

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Curso académico: 2015/2016

Identificación y características de la asignatura				
Código	500352		Créditos ECTS	6
Denominación	TEORÍA Y TÉCNICA DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL			
Denominación en inglés	THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE			
Titulaciones	GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL			
Centro	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA COMUNICACIÓN			
Semestre	1º	Carácter	OBLIGATORIO	
Módulo	FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL			
Materia	LENGUAJES AUDIOVISUALES			
Profesor/es				
Nombre		Despacho	Correo-e	Página web
JAVIER TRABADELA ROBLES		2.05	jtrarob@alcazaba.unex.es	Campus virtual
Área de conocimiento	COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD			
Departamento	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
Profesor coordinador (si hay más de uno)				
Competencias				
<p>Objetivos generales:</p> <p>El objetivo de esta asignatura es que los alumnos tomen contacto con el lenguaje audiovisual. Estudiarán los grandes principios teóricos y las cuestiones técnicas relacionadas con la expresión y el lenguaje audiovisual.</p>				
<p>Objetivos específicos:</p> <p>Adquirir las competencias básicas, generales, transversales y específicas que se exponen a continuación.</p>				
<p>Competencias Básicas:</p> <p>CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio</p> <p>CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.</p> <p>CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.</p> <p>CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.</p>				

Competencias Generales:

CG1 Fomentar la capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al hecho audiovisual, con un conocimiento técnico y estético de las formas, procesos y tendencias de la comunicación visual en nuestro entorno.

CG2 Adquirir un conocimiento básico y generalista de los principales acontecimientos y mensajes que configuran el panorama actual de los medios audiovisuales, de las representaciones icónicas y acústicas y de su evolución. La dimensión espacial de este conocimiento es fundamental en la medida que contribuye a desarrollar la diversidad disciplinaria y la variedad de funciones de la comunicación audiovisual en las sociedades contemporáneas.

CG3 Proporcionar un conocimiento exhaustivo de las técnicas y procesos de creación y difusión audiovisuales en sus diversas fases, así como las interrelaciones entre los sujetos de la comunicación audiovisual: autores, instituciones, empresas, medios, soportes y receptores. Esta formación le capacitará para la toma de decisiones creativas y profesionales en el campo de la comunicación y de la gestión de los recursos tecnológicos y humanos en las empresas del sector.

Competencias Transversales:

CT3 Conocer a nivel teórico-práctico las tecnologías aplicadas al ámbito de la comunicación audiovisual.

CT11 Tener 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.

CT12 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.

CT15 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.

CT16 Tener la capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Competencias Específicas:

CE6 Tener la capacidad de aplicar técnicas y procesos en la organización y creación de productos multimedia.

CE7 Tener la capacidad de aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales.

CE9 Tener la capacidad de analizar relatos audiovisuales.

CE12 Tener la capacidad de aplicar técnicas y procesos de creación y difusión en el campo del diseño gráfico y de los productos multimedia en sus diversas fases.

CE15 Tener la capacidad de aplicar y gestionar principios y funciones de la imagen y la identidad visual a planes y estrategias de comunicación en organizaciones.

CE21 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.

CE29 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.

CE31 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.

CE32 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: Teorías previas: Percepción – Representación...

Tema 2: Teoría del Lenguaje Audiovisual

Tema 3: Técnica del Lenguaje Audiovisual

Tema 4: Enunciación y Análisis del mensaje audiovisual

Actividades formativas

Horas de trabajo del alumno por tema		Presencial		Actividad de seguimiento	No presencial
Tema	Total	GG	SL	TP	EP
TEMA 1	25	13			12,5
TEMA 2	45	15			30
TEMA 3	25	10			12,5
TEMA 4	55	12		1,5	38,5
Trabajo Final			5		
Evaluación del conjunto	150	50	5	1,5	93,5

GG: Grupo Grande (100 estudiantes).

SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios o casos prácticos = 40).

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

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

Metodologías docentes

- Lección magistral participativa
- Explicación y discusión de los contenidos
- Presentación de materiales para el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje
- Prácticas en laboratorios
- Trabajos en grupo
- Reuniones en pequeños grupos
- Estudio individual del alumno
- Análisis de textos
- Asistencia a conferencias y actividades complementarias como visitas

Resultados de aprendizaje

- Conocer el lenguaje audiovisual
- Saber expresarse utilizando el lenguaje audiovisual
- Saber analizar relatos audiovisuales

Sistemas de evaluación

Para que los alumnos sean evaluados deberán haber presentado al profesor la correspondiente ficha.

La evaluación de la asignatura comprenderá tanto la parte teórica como la parte práctica de la materia tratada en clase.

El 60% de la nota corresponderá a evaluación continua (EC) y el 40% al examen final (EF).

No obstante, esta distribución se explicará en detalle en al aula.

Bibliografía

Básica:

ARNHEIM, Rudolf: El poder del centro, Alianza Editorial, Madrid, 1984.

ARNHEIM, Rudolf: Percepción y arte visual, Alianza, Madrid, 1984.

DELEUZE, Gilles: La imagen-movimiento. Estudios sobre cine, Paidós, Barcelona, 1984.

DONDIS, Donis A.: La sintaxis de la imagen, Gustavo Gili, Barcelona, 1976.
VILCHES, Lorenzo: La lectura de la imagen, Paidós, Barcelona, 1983.
VILLAFañE, J. y Mínguez, N.: Principios de teoría general de la imagen, Pirámide, Madrid, 1996.

Complementaria:

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.
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, Cátedra, 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.
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.
- GARCIA JIMENEZ, Jesús: La imagen narrativa, Paraninfo, Madrid, 1994.
- GARCIA JIMENEZ, 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 significantes 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.
 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 y materiales docentes complementarios

MATERIAL WEB:

<http://campusvirtual.unex.es/zonauex/avuex/course/view.php?id=19131>

Horario de tutorías

Tutorías Programadas:

Según el calendario y horario que se establezcan para cada grupo o alumno.

Tutorías de libre acceso:

El horario de tutorías de libre acceso se establecerá para cada semestre dentro de los plazos previstos por la Universidad y podrá ser consultado en la web de la Facultad.

Recomendaciones

Es recomendable asistir regularmente a clase.