sílabo

LENGUAJE AUDIOVISUAL

I. Datos Informativos

Código	: 2033041
Carrera	: Comunicación Audiovisual y Cine, Comunicación y Periodismo, Comunicación e Imagen Corporativa, Comunicación y Publicidad Transmedia, Comunicación.
Semestre	: 2019 – 1
Ciclo	: 3° ciclo
Categoría	: Formación básica
Créditos	: 04
Pre-requisito	: Artes Visuales
Docente	: Alberto Pacheco / Kate O'Connor.

II. Sumilla

Este curso de formación básica, tiene como objetivo que el alumno tenga conocimiento de la teoría y la práctica del Lenguaje Audiovisual.

El contenido a tratar está referido al descubrimiento de la imagen y el sonido como un medio de comunicación, así como al reconocimiento del lenguaje propio de la este. Se estudian el uso y significación de los elementos fílmicos del discurso audiovisual (planos, ángulos, movimientos de cámara, la luz y el color), así como los elementos profílmicos del discurso audiovisual y la dimensión expresiva y de sentido del montaje y el sonido.

III. Competencias

- **General:**

  - El alumno elabora una propuesta de trabajo para formato audiovisual, considerando las características, sentidos e implicancias de un manejo adecuado del lenguaje audiovisual para su propia propuesta, lo que realiza con interés .

- **Específicas:**

  - El alumno distingue algunos elementos del lenguaje audiovisual (encuadres, planos y posición de cámara), así como sus significaciones y capacidades expresivas, en pos de fortalecer sus habilidades narrativas, su análisis y contribuir al desarrollo de su propia propuesta.

  - El alumno distingue algunos elementos propios de la imagen (luz, color, composición) dentro del discurso audiovisual, así como sus significaciones y capacidades expresivas, en pos de fortalecer sus habilidades narrativas, su análisis y contribuir al desarrollo de su propia propuesta.

  - El alumno distingue elementos profílmicos y las implicancias de las operaciones de sentido (escenografía, actuación y personajes, y montaje), así como sus significaciones y capacidades

expresivas, en pos de fortalecer sus habilidades narrativas, su análisis y contribuir al desarrollo de su propia propuesta.

- El alumno distingue variantes tecnológicas y culturales del empleo de lenguaje audiovisual, en pos de fortalecer sus habilidades narrativas, su análisis y contribuir al desarrollo de su propia propuesta.

IV. Contenidos

1ª Semana

- El lenguaje audiovisual como producción de sentido.
- Elementos de lo audiovisual.
- Realidad e Imagen: verdad, registro, representación y simulación.
- Lo audiovisual como Expresión Formal.

2ª Semana

- Diferencia entre encuadre, cuadro, plano y toma.
- Formatos de proyección y registro del encuadre.
- Elementos del encuadre.
- Encuadre y movimiento.

3ª Semana - Evaluación Continua 1

- Concepto de plano.
- El plano como determinación de distancia.
- Escala de planos.
- Variantes y características de los Planos Lejanos.
- Variantes y características de los Planos Cercanos.
- Implicancias del plano detalle.

4ª Semana

- Posiciones angulares y sus funciones expresivas.
- Ángulo normal, ángulo picado y ángulo contrapicado.
- Movimientos panorámicos y sus implicancias expresivas.
- El travelling y sus implicancias expresivas.
- Zoom y manipulación óptica.
- Soportes de registro.

5ª Semana

- Luz e Iluminación
- Dimensiones de la Iluminación.
- Fuente de la luz: Naturaleza / Posición / Tangibilidad.
- Los grados de la luz: Clave alta y Clave baja.
- El contraste.
- Funciones de luz.
- La Dirección de Fotografía y sus funciones

6ª Semana - Evaluación Continua 2

- Sobre el color y la imagen.
- Dimensiones del Color.

- El Matiz. La Saturación. El Brillo.
- El Color y los géneros cinematográficos.
- Funciones del color.
- El uso de B/N.

7ª Semana Examen Parcial

8ª Semana

- El valor expresivo de la Composición.
- El Centro de Atención.
- Los términos de la imagen fílmica.
- Las líneas de referencia visual.
- Los lentes y deformaciones ópticas del registro

9ª Semana

- El espacio de la acción.
- Escenografías según entorno (Exterior e Interior) y origen (Natural, Artifical y Virtual).
- Estilos escenográficos: Realista y Esteticista.
- Funciones de la escenografía.
- La dirección de Arte y sus dimensiones.
- Vestuario – mobiliario – utilería – maquillaje

10ª Semana

- Selección y combinación.
- Combinación – orden – estructuración – tiempo.
- El montaje generación de sentido.
- Funciones de la edición.
- Tipos de edición.

11ª Semana - Evaluación Continua 3

- La Industria del cine.
- Diferencia entre Productor, Realizador, Distribuidor y Exhibidor.
- El Caso Peruano.
- El rol de la Academia y la crítica. Principales vertientes teóricas.

12ª Semana

- El Modelo Clásico de Estudio y la Era dorada de Hollywood
- La invención del Star-System y diferencia entre actor y estrella.
- La Crisis de Hollywood y el Nuevo Hollywood (Cine de blockbusters y mainstream).

13ª Semana

- El Cine Independiente vs. El actual cine «indie»
- Sobre Cine de Género, Cine Serie B, Cine Serie Z
- Espacios Marginales de la producción audiovisual: explotation, trash, kitsch, etc…
- Cuándo el cine es «De culto».

14ª Semana - Evaluación Continua 4

- Las nuevas tecnologías y el montaje.
- El Video 360° y el fin de la metonimia.
- El streaming y los canales de distribución digital y su efecto de mercado

15ª Semana - Examen Final

16ª Semana - Entrega de Notas

V. Metodología

El curso está estructurado en base a las siguientes actividades:

- La participación del alumno y el visionado de los filmes seleccionados.
- Conversatorio, ágil y dinámico.
- Participación práctica.
- Lecturas de textos indicados por el docente.

VI. Actividades de investigación formativa

La experiencia curricular del curso atiende al proceso de investigación formativa a través de la elaboración de una investigación que sustente el lenguaje audiovisual que se presentarán en el proyecto final.

VII. Evaluación

La evaluación es permanente durante el desarrollo de las sesiones de clase.
El promedio final del curso es resultado de un ponderado, compuesto por lo siguiente:

- Evaluaciones continuas (EC) – 40%: Se registra en cuatro momentos (10%, 10%, 10% y 10%= 40%)
- Evaluación parcial – 30%
- Evaluación final – 30%

VIII. Fuentes

N°	CÓDIGO CIDOC	FUENTE
1	791.4309/B28/2008	Bazin, A. (2008) ***¿Qué es el cine?*** Madrid: Rialp
2	791.43/B32/2011	Bedoya, R. y León, I. (2011) ***Ojos bien abiertos: El lenguaje de las Imágenes en Movimiento (2da Edición)***. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima.
3	791.4301/B74	Bordwell, D y Thompson, K (2007) ***El Arte Cinematográfico***. Barcelona: Paidós.
4	302.234/CH57/2011	Chion, M. (2011) ***La audiovisión.*** Madrid: Espasa.
5	791.4301/S78/2001	Stam, R. (2001) ***Teorías del cine: una introducción.*** Barcelona: Paidós.
6	Repositorio UCAL	Pacheco, A. (2015) ***Legitimación y Violencia: Entorno a la Información y lo Periodístico***

		Recuperado de: http://repositorio.ucal.edu.pe/handle/ucal/134
7	EBSCO: Art Source	Aurier, P. y Guintcheva, G. (2015) ***The Dynamics of Emotions in Movie Consumption: A Spectator-Centred Approach***. International Journal of Arts Management; Winter2015, Vol. 17 Issue 2, p5-18. Recuperado de: https://goo.gl/IIHyid
8	EBSCO: Art Source	Kent, J. (2016) ***The Marginalization Of Cinema***. Film Comment; Nov/Dec2016, Vol. 52 Issue 6, p54-59. Recuperado de: https://goo.gl/O5YPCK
9	EBSCO: Art Source	Kornhaber, D. (2015) ***Chariot as Cinema: Louis Delluc and Charlie Chaplin at the Dawn of Film Criticism***. Film History; 2015, Vol. 27 Issue 2, p140-159. Recuperado de: https://goo.gl/nTMpBF
10	EBSCO: Art Source	Schrader, P.(2014) ***The Birth Of Narrative***. Film Comment; Jul/Aug2014, Vol. 50 Issue 4, p32-39. Recuperado de: https://goo.gl/hhJ9bS
11	EBSCO: Art Source	Sheibani, K. (2011) ***Between Theory And Post-Theory; Or, Slavoj Žižek In Film Studies And Out***. Canadian Journal of Film Studies; Fall2011, Vol. 20 Issue 2, p75-94. Recuperado de: https://goo.gl/6xWVi8

FUENTES COMPLEMENTARIAS:

- Aumont, J. (1985) ***Estética del cine, espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje.*** Barcelona: Paidós.
- Aumont, J. (1990) ***Análisis de un filme.*** Barcelona: Paidós.
- Bordwell, D y Thompson, K (2006) ***Film Art: An Introduction (8va Edición)***. Boston: McGraw-Hill.
- Bordwell, D. (1991) ***Making meaning. Inference and rhetoric in the interpretation of cinema.*** Harvard: Harvard University Press.
- Brunetta, P. (2011) ***Historia Mundial Del Cine I***. Madrid: Akal.
- Casetti, F. DiChio, Federico. (1991) ***Cómo analizar un film.*** Barcelona: Paidós.
- Cook, P. (Ed.) (2007) ***The cinema Book (3ra Edición)***. Londres: British Film Institute.
- Deleuze, G. (1984) ***La imagen-movimiento. Estudios sobre cine I.*** Barcelona: Paidós.
- Deleuze, G. (1987) ***La imagen-tiempo. Estudios sobre cine II.*** Barcelona: Paidós.
- Deleyto, C. (2003) ***Angeles y demonios: representación e ideología en el cine contemporáneo de Hollywood***. Barcelona: Paidós.
- Eisenstein, S. (1965) ***Teoría y técnica cinematográfica.*** Madrid: Rialp.
- Eisenstein. S. (1955) ***El sentido del cine.*** Buenos Aires: La Reja.
- Hayward, S. (2006) ***Cinema Studies: The Key Concepts (3ra Edición)***. Nueva York: Routledge.
- Metz, C. (2002) ***Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968).*** Barcelona: Paidós.
- Neale, S. (2000) ***Genre and Hollywood***. Nueva York: Routledge.

- Sánchez Noriega, J. L. (2002) ***Historia del cine: teoria y géneros cinematográficos, fotografía y televisión***. Madrid: Alianza

- Zizek, S. (2006) ***Lacrimae rerum. Ensayos sobre cine moderno y ciberespacio***. Buenos Aires: Debate.