

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104112 - LLENGUATGE I EXPRESSIÓ AUDIOVISUAL

Informació general

- Tipus d'assignatura : Bàsica
- Coordinador : Maria Soliña Barreiro González
- Curs: Primer
- Trimestre: Primer
- Crèdits: 6
- Professorat:
 - Aina Fernández Aragonés <afernandez@tecnocampus.cat>
 - Jordi Roquer Gonzalez <jroquer@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

- Català

Competències que es treballen

Específica

- Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, així com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

Bàsiques i Generals

- Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en la seva àrea d'estudi que parteixin de la base de l'educació secundària general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, amb el suport de llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi
- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Descripció

Aquesta assignatura es planteja com una introducció al món de l'expressió audiovisual en un sentit ampli. Des dels aspectes més consolidats del llenguatge audiovisual fins a l'exploració introductòria de nous llenguatges i mitjans.

Resultats d'aprenentatge

En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

- Conèixer i reconèixer els elements que possibiliten la comunicació audiovisual.
- Conèixer les tècniques per aconseguir la plena comunicació audiovisual.
- Conèixer les característiques bàsiques dels diferents mitjans audiovisuals.
- Desenvolupar un discurs crític i analític sobre les tendències de l'audiovisual contemporani.

Metodologia de treball

L'assignatura consta essencialment de sessions teòriques de gran grup i sessions de seminari, de mig grup. No obstant, es realitzaran treballs en grups reduïts i es fomentaran les activitats a l'aula com a part del procés d'aprenentatge, així com la cerca d'informació i posterior exposició per part dels grups.

Continguts

1. Fonaments del llenguatge audiovisual

- 1.1. El llenguatge audiovisual
- 1.2. Aspectes morfològics del llenguatge audiovisual
- 1.3. Aspectes sintàctics del llenguatge audiovisual
 - 1.3.1. La composició de la imatge
 - 1.3.2. La creació de l'espai
- 1.4. Aspectes semàntics: el discurs audiovisual en el muntatge
 - 1.4.1. Unitats narratives
 - 1.4.2. La continuïtat
 - 1.4.3. Continuïtat en el desplaçament d'un subjecte: l'eix d'acció
 - 1.4.4. Muntatge i edició
 - 1.4.5. La creació del temps

2. El paper del so en l'audiovisual

- 2.1 Aproximació històrica
- 2.2 Aproximació teòrica. Conceptes bàsics
 - 2.2.1 So diegètic i extra diegètic
 - 2.2.2 So sincrònic i asincrònic
 - 2.2.3 La teoria acústica. Sons on-screen i off-screen
 - 2.2.4 Forma musical i narrativa audiovisual
- 2.3 Introducció a la semiòtica del so en l'audiovisual. Estratègies analítiques:
 - 2.3.1 Factors de la comunicació sonora
 - 2.3.2 El significat musical/sonor com a pacte cultural
 - 2.3.2.1 Topos
 - 2.3.2.2 Intertextualitat
 - 2.3.2.3 Funcions de la música cinematogràfica (no exclusives del cinema)
 - 2.3.3 La perspectiva de Michel Chion
 - 2.3.4 La perspectiva de Nicholas Cook
 - 2.3.5 El model analític de Philip Tagg

3. Expressió del llenguatge audiovisual

- 3.1 El llenguatge televisiu. De la paleotelevisió a la hipertelevisió.
- 3.2 El llenguatge audiovisual a internet.
- 3.3 Llenguatge audiovisual i món real.

4. Debats sobre societat i llenguatge audiovisual

Activitats d'aprenentatge

Activitat 1. La creació de l'espai

Descripció general: L'activitat consisteix en realitzar una peça audiovisual, en grups, de 3 minuts de durada, on a partir d'una història simple (inventada o no) es construeixi un espai no real a partir del muntatge.

Material de suport: Càmera, trípode, targeta de memòria, bateries.

Entregable i vincles amb l'avaluació: Cal lliurar la peça audiovisual en un format comprimit i estàndard (mp4, mov). Aquesta activitat suposarà el 10% de la nota final de l'assignatura.

Objectius específics: En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

Saber aplicar correctament el llenguatge audiovisual en la producció de sentit.
Saber construir espais de ficció a partir de l'estructuració del llenguatge audiovisual.

Activitat 2. Anàlisi de les funcions de la música cinematogràfica

Descripció general: Elaboració d'una *cue list* acompanyada d'un vídeo amb una descripció analítica del paper del so en un producte audiovisual (cinema o spot publicitari). El treball es realitzarà en grups de tres i, opcionalment, pot ser audiovisualitzat a classe.

Lliurable i vincles amb l'avaluació: Cal entregar un arxiu pdf a la bústia habilitada a l'eCampus. El pdf contindrà la *cue list* i un enllaç a l'arxiu de vídeo.

10% de la nota final.

Objectius específics: En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

- Conèixer i saber aplicar les principals metodologies d'anàlisi sobre el so en l'audiovisual.
 - Identificar els recursos sonors, simbòlics, expressius i estructurals emprats en la música a diferents àmbits de l'audiovisual com el cinema, la televisió, la publicitat, el videoclip o els videojocs.
-

Activitat 3. Anàlisi d'una obra audiovisual

Descripció general: L'activitat consisteix en l'anàlisi d'una obra audiovisual o un gènere cinematogràfic o televisiu. Es tracta d'un treball teòric, en grups, on s'ha d'analitzar tot el contingut relacionat amb el temari de l'assignatura de Llenguatge audiovisual i d'Història dels Mitjans Audiovisuals: ús del llenguatge audiovisual, gènere, format, context històric, etc.

Entregable i vincles amb l'avaluació: Cal lliurar el treball en format escrit i digital (pdf). També cal fer una presentació oral pública. Aquesta activitat suposarà el 20% de la nota final de l'assignatura, de la qual:

Un 15% de la nota final serà el treball escrit

Un 5% de la nota final serà de la presentació oral pública

Objectius específics: En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

Estructurar i escriure correctament les idees que es volen exposar.
Presentar públicament i exposar el treball realitzat.
Elaborar un discurs coherent, interdisciplinari i original sobre un contingut propi del món audiovisual, en qualsevol dels seus moments històrics.

Activitat 4. Debat

Descripció general: L'activitat consisteix en preparar, per grups, l'exposició i defensa d'una de les posicions plantejades als debats emergents en el sector audiovisual.

Entregable i vincles amb l'avaluació: Cal lliurar un breu resum de l'exposició plantejada. Aquesta activitat suposarà el 5% de la nota final de l'assignatura, de la qual:

Objectius específics: En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

Saber recollir informació rellevant sobre un tema d'interès i d'actualitat.
Saber exposar els seus arguments de forma clara, entenedora i lògica.

Activitat 5. Testos de seguiment

Descripció general: L'activitat consisteix en respondre una prova tipus test de cadascuna de les lectures i visionats obligatoris de l'assignatura.

Entregable i vincles amb l'avaluació: Realització dels tests a partir de l'aula virtual. Aquesta activitat, juntament amb altres activitats de classe, suposarà el 5% de la nota final de l'assignatura.

Objectius específics: En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

Saber reconèixer els elements clau de les lectures proposades.
Saber identificar els trets més rellevants del llenguatge de la filmografia proposada.

Activitat 6. Examen final

Descripció general: Prova individual on els estudiants hauran de demostrar l'assimilació dels continguts teòrics desenvolupats en tota l'assignatura.

Lliurable i vincles amb l'avaluació: Les tasques i respostes requerides en cada cas. L'examen final correspon al 50% de la nota final de l'assignatura.

Objectius específics: En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

Saber exposar i articular de forma escrita els continguts assimilats en l'assignatura.

Sistema d'avaluació

El sistema d'avaluació diferencia clarament dues parts: la part teòrica i la part corresponent a les activitats d'avaluació continuada. Per a poder aprovar, **la nota mínima de l'examen final ha de ser superior a 5.**

La part teòrica (examen final) consisteix en el 50% de l'avaluació final.

La part d'activitats d'avaluació continuada consisteix en el 50% de l'avaluació final, amb la ponderació dels següents elements:

- Activitat 1: 10%
- Activitat 2: 10%
- Activitat 3: 20%
- Debats: 5%
- Tests de comprensió i altres activitats: 5%

Per la naturalesa de l'assignatura, l'ortografia i sintaxi en l'expressió escrita són avaluable, així que les faltes d'ortografia i sintaxi seran penalitzades restant 0,25 punts cadascuna.

Recuperació:

Poden accedir a recuperació els estudiants que no hagin aprovat l'examen final. L'avaluació continuada no és recuperable, així que l'examen de recuperació continuarà fent mitja amb la nota de l'avaluació continuada, i aquesta ponderació ha de superar el 5.

Recursos

Bàsics

Audiovisuais

- Benioff, D.; Weiss, D.B (2011). Game of Thrones [sèrie de televisió]. Estats Units: HBO.
- Brooker, Charlie (2011). 15 Million Merit [capítol de sèrie de televisió]. A: Brooker, Charlie (2011). Black Mirror [sèrie de televisió]. Regne Unit: Endemol.
- Chion, Michael (2008): La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: Paidós.
- Coppola, F.F. (director i productor) (1979). Apocalypse Now [cinta cinematogràfica]. Estats Units: American Zoetrope.
- Eisenstein, S. (director) (1925). El acorazado Potemkin [cinta cinematogràfica]. Unió Soviètica: Mosfilm.
- GUSTEMS, Josep (Ed.). (2014): Música y audición en los géneros audiovisuales. Barcelona: Universitat de Barcelona.
- Medem, Julio (director) (1998). Los amantes del círculo polar [cinta cinematogràfica]. Espanya: Canal +.
- Tagg, Philip (2013). Music's Meanings: a modern musicology for non-musos. New York: The Mass Media Music Scholars' Press.
- Welles, Orson (director i productor) (1941). Citizen Kane [cinta cinematogràfica]. Estats Units: Mercury Productions.

Bibliografies

- Alberich, J.; Roig, A. (et al) (2011). Comunicación audiovisual digital: nuevos medios, nuevos usos, nuevas formas. Barcelona: Ed. UOC
- Cook, Nicholas (1998): Analysing Musical Multimedia. Oxford: Oxford University Press.
- Eco, Umberto (1995). Apocalípticos e Integrados. Barcelona: Tusquets.
- Fernandez Díez, F; Martínez Abadía, J. (1999). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona: Paidós.
- Jenkins, H. (2008). Convergence Culture. La cultura de la convergencia en los medios de la comunicación. Barcelona: Paidós.
- Sartori, Giovanni (1998). Homo videns. La Sociedad teledirigida. Madrid: Taurus.
- Scolari, C (2013). Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Bilbao: Deusto.
- Scolari, Carlos (2008). Hacia la hipertelevisión. Los primeros síntomas de una nueva configuración del dispositivo televisivo. En: Diálogos de la

Complementaris

Audiovisuals

- Brooker, Charlie (2011). Black Mirror [sèrie de televisió]. Regne Unit: Endemol.
- Coppola, F.F. (director) (1972). The Godfather [cinta cinematogràfica]. Estats Units: Paramount Pictures.
- Cuarón, Alfonso (director), Smith, Tony (et al) (productor) (2006). Children of Men [cinta cinematogràfica]. Estats Units i Regne Unit: Strike Entertainment.
- DAVIS, Richar (1999): Complete Guide to Film Scoring. Boston: Berklee Press.
- Kubrick, Stanley (director) (1980). The Shining [cinta cinematogràfica]. Regne Unit, Estats Units: Hawk Films.
- LISSA, Zofia (1964): The Aesthetics of Film Music. PWM, Kraków.
- NEUMEYER, D. (2015). Meaning and Interpretation of Music in Cinema. Bloomington: Indiana University Press
- NIETO, José (1996): Música para la imagen. La influencia secreta. Madrid: Iberautor Promociones Culturales.
- Tarantino, Quentin (director) (1992). Reservoir Dogs [cinta cinematogràfica]. Estats Units: Artisan Entertainment.
- XALABARDER, Conrado. (2013). El Guion Musical en el Cine. Mundo BSO.

Bibliografies

- Món Digital (revista a Flipboard): <https://flipboard.com/section/m%C3%B3n-digital-bGDZoD>