

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES

104112 - LENGUAJE Y EXPRESIÓN AUDIOVISUAL

Información general

- Tipo de asignatura : Básica
- Coordinador : Maddalena Fedele
- Curso: Primero
- Trimestre: Primero
- Créditos: 6
- Profesorado:
 - Aina Fernández Aragonés <afernandez@tecnocampus.cat>
 - Jordi Roquer Gonzalez <jroquer@tecnocampus.cat>

Idiomas de impartición

- Catalán

Competencias que se trabajan

Específica

- E14_Adquirir los conocimientos de la historia, estética, evolución y dinámicas del cine, televisión, radio, prensa, Internet i videojuegos así como reconocer la estética a través del visionado y análisis

Básicas y Generales

- G1_ Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- G4_ Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Descripción

Esta asignatura se enmarca dentro del ámbito de la Comunicación del Grado de Medios Audiovisuales. Se plantea como una aproximación de carácter introductorio al lenguaje audiovisual y su uso descriptivo, narrativo y expresivo, tanto en relación a los elementos de lenguaje de imagen como de sonido, con el objetivo de ofrecer una visión global de los elementos básicos que conforman la comunicación audiovisual y sus nuevas expresiones fruto del proceso de digitalización. Así pues, se incluye un panorama global del lenguaje televisivo, de los lenguajes de internet y de los nuevos medios.

Resultados de aprendizaje

Al terminar la asignatura el estudiante tiene que ser capaz de:

1. Preparar y grabar las imágenes y los elementos sonoros necesarios para confeccionar una pieza audiovisual con sentido narrativo.
2. Explicación de una información de carácter argumentativo en público.

3. Trabajo, en grupo, de investigación documental sobre algún aspecto de la historia y/o el lenguaje audiovisual.
4. Análisis crítico de secuencias cinematográficas o televisivas.

Además, el estudiante también logrará los siguientes resultados de aprendizaje:

5. Conocer y reconocer los elementos que posibilitan la comunicación audiovisual.
6. Desarrollar un discurso crítico y analítico sobre las tendencias del audiovisual contemporáneo.
7. Saber aplicar correctamente el lenguaje audiovisual en la producción de sentido.
8. Saber construir espacios de ficción a partir de la estructuración del lenguaje audiovisual.
9. Conocer y saber aplicar las principales metodologías de análisis sobre el sonido en el audiovisual.
10. Identificar los recursos sonoros, simbólicos, expresivos y estructurales empleados en la música a diferentes ámbitos del audiovisual como el cine, la televisión, la publicidad, el videoclip o los videojuegos.

Metodología de trabajo

La asignatura consta de dos partes diferenciadas:

- Sesiones de gran grupo (4h/semana), donde se imparten conocimientos teóricos.
- Sesiones de seminario (grupo medio: la mitad de la clase) (2h/semana), donde se desarrollan actividades centradas en la creación y análisis de lenguaje, mediante los siguientes aperos de trabajo:
- Trabajo en pequeño grupo para la discusión y análisis de piezas audiovisuales
- Aprendizaje basado en proyectos, articulado a partir de actividades de debate.

Además, se contempla también la dedicación de trabajo autónomo y en pequeños grupos de los estudiantes, correspondiendo a 15 horas de dedicación por cada crédito, sumando un total de 90 horas de trabajo autónomo, donde se espera del estudiante:

- El estudio autónomo para las pruebas evaluativas
- La realización de trabajos de carácter creativo o académico en pequeños grupos
- La lectura de los textos obligatorios y el visionado de la filmografía obligatoria, vinculado a la realización, también en estas horas, de los tests de seguimiento al aula virtual.
- La busca y estructuración de la información para la elaboración de los debates, a partir de la pregunta formulada.

Contenidos

Contenidos

1. Fundamentos del lenguaje audiovisual

- 1.1. El lenguaje audiovisual
- 1.2. Aspectos morfológicos del lenguaje audiovisual
- 1.3. Aspectos sintácticos del lenguaje audiovisual
 - 1.3.1. La composición de la imagen
 - 1.3.2. La creación del espacio
- 1.4. Aspectos semánticos: el discurso audiovisual en el montaje
 - 1.4.1. Unidades narrativas
 - 1.4.2. La continuidad
 - 1.4.3. Continuidad en el desplazamiento de un sujeto: el eje de acción
 - 1.4.4. Montaje y edición
 - 1.4.5. La creación del tiempo

2. El papel del sonido en el audiovisual

- 2.1 Aproximación histórica
- 2.2 Aproximación teórica. Conceptos básicos

2.3 Introducción al análisis del sonido en el audiovisual

2.3.1 Factores de la comunicación sonora

2.3.2 El significado musical/sonoro como pacto cultural

2.3.3 Funciones de la música cinematográfica

2.3.4 Las perspectivas de Michel Chion y Nicholas Cook

2.3.5 Introducción al modelo analítico de Philip Tagg

3. Expresión del lenguaje audiovisual

3.1 El lenguaje televisivo. De la paleotelevisión a la hipertelevisión.

3.2 El lenguaje audiovisual en internet.

3.3 Lenguaje audiovisual y mundo real.

4. Debates sobre sociedad y lenguaje audiovisual

Actividades de aprendizaje

Actividad 1. La creación del espacio

Descripción general:

La actividad consiste en realizar una pieza audiovisual, en grupos, de 3 minutos de duración, donde a partir de una historia simple (inventada o no) se construya un espacio no real a partir del montaje.

Material de apoyo:

Cámara, trípode, tarjeta de memoria, baterías.

Entregable y vínculos con la evaluación:

Hay que librar la pieza audiovisual en un formato comprimido y estándar (mp4, mov). Esta actividad supondrá el 10% de la nota final de la asignatura.

Resultados de aprendizaje:

Al finalizar la actividad el estudiante tiene que ser capaz de:

RA1. Preparar y grabar las imágenes y los elementos sonoros necesarios para confeccionar una pieza audiovisual con sentido narrativo.

RA5. Conocer y reconocer los elementos que posibilitan la comunicación audiovisual.

RA7. Saber aplicar correctamente el lenguaje audiovisual en la producción de sentido.

RA8. Saber construir espacios de ficción a partir de la estructuración del lenguaje audiovisual.

Competencias que se trabajan: G1, G4

Actividad 2. Análisis de las funciones de la música cinematográfica

Descripción general:

Descripción analítica del papel del sonido en un producto audiovisual (cine o spot publicitario) pactado en clase. El trabajo se realizará en grupos y será expuesto en clase.

Entregable y vínculos con la evaluación:

Hay que entregar un archivo pdf al buzón habilitado al eCampus. El pdf contendrá la presentación y un guion explicativo que tiene que incluir una cue list para la parte de análisis. Esta actividad supondrá el 5% de la nota final de la asignatura.

Resultados de aprendizaje: Al finalizar la actividad el estudiante tiene que ser capaz de:

RA3. Trabajo, en grupo, de investigación documental sobre algún aspecto de la historia y/o el lenguaje audiovisual.

RA4. Análisis crítico de secuencias cinematográficas o televisivas.

RA9. Conocer y saber aplicar las principales metodologías de análisis sobre el sonido en el audiovisual.

RA10. Identificar los recursos sonoros, simbólicos, expresivos y estructurales empleados en la música a diferentes ámbitos del audiovisual como el cine, la televisión, la publicidad, el videoclip o los videojuegos.

Competencias que se trabajan: E14, G1, G4

Actividad 3. Prueba evaluativa.

Descripción general:

Test en línea de evaluación de los contenidos del tema 2.

Entregable y vínculos con la evaluación:

El test se efectuará a tiempo real en línea mediante el programa Nearpod.

Esta actividad supondrá el 5% de la nota final de la asignatura.

Resultados de aprendizaje: Al finalizar la actividad el estudiante tiene que ser capaz de:

RA5. 5. Conocer y reconocer los elementos que posibilitan la comunicación audiovisual.

Competencias que se trabajan: E14, G1.

Actividad 4. Análisis de una obra audiovisual

Descripción general: La actividad consiste en el análisis de una obra audiovisual o un género cinematográfico o televisivo. Se trata de un trabajo teórico, en grupos, donde se tiene que analizar todo el contenido relacionado con el temario de la asignatura de Lenguaje audiovisual y de Historia de los Medios Audiovisuales: uso del lenguaje audiovisual, género, formato, contexto histórico, etc.

Entregable y vínculos con la evaluación: Hay que librar el trabajo en formato escrito y digital (pdf). También hay que hacer una presentación oral pública. Esta actividad supondrá el 20% de la nota final de la asignatura, de la cual:

Un 20% de la nota final será el trabajo escrito

Un 5% de la nota final será de la presentación oral pública

Resultados de aprendizaje: Al finalizar la actividad el estudiante tiene que ser capaz de:

RA3. Trabajo, en grupo, de investigación documental sobre algún aspecto de la historia y/o el lenguaje audiovisual.

RA4. Análisis crítico de secuencias cinematográficas o televisivas.

RA5. Conocer y reconocer los elementos que posibilitan la comunicación audiovisual.

RA6. Desarrollar un discurso crítico y analítico sobre las tendencias del audiovisual contemporáneo.

Competencias que se trabajan: E14, G1, G4.

Actividad 5. Debate

Descripción general:

La actividad consiste al preparar, por grupos, la exposición y defensa de una de las posiciones planteadas a los debates emergentes en el sector audiovisual.

Entregable y vínculos con la evaluación: Hay que librar un breve resumen de la exposición planteada. Esta actividad supondrá el 5% de la nota final de la asignatura. de la cual:

Resultados de aprendizaje: Al finalizar la actividad el estudiante tiene que ser capaz de:

RA2. Explicación de una información de carácter argumentativo en público.

RA6. Desarrollar un discurso crítico y analítico sobre las tendencias del audiovisual contemporáneo.

Competencias que se trabajan: G4.

Actividad 6. Tests de seguimiento

Descripción general: La actividad consiste al responder una prueba tipo test de cada una de las lecturas y visionados obligatorios de la asignatura.

Entregable y vínculos con la evaluación: Realización de los tests a partir del aula virtual. Esta actividad, junto con otras actividades de clase, supondrá el 5% de la nota final de la asignatura.

Resultados de aprendizaje: Al finalizar la actividad el estudiante tiene que ser capaz de:

RA5. Conocer y reconocer los elementos que posibilitan la comunicación audiovisual.

RA6. Desarrollar un discurso crítico y analítico sobre las tendencias del audiovisual contemporáneo.

Competencias que se trabajan: G4.

Actividad 7. Examen final

Descripción general: Prueba individual donde los estudiantes tendrán que demostrar la asimilación de los contenidos teóricos desarrollados en toda la asignatura.

Entregable y vínculos con la evaluación: Las tareas y respuestas requeridas en cada caso. El examen final corresponde al 45% de la nota final de la asignatura.

Resultados de aprendizaje: Al finalizar la actividad el estudiante tiene que ser capaz de:

RA4. Análisis crítico de secuencias cinematográficas o televisivas.

RA5. Conocer y reconocer los elementos que posibilitan la comunicación audiovisual.

R10. 10. Identificar los recursos sonoros, simbólicos, expresivos y estructurales empleados en la música a diferentes ámbitos del audiovisual como el cine, la televisión, la publicidad, el videoclip o los videojuegos.

Competencias que se trabajan: E14, G1.

Sistema de evaluación

El sistema de evaluación diferencia claramente dos partes: la parte teórica y la parte correspondiente a las actividades de evaluación continuada. Para poder aprobar, la nota mínima del examen final tiene que ser superior a 5.

La parte teórica (examen final) consiste en el 45% de la evaluación final.

La parte de actividades de evaluación continuada consiste en el 50% de la evaluación final, con la ponderación de los siguientes elementos:

- Actividad 1: 10%
- Actividad 2: 5%
- Actividad 3: 5%
- Actividad 4: 25%
- Debates: 5%
- Tests de comprensión y otras actividades: 5%

Por la naturaleza de la asignatura, la ortografía y sintaxis en la expresión escrita son evaluables, así que las faltas de ortografía y sintaxis serán penalizadas restante 0,25 puntos cada una.

Recuperación:

Pueden acceder a recuperación los estudiantes que no hayan aprobado el examen final. La evaluación continuada no es recuperable, así que el examen de recuperación continuará haciendo media con la nota de la evaluación continuada, y esta ponderación tiene que superar el 5.

Recursos

Básicos

Audiovisuales

- STERNE, Jonatjan (2003): The Audible Past. Cultural origins of sound reproduction. Durham: Duke University Press.
- 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.
- Davies, Russell (2019). Episode 1 [capítol de sèrie de televisió]. A: Davies, Russel (2011). Years and Years [sèrie de televisió]. Regne Unit: BBC.
- Forman, Milos (director i productor) (1984). Amadeus [cinta cinematogràfica].
- GUSTEMS, Josep (Ed.). (2014): Música y audición en los géneros audiovisuales. Barcelona: Universitat de Barcelona.
- Kubrick, Stanley (director i productor) (1999). Eyes Wide Shut [cinta cinematogràfica].
-

Medem, Julio (director) (1998). Los amantes del círculo polar [cinta cinematogràfica]. Espanya: Canal +.

- Nolan, Christopher (director i productor) (2010). Inception [cinta cinematogràfica].
- Tagg, Philip (2013). Music's Meanings: a modern musicology for non-musos. New York: The Mass Media Music Scholars' Press.
- Tykwer, tommy (director) (2012). Cloud Atlas [cinta cinematogràfica].
- Vaughn, Matthew(director) (2015). Kingsman [cinta cinematogràfica].
- Welles, Orson (director i productor) (1941). Citizen Kane [cinta cinematogràfica]. Estats Units: Mercury Productions.
- Wright, Edgar (director) (2017). Baby Driver [cinta cinematogràfica].

Bibliografías

- 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.
- Postman, Neil (1993). Divertim-nos fins a morir. El discurs públic a l'època del show-business. Barcelona: Llibres de l'índex.
- Sartori, Giovanni (1998). Homo videns. La Sociedad teledirigida. Madrid: Taurus.
- Scolari, Carlos (2008). Hacia la hipertelevisión. Los primeros síntomas de una nueva configuración del dispositivo televisivo. En: Diálogos de la Comunicación, num. 77.

Complementarios

Audiovisuales

- 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.
- Eisenstein, S. (director) (1925). El acorazado Potemkin [cinta cinematogràfica]. Unió Soviètica: Mosfilm.
- 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.

Bibliografías

- ADELL, Joan Elias (1997): Música i simulacre a l'era digital: l'imaginari social en la cultura digital. Lleida: Pagès Editors
-

AMYES, Tim (2010): Audio postproduction for television and film. Oxford: Focal Press.

- DAVIS, Richar (1999): Complete Guide to Film Scoring. Boston: Berklee Press.
- KATZ, Mark (2004): Capturing sound: how technology has changed music. Berkeley: University of California Press.
- M6n Digital (revista a Flipboard): <https://flipboard.com/section/m%C3%B3n-digital-bGDZoD>
- Scolari, C (2013). Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Bilbao: Deusto.
- WHITE, Glenn; LOUIE, G. J. (2005): The Audio Dictionary (3rd ed.). Seattle: Washington Press.