplicación práctica de los conocimientos y destrezas computa un **60%** de la calificación final.

Ambas partes deben estar aprobadas para superar la asignatura, adecuándose a las indicaciones específicas del profesor.

Los ejercicios programados no entregados computarán con un cero (0) en la media final de las prácticas.

No se evaluarán los ejercicios prácticos obligatorios o voluntarios entregados fuera de plazo o que incumplan los requisitos comunes.

Para favorecer la **evaluación continua**, el profesor indicará ejercicios específicos individuales que se calificarán antes del examen y que, si se adecuan a los objetivos y ofrecen resultados o conclusiones válidas, podrán contribuir a una mejora moderada en la calificación final de la asignatura.

Salvo casos debidamente justificados y notificados oficialmente, no se contemplan métodos de evaluación alternativos.

Asistencia (modalidad presencial)

Para fomentar en lo posible el adecuado rendimiento del alumno, es **obligatoria** una asistencia de al menos el 75%, tanto de las clases teóricas como de las prácticas, por lo que superar el 25% de no asistencia (justificada o no) en alguno de estos apartados impedirá automáticamente aprobar la asignatura.

El profesor establecerá los métodos oportunos para registrar la asistencia.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía general o básica

- ALCALDE, Jesús: Música y Comunicación, Madrid, Editorial Fragua, 2007.
- ALCALDE, Jesús: Forma, función y articulación del segmento sonoro en el film, Madrid, Universidad Complutense, Facultad de Ciencias de la Información, D.L. 1990.
- ALCALDE, Jesús: El Sonido, una pauta comunicativa: (conceptos preliminares para un estudio de la comunicación acústica), Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1988.
- ALCALDE, Jesús: El paisaje sonoro: un estado de comunicación, Telos 13, 1988.
- APARICI, R.; G. MATILLA, A. y VALDIVIA, M.: La imagen, UNED, Madrid, 1992.
- ARNHEIM, Rudolf: El poder del centro, Alianza Editorial, Madrid, 1984.
- ARNHEIM, Rudolf: Percepción y arte visual, Alianza, Madrid, 1984.
- AUMONT, J. y otros: Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje, Paidós, Barcelona, 1985.
- AUMONT, Jacques: La imagen, Paidós, Barcelona, 1992.
- AUMONT, Jacques y MARIE, Michel: Análisis del film, Barcelona, Paidós, 1999.
- BARTHES, Roland: La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía, G. Gili, Barcelona, 1982.
- BARTHES, Roland: Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces, Paidós, Barcelona, 1985.
- BARTHES, Roland: S/Z, S. XXI, Madrid, 1980.
- BAZIN, André: ¿Qué es el cine?, Rialp, Madrid, 1966.
- BAZIN, André: El cine de la crueldad, Mensajero, Bilbao, 1977.
- BETTETINI, Gianfranco: La conversación audiovisual. Problemas de la enunciación fílmica y televisiva, Catedra, Madrid, 1986.
- BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin: El arte cinematográfico, Barcelona, Paidós, 1995.
- BORDWELL, David, STAIGER, Janet y THOMPSON, Kristin: El cine clásico de Hollywood, Barcelona, Paidós, 1997.
- BORDWELL, David: El significado del filme, Barcelona, Paidós, 1995.
- BRISSET, Demetrio E.: Los mensajes audiovisuales, Univ. Málaga, 1996.
- BURCH, Noël: Praxis del cine, Fundamentos, Madrid, 1985.
- CARMONA, Ramón: Como se comenta un texto fílmico, Madrid, Cátedra, 1996.
- CASETTI, Francesco y DI CHIO, Federico: Como analizar un film, Barcelona, Paidós, 1994.
- CHATMAN, Seymour: Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y el cine, Taurus, Madrid, 1990.
- CHION, Michel: La audiovisión, Paidós, Barcelona, 1993.
- COLOMBO, Furio: TV: la realidad como espectáculo, G. Gili, Barcelona, 1976.
- COMPANY, J.M.: El trazo de la letra en la imagen. Texto literario y texto fílmico, Cátedra, Madrid, 1987.
- COSTA, Antonio: Saber ver cine, Paidós, Barcelona, 1988.
- CURTIS, David: Experimental Cinema, Universe Books, New York, 1971.
- DEBRAY, Régis: Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente, Paidós, Barcelona, 1994.
- DELEUZE, Gilles: La imagen-movimiento. Estudios sobre cine, Paidós, Barcelona, 1984.
- DONDIS, Donis A.: La sintaxis de la imagen, Gustavo Gili, Barcelona, 1976.
- DURAN, Régis: El tiempo de la imagen. Ensayo sobre las condiciones de una historia de las formas fotográficas, Ediciones Universidad de Salamanca, 1998.
- ECO, Umberto: Tratado de semiótica general, Lumen, Barcelona, 1991.
- EHRENZWEIG, A.: Psicoanálisis de la percepción artística, Gustavo Gili, Barcelona, 1976.
- EISENSTEIN, S. M.: Reflexiones de un cineasta, Lumen, Barcelona, 1970.
- FERRO, Marc: Historia contemporánea y cine, Planeta, Barcelona, 1996.
- FREUD, Sigmund: Un recuerdo infantil de Leonardo de Vinci, en Obras Completas, tomo V, Biblioteca Nueva, Madrid, 1974.
- FREUD, Sigmund: La interpretación de los sueños, en Obras Completas, tomo II, Biblioteca Nueva, Madrid, 1974.
- FREUND, Gisèle: La fotografía como documento social, G. Gili, Barcelona, 1983.
- GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús: La imagen narrativa, Paraninfo, Madrid, 1994.
- GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús: Narrativa audiovisual, Cátedra, Madrid, 1993.
- GASCA, L. y GUBERN, R.: El discurso de los comics, Cátedra, Barcelona, 1988.
- GAUDREAU, André y JOST, François: El relato cinematográfico. Cine y narratología, Paidós, Barcelona.
- GOMBRICH, Ernst H.: Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la replantación pictórica, Gustavo Gili, Barcelona, 1997.
- GOMBRICH, Ernst H.: La imagen y el ojo, Alianza, Madrid, 1993.
- GONZÁLEZ REQUENA, Jesús (comp.): El análisis cinematográfico. Modelos teóricos, metodologías, ejercicios de análisis, Editorial Complutense, Madrid, 1995.
- GONZÁLEZ REQUENA, Jesús: El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad, Cátedra,

Madrid, 1992.
 GONZÁLEZ REQUENA, Jesús: El espectáculo informativo. O la amenaza de lo real, Akal, Madrid, 1989.
 GOODMAN, Nelson: Los lenguajes del arte, Seix y Barral, Barcelona.
 GREIMAS, Algirdas-Julien: La semiótica del texto. Ejercicios prácticos. Análisis de un cuento de Maupassant, Paidós, Barcelona, 1983.
 GUBERN, Román: Del bisonte a la realidad virtual, Anagrama, Barcelona, 1996.
 GUBERN, Román: Historia del cine, Lumen, Barcelona, 1989.
 GUBERN, Román: La mirada opulenta, Gustavo Gili, Barcelona, 1996.
 HERVE, Huot: El sujeto en la imagen, Nueva Visión, Buenos Aires.
 HOGG, J.: Psicología y artes visuales, Gustavo Gili, Barcelona, 1975.
 LACAN, Jacques: El Seminario XI: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Barral, Barcelona, 1977.
 LÓPEZ, Antía: La publicidad en televisión, Caja España, Valladolid, 1998.
 LOTMAN, Jurij M.: Estructura del texto artístico, Itsmo, Madrid, 1978.
 LOZANO, J., PEÑA-MARTÍN, C. y ABRIL, G.: Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual, cátedra, Madrid, 1982.
 LYOTARD, Jean-François: Discurso, Figura, Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
 MARTÍN ARIAS, Luis: El cine como experiencia estética, Caja España, Valladolid, 1997.
 MATTELART, Armand y Michèle: El carnaval de las imágenes, Akal, Madrid, 1988.
 METZ, Christian: Lenguaje y cine, Planeta, Barcelona, 1973.
 METZ, Christian: Psicoanálisis y cine. El significante imaginario, Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
 MITRY, Jean: Estética y psicología del cine, Siglo XXI, Madrid, 1978.
 MOLES, Abraham A.: Teoría de la información y percepción estética, Júcar, Madrid, 1975.
 MORAGAS, Mikel de (ed.): Sociología de la comunicación de masas, 4 vols. , G. Gili, Paidós, Barcelona, 1985.
 NASIO, Juan David: La mirada en psicoanálisis, Gedisa, Barcelona, 1992.
 PALOMO, Gerardo: La comunicación audiovisual vivida por un poeta del cinema, José Val del Omar. Diputación de Badajoz. Badajoz, 2005.
 PANOFSKY, Erwin: Estudios sobre iconología, Alianza, Madrid, 1979.
 PANOFSKY, Erwin: El significado de las artes visuales, Alianza, Madrid, 1991.
 PERKINS, V.F.: El lenguaje del cine, Madrid, Fundamentos, 1976.
 PORTER, Miquel y otros: Las claves del cine y otros medios audiovisuales, Planeta, Barcelona, 1994.
 PROPP, Wladimir: Morfología del cuento, Fundamentos, Madrid, 1971.
 PROPP, Wladimir: Morfología del cuento maravilloso, Fundamentos, Madrid, 1977.
 REISZ, Karel: Técnica del montaje cinematográfico, Taurus, Madrid, 1980.
 ROMAGUERA, J. y ALSINA, H. (eds.): Textos y manifiestos del cine, Cátedra, 1989.
 SARTORI, Giovanni: Homo videns, Taurus, Madrid, 1998.
 SOUGEZ, Marie-Loup: Historia de la fotografía, Cátedra, Madrid, 1988.
 TALENS, J.: Elementos para una semiótica del texto artístico (Poesía, narrativa, teatro, cine), Cátedra, Madrid, 1978.
 TODOROV, Tzvetan: Poética, Losada, México, 1975.
 TODOROV, Tzvetan: Teorías del símbolo, Monte Ávila, Caracas, 1981.
 THIBAUT - LAULAN, Anne - Marie: La imagen en la sociedad contemporánea, Fundamentos, 1976.
 VAN DIJK, Teun: La ciencia del texto, Paidós, Barcelona, 1983.
 VICTOROFF, David: La publicidad y la imagen, G. Gili, Barcelona, 1980.
 VIGOTSKI, Liev Semionovich: Psicología del arte, Barral, Barcelona, 1972.
 VILCHES, Lorenzo: La lectura de la imagen, Paidós, Barcelona, 1983.
 VILLAFANE, J. y Mínguez, N.: Principios de teoría general de la imagen, Pirámide, Madrid, 1996.
 ZUNZUNEGUI, Santos: La mirada cercana. Microanálisis fílmico, Paidós, Barcelona, 1996.
 ZUNZUNEGUI, Santos: Pensar la imagen, Cátedra, Madrid, 1991.
 ZUNZUNEGUI, Santos: Mirar la imagen, San Sebastián, Servicio editorial de la Universidad del País Vasco, 1984.

Otros recursos

En el desarrollo de la asignatura, el profesor podrá indicar otros materiales bibliográficos, filmográficos y de Internet que, en cada caso, puedan contribuir a asimilar y a afianzar los conocimientos y las competencias de la asignatura.

HORARIO DE TUTORÍAS

Tutorías Programadas (TP)	Tutorías de Libre Acceso (TLA)	
	período lectivo	período no lectivo
Se publicarán y notificarán adecuadamente cuando se pueda asegurar la compatibilidad con cada grupo y con el resto de actividades docentes.	Se publicarán y notificarán adecuadamente cuando se pueda asegurar la compatibilidad con cada grupo y con el resto de actividades docentes.	Se publicarán y notificarán adecuadamente cuando se pueda asegurar la compatibilidad con cada grupo y con el resto de actividades docentes.

Recomendaciones

El profesor recomienda vivamente el seguimiento y el estudio continuado de la asignatura, con un adecuado equilibrio entre estudio comprensivo y memorístico.

Asistencia a tutoría de libre acceso para resolver dudas sobre los contenidos teóricos y/o prácticos.

Observación de las pautas y normas cívicas que se presuponen en el contexto universitario, orientadas al respeto mutuo entre todos sus integrantes.