

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104112 - LLENGUATGE I EXPRESSIÓ AUDIOVISUAL

Informació general

- Tipus d'assignatura : Bàsica
- Coordinador : Rafael Suárez Gómez
- Curs: Primer
- Trimestre: Primer
- Crèdits: 6
- Professorat:
 - Aina Fernández Aragonés <afernandez@tecnocampus.cat>
 - Santos Martínez Trabal <smartinezt@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

- Català

Competències que es treballen

Específica

- E14_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

- G1_ 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
- G4_ Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

Descripció

Aquesta assignatura s'emmarca dins l'àmbit de la Comunicació del Grau de Mitjans Audiovisuals. Es planteja com una aproximació de caràcter introductor al llenguatge audiovisual i el seu ús descriptiu, narratiu i expressiu, tant pel que fa als elements de llenguatge d'imatge com de so, amb l'objectiu d'oferir una visió global dels elements bàsics que conformen la comunicació audiovisual i les seves noves expressions fruit del procés de digitalització. Així doncs, s'inclou un panorama global del llenguatge televisiu, dels llenguatges d'internet i dels nous mitjans.

Resultats d'aprenentatge

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

1. Preparar i gravar les imatges i els elements sonors necessaris per confeccionar una peça audiovisual amb sentit narratiu.
2. Explicació d'una informació de caràcter argumentatiu en públic.
3. Treball, en grup, d'investigació documental sobre algun aspecte de la història i/o el llenguatge audiovisual.

4. Anàlisi crític de seqüències cinematogràfiques o televisives.

A més, l'estudiant també assolirà els següents resultats d'aprenentatge:

5. Conèixer i reconèixer els elements que possibiliten la comunicació audiovisual.
6. Desenvolupar un discurs crític i analític sobre les tendències de l'audiovisual contemporani.
7. Saber aplicar correctament el llenguatge audiovisual en la producció de sentit.
8. Saber construir espais de ficció a partir de l'estructuració del llenguatge audiovisual.
9. Conèixer i saber aplicar les principals metodologies d'anàlisi sobre el so en l'audiovisual.
10. 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.

Metodologia de treball

L'assignatura consta de dues sessions setmanals de 3 hores, que generalment s'estructuraran de la següent manera:

- 60% de la sessió en format de classe magistral on es presenten els continguts teòrics.
- 40% de la sessió en format pràctic, on es realitzaran activitats per consolidar els continguts teòrics presentats en la pròpia sessió. Aquesta part pràctica es treballarà a partir de petits grups de discussió.

A més, es treballarà en grups reduïts (4-5 persones) per a la realització de les activitats d'aprenentatge.

A més, es contempla també la dedicació de treball autònom i en petits grups dels estudiants, corresponent a 15 hores de dedicació per cada crèdit, sumant un total de 90 hores de treball autònom, on s'espera de l'estudiant:

- L'estudi autònom per a les proves avaluatives
- La realització de treballs de caràcter creatiu o acadèmic en petits grups
- La lectura dels textos obligatòries i el visionat de la filmografia obligatòria, vinculat a la realització, també en aquestes hores, dels tests de seguiment a l'aula virtual.
- La cerca i estructuració de la informació per a l'elaboració dels debats, a partir de la pregunta formulada.

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. Etapes de realització de la banda sonora
- 2.2. Tipologia de sons
- 2.2. So diegètic i no diegètic. So *in*, so *off* i so *over*
- 2.3. L'*audiovisió* segons Michel Chion
- 2.4. Estratègies d'anàlisi de la música cinematogràfica
- 2.5. Música i publicitat

3. Expressió del llenguatge audiovisual

- 3.1 El llenguatge televisiu.
- 3.2 Llenguatge i convergència digital.

3.3 Narratives transmèdia.

3.4 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.

Resultats d'aprenentatge:

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

- RA1. Preparar i gravar les imatges i els elements sonors necessaris per confeccionar una peça audiovisual amb sentit narratiu.
- RA5. Conèixer i reconèixer els elements que possibiliten la comunicació audiovisual.
- RA7. Saber aplicar correctament el llenguatge audiovisual en la producció de sentit.
- RA8. Saber construir espais de ficció a partir de l'estructuració del llenguatge audiovisual.

Competències que es treballen: G1, G4

Addenda: en cas d'impossibilitat de realitzar aquesta activitat a causa de restriccions propiciades per la COVID-19, es realitzarà una activitat alternativa que permeti avaluar aquest 10% de nota de l'assignatura i que permeti, en la mesura del possible, avaluar els resultats d'aprenentatge proposats.

Activitat 2. Anàlisi de la banda sonora d'un producte audiovisual

Descripció general:

Descripció i anàlisi dels elements sonors d'un producte audiovisual (cinema o spot publicitari) pactat a classe. El treball es realitzarà en grups i serà debatut col·lectivament a classe. *Lliurable i vincles amb l'avaluació:*

Cal entregar un arxiu pdf a la bústia habilitada a l'eCampus. El pdf contindrà la presentació i un guió explicatiu que ha d'incloure una *cue list* per a la part d'anàlisi. Aquesta activitat suposarà el 10% de la nota final de l'assignatura.

Resultats d'aprenentatge: En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

- RA3. Treball, en grup, d'investigació documental sobre algun aspecte de la història i/o el llenguatge audiovisual.
- RA4. Anàlisi crític de seqüències cinematogràfiques o televisives.
- RA9. Conèixer i saber aplicar les principals metodologies d'anàlisi sobre el so en l'audiovisual.
- RA10. 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.

Competències que es treballen: E14, G1, G4

Activitat 3. Examen parcial

Descripció general: Prova individual on els estudiants hauran de demostrar l'assimilació dels continguts teòrics desenvolupats en els temes 1 i 2.

Lliurable i vincles amb l'avaluació: Les tasques i respostes requerides en cada cas. L'examen final correspon al 15% de la nota final de l'assignatura.

Resultats d'aprenentatge: En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

- RA5. Conèixer i reconèixer els elements que possibiliten la comunicació audiovisual. Competències que es treballen: E14, G1.
-

Activitat 4. 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.

Lliurable 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

Resultats d'aprenentatge: En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

- RA3. Treball, en grup, d'investigació documental sobre algun aspecte de la història i/o el llenguatge audiovisual.
- RA4. Anàlisi crític de seqüències cinematogràfiques o televisives.
- RA5. Conèixer i reconèixer els elements que possibiliten la comunicació audiovisual.
- RA6. Desenvolupar un discurs crític i analític sobre les tendències de l'audiovisual contemporani.

Competències que es treballen: E14, G1, G4.

Activitat 5. 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.

Lliurable i vincles amb l'avaluació: Cal lliurar un breu resum de l'exposició plantejada. Aquesta activitat suposarà el 25% de la nota final de l'assignatura, dividits en un 10% pel debat en sí i un 15% pel treball de preparació del debat.

Resultats d'aprenentatge: En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

RA2. Explicació d'una informació de caràcter argumentatiu en públic.

RA3. Treball, en grup, d'investigació documental sobre algun aspecte de la història i/o el llenguatge audiovisual.

RA5. Conèixer i reconèixer els elements que possibiliten la comunicació audiovisual.

RA6. Desenvolupar un discurs crític i analític sobre les tendències de l'audiovisual contemporani.

Competències que es treballen: E14, G1, G4.

Activitat 6. Tests de seguiment

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

Lliurable 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.

Resultats d'aprenentatge: En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

RA5. Conèixer i reconèixer els elements que possibiliten la comunicació audiovisual.

RA6. Desenvolupar un discurs crític i analític sobre les tendències de l'audiovisual contemporani.

Competències que es treballen: G4.

Activitat 7. 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 35% de la nota final de l'assignatura.

Resultats d'aprenentatge: En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

RA4. Anàlisi crític de seqüències cinematogràfiques o televisives.

RA5. Conèixer i reconèixer els elements que possibiliten la comunicació audiovisual.

R10. 10. 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.

Competències que es treballen: E14, G1.

Sistema d'avaluació

El sistema d'avaluació diferencia clarament dues parts: la part teòrica i la part corresponent a les activitats d'avaluació continuada.

La part teòrica, corresponent al 50% de la nota (15% de l'examen parcial i 35% de l'examen final) ha de tenir una mitja ponderada igual o superior a 5 per tal d'aprovar l'assignatura. En cas contrari, i independentment de la nota d'avaluació continuada, l'estudiant suspendrà l'assignatura.

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 5: 10%+15%

Activitat 6: 5%

Per la naturalesa de l'assignatura, l'ortografia i sintaxi en l'expressió escrita són avaluables, 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 la part teòrica. 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

Audiovisuals

- Astudillo, Carolina (directora) (2018). Ainoa, yo no soy esa [cinta cinematogràfica]. Espanya.
- 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.
- De Ocampo, Isbel (2019). Serás hombre [cinta cinematogràfica]. Espanya.
- Dong-hyuk, Hwang (director) (2021). 1 Mugunghwa Kkoch-i Pideon Nal (Luz roja, luz verde) [capítol de sèrie de televisió]. A: Dong-hyuk, Hwang (2021). Ojingeo Geim (El juego del calamar) [sèrie de televisió]. Corea del Sud: Netflix.
- Fukunaga, Cary Joji (director) (2021). No Time to Die [cinta cinematogràfica]. Estats Units: Universal Pictures.
- Gamze Ergüven, Deniz (directora) (2015). Mustang [cinta cinematogràfica]. França, Alemanya, Turquia i Qatar.
- Gaylor, Brett (director) (2015). Do not Track [documental interactiu]. Canadà: National Film Board of Canada.
- Iñárritu, Alejandro G. (director) (2014). Birdman [cinta cinematogràfica]. Estats Units: Fox Searchlight Pictures.
- Martinson, Leslie H. (director) (1966). Batman [cinta cinematogràfica]. Estats Units: 20th Century Fox.
- Medem, Julio (director) (1998). Los amantes del círculo polar [cinta cinematogràfica]. Espanya: Canal +.
- 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
- Bourdieu, Pierre (2001). Sobre la televisión. Barcelona: Anagrama.
- Casetti, Francesco, & di Chio, Federico (1991). Códigos sonoros. A: Cómo analizar un film. Barcelona: Paidós.
- Chion, Michel (1993). La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: Paidós.
- Cook, Nicholas (1998): Analysing Musical Multimedia. Oxford: Oxford University Press.
- Couldry, N. (2008). Reality TV, or the secret theater of neoliberalism. Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, 30(1), 3–13.
- 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.
- Kalinak, Kathryn (2010). Film Music. A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press
- Sartori, Giovanni (1998). Homo videns. La Sociedad teledirigida. Madrid: Taurus.

Complementaris

Audiovisuals

-

Carson, David (director) (1986). 4 The Musgrave Ritual [capítol de sèrie de televisió]. A: Hawkesworth, John (1986-1988). The Return of Sherlock Holmes [sèrie de televisió]. Regne Unit: Granada Television.

- 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.
- XALABARDER, Conrado. (2013). El Guion Musical en el Cine. Mundo BSO.

Bibliografies

- Álamo, Lamberto del (2020). El cine y su música. Secretos y claves. Madrid: Rialp.
- Chion, Michel (1997). La música en el cine. Barcelona: Paidós.
- Cook, Nicholas (1998). Analysing Musical Multimedia. New York: Oxford University Press
- DAVIS, Richard (1999): Complete Guide to Film Scoring. Boston: Berklee Press.
- Scolari, C (2013). Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Bilbao: Deusto.
- Tagg, Philip (2013). Music's Meanings: a modern musicology for non-musos. New York: The Mass Media Music Scholars' Press.

Enllaços web

- Carlsson, Sven E. (n.d.). FilmSound.org. Retrieved July 21, 2022, from <http://filmsound.org/>