

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA¹

Curso académico: 2020/2021

Identificación y características de la asignatura			
Código ²	500352 / 502969	Créditos ECTS	6
Denominación (español)	TEORÍA Y TÉCNICA DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL		
Denominación (inglés)	THEORY AND TECHNIQUE OF AUDIOVISUAL LANGUAGE		
Titulaciones ³	GRADO EN PERIODISMO GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL		
Centro ⁴	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
Juan Manuel Cardoso Carballo	10	jmcardoso@unex.es	
Joaquín A. García Muñoz	27	joaquinarmu@unex.es	
Área de conocimiento	Comunicación Audiovisual y Publicidad		
Departamento	Información y Comunicación		
Profesor coordinador ⁵ (si hay más de uno)			
Competencias ⁶			
COMPETENCIAS PERIODISMO			
1. 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			
2. 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.			

¹ En los casos de planes conjuntos, coordinados, intercentros, pceos, etc., debe recogerse la información de todos los títulos y todos los centros en una única ficha.

² Si hay más de un código para la misma asignatura, ponerlos todos.

³ Si la asignatura se imparte en más de una titulación, consignarlas todas, incluidos los PCEOs.

⁴ Si la asignatura se imparte en más de un centro, incluirlos todos

⁵ En el caso de asignaturas intercentro, debe rellenarse el nombre del responsable intercentro de cada asignatura

⁶ Deben ajustarse a lo recogido en la memoria verificada del título.

3. CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

4. CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5. CG4 Comprender las técnicas y procesos de creación y difusión de mensajes periodísticos en el contexto de relaciones mediáticas e institucionales.

6. CG6 Demostrar las destrezas necesarias para trabajar en empresas y organizaciones periodísticas que demandan servicios de comunicación.

7. CG7 Entender y planificar el proceso de producción informativa

8. CT9 Valorar los propios resultados de trabajo y reestructurar los procesos creativos y organizativos profesionales.

9. CT10 Desarrollar orden y método en el trabajo profesional: jerarquización, organización y temporalización de tareas.

10. CE7 Producir textos informativos conforme a los cánones teórico-prácticos de los lenguajes visual y sonoro.

11. CE9 Producir contenidos adaptados a los nuevos soportes tecnológicos de informativos

12. CE13 Conocer las teorías y modelos de la comunicación pública

COMPETENCIAS COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

1. 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.

2. 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.

3. CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

4. CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

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

9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. CT16 Tener la capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
13. CE6 Tener la capacidad de aplicar técnicas y procesos en la organización y creación de productos multimedia.
14. CE7 Tener la capacidad de aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales.
15. CE9 Tener la capacidad de analizar relatos audiovisuales.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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 específica
20. 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.
21. 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.

Contenidos⁶

Breve descripción del contenido

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

Denominación del tema 1: INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE AUDIOVISUAL

Contenidos del tema 1: La gramática del cine y la televisión.

Descripción de las actividades prácticas del tema 1: Trabajo práctico en aula

Denominación del tema 2: ELEMENTOS, ESTÉTICA Y CONSTRUCCIÓN DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL

Contenidos del tema 2: Semántica de los planos, semiótica, ideología, narración y significado.

Descripción de las actividades prácticas del tema 2: Prácticas en aula
Denominación del tema 3: TEORÍA DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL Contenidos del tema 3: Descripción de las actividades prácticas del tema 3: Práctica en aula
Denominación del tema 4: PRINCIPIOS GENERALES DE LA IMAGEN: LA PERCEPCIÓN. Contenidos del tema 4: Descripción de las actividades prácticas del tema 4: Prácticas en aula
Denominación del tema 5: PRINCIPIOS GENERALES DE LA IMAGEN: LA REPRESENTACIÓN I Y II. Contenidos del tema 5: Descripción de las actividades prácticas del tema 5: Prácticas en aula

Actividades formativas⁷

Horas de trabajo del estudiante por tema		Horas Gran grupo	Actividades prácticas				Actividad de seguimiento	No presencial
Tema	Total		PCH	LAB	ORD	SEM		
1	27	9						18
2	27	9						18
3	29	10						19
4	29	10						19
5	23	10				5	1'5	6'5
Evaluación⁸	15	2						13
TOTAL	150	50				5	1'5	93'5

GG: Grupo Grande (100 estudiantes).

PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes)

LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes)

ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes)

SEM: 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.

Metodologías docentes⁶

Grado en Comunicación Audiovisual

- 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.

Grado en Periodismo

- Análisis y resolución de problemas prácticos
- Actividades de seguimiento del aprendizaje
- Lecturas obligatorias

⁷ Esta tabla debe coincidir exactamente con lo establecido en la ficha 12c de la asignatura.

⁸ Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura.

- Discusión de contenidos en clase
- Visitas a centros profesionales
- Trabajo en grupo
- Explicación en clase de los temas programados

Resultados de aprendizaje⁶

Grado en Comunicación Audiovisual

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

Grado en Periodismo

- Distinguir la interpretación y análisis orientado de los componentes informativos, emocionales y persuasivos del discurso audiovisual.
- Conocer las diferentes relaciones entre lenguaje verbal y visual.
- Valorar y aplicar las principales teorías propuestas sobre modelos de análisis e interpretación de códigos visuales.
- Manejar los códigos implicados en la producción e interpretación de imágenes.

Sistemas de evaluación⁶

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 el aula.

De acuerdo a la Normativa de Evaluación de la UEx, en todas las convocatorias habrá una prueba final alternativa de carácter global, de manera que la superación de ésta suponga la superación de la asignatura. Dicha prueba consistirá en un examen final de carácter teórico y práctico. Según la normativa vigente, se podrá exigir la asistencia del estudiante a aquellas actividades de evaluación que, estando distribuidas a lo largo del curso, estén relacionadas con la evaluación de resultados de aprendizaje de difícil calificación en una prueba final. El alumno deberá comunicar al profesor el sistema de evaluación elegido en las tres primeras semanas de cada semestre.

Bibliografía (básica y complementaria)

Bibliografía básica:

- ARNHEIM, Rudolf (1998). El pensamiento visual. Paidós, Barcelona.
- ARNHEIM, Rudolf (2006). Arte y percepción visual: psicología del ojo creado. Alianza, Madrid.
- DELEUZE, Gilles (1994). La imagen-movimiento. Estudios sobre cine. Paidós, Barcelona.
- DONDIS, D. A. (1998). La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. Gustavo Gili, Barcelona.
- VILCHES, Lorenzo (1997). La lectura de la imagen: prensa, cine y televisión. Paidós, Barcelona.
- VILLAFANE, Justo y MÍNGUEZ, Norberto (1996). Principios de teoría general de la imagen. Pirámide, Madrid.

Bibliografía complementaria

- ALCALDE, Jesús: Música y Comunicación, Madrid, Editorial Fragua, 2007.
- 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.
- 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: una introducción. Barcelona, Paidós, 1995.
- BORDWELL, David, STAIGER, Janet y THOMPSON, Kristin: El cine clásico de Hollywood, Barcelona, Paidós, 1997.
- BORDWELL, David: El significado del filme, Inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica. 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.
- CASSETTI, 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.
- 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.
- 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.
- EISENSTEIN, S. M.: Reflexiones de un cineasta, Lumen, Barcelona, 1970.
- FREUND, Gisèle: La fotografía como documento social, G. Gili, Barcelona, 1983.
- GARCIA JIMENEZ, Jesús: La imagen narrativa, Paraninfo, Madrid, 1994.
- 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.
- 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.
- METZ, Christian: Lenguaje y cine, Planeta, Barcelona, 1973.
- MITRY, Jean: Estética y psicología del cine, Siglo XXI, Madrid, 1978.
- MOLES, Abraham A.: Teoría de la información y percepción estética, Júcar, Madrid, 1975.
- 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.
- REISZ, Karel: Técnica del montaje cinematográfico, Taurus, Madrid, 1980.
- 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.
- 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:

El disponible en el espacio de la asignatura del campus virtual (consultable una vez que se inicie el curso académico).