

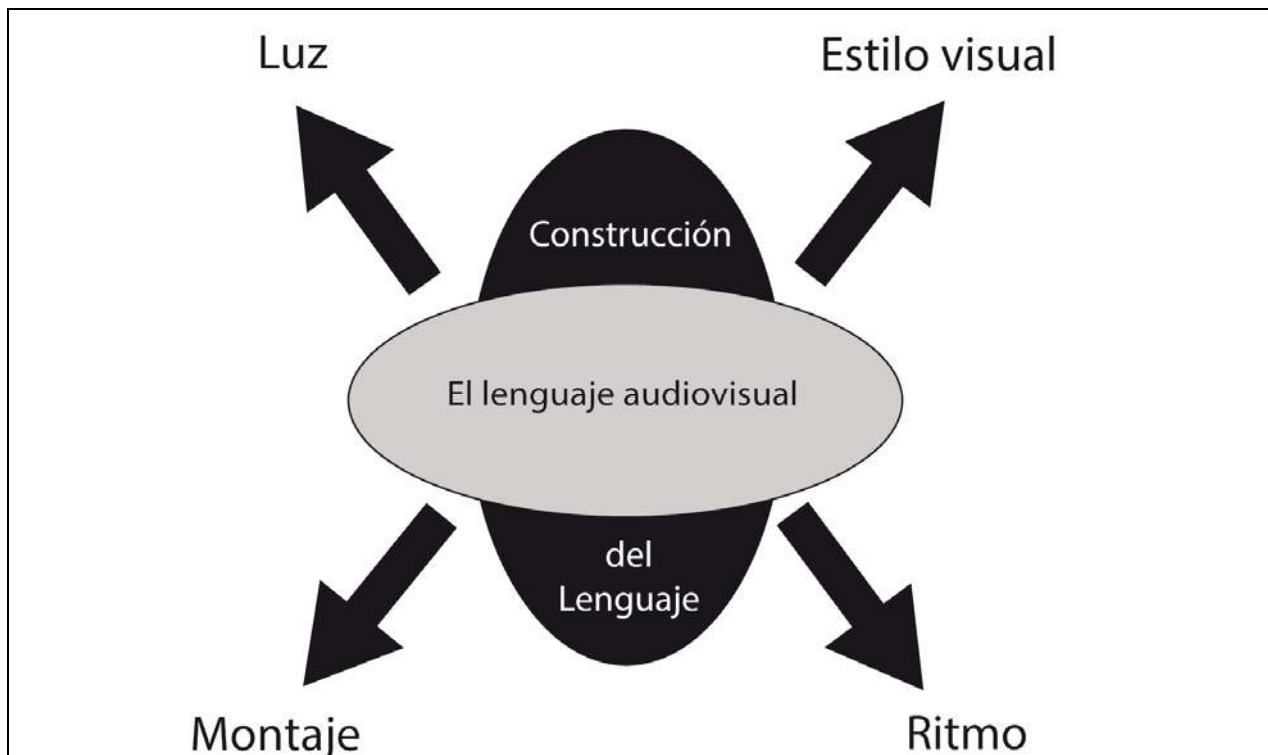
PROGRAMA ANALÍTICO

EL LENGUAJE AUDIOVISUAL	
Fecha de elaboración: Febrero 2014	
Elaboró programa sintético:	Mtro. José Antonio Meave Rodríguez
Elaboró programa analítico:	DG. Gerardo Faz Martínez Dr. Alfredo Barrales Martínez
Revisó programa analítico:	DG. Ismael Posadas Miranda DG. Angélica Vilet Espinosa

DATOS BÁSICOS

Semestre	Horas de teoría	Horas de práctica	Horas trabajo adicional estudiante	Créditos
7	2	4	0	6
Tipología:	Obligatoria			
Comparte materia con:		Que se imparte en el semestre:		Tipología:

ESQUEMA DE CONTENIDO

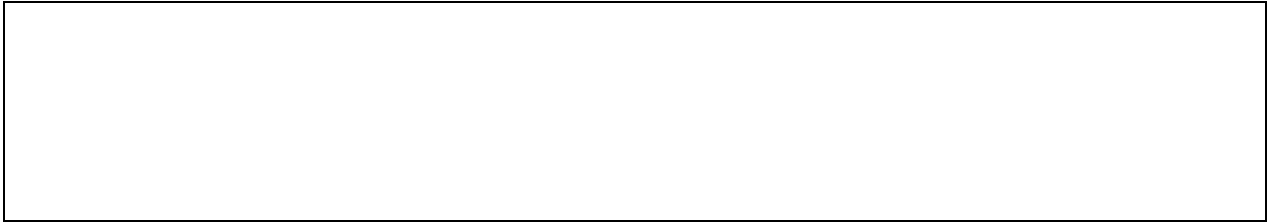

UASLP
Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

PLAN DE ESTUDIOS 2013

OBJETIVOS DEL CURSO

Objetivo general	<p>Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Argumentar y criticar el texto audiovisual. • Discernir y elegir las herramientas conceptuales específicas para construir el discurso audiovisual adecuado. • Construir textos audiovisuales que incorporen y desarrollen aspectos perceptivos, estructurales, retóricos, simbólicos y poéticos. 	
Competencia (s) profesionales de la carrera a las que contribuye a desarrollar	<ul style="list-style-type: none"> • Crear estrategias que den solución a problemas de comunicación visual, relacionadas con el diseño gráfico. • Diseñar mensajes visuales pertinentes y significativos en contextos determinados • Especificar y dirigir los procesos de producción de los mensajes visuales en los diversos entornos y medios. • Gestionar proyectos de diseño gráfico que den respuesta a diversas necesidades y demandas contextuales pertinentes. 	
Competencia (s) transversales a las que contribuye a desarrollar	<ul style="list-style-type: none"> • Aprender a aprender, capacidad emprendedora y de adaptarse a los requerimientos cambiantes del contexto a través de habilidades de pensamiento, complejo (análisis, problematización, contextualización, investigación, discernimiento, decisión, innovación y liderazgo). • Comprender el mundo que lo rodea e insertarse en él bajo una perspectiva cultural propia y al mismo tiempo tolerante y abierta a la comprensión de otras perspectivas y culturas. • Comunicar sus ideas en forma oral y escrita, tanto en español como en inglés, así como a través de las más modernas tecnologías de información. Razonar a través del establecimiento de relaciones coherentes y sistematizables entre la información derivada de la experiencia y los marcos conceptuales y modelos explicativos derivados de los campos Científicos y tecnológicos propios de la profesión. 	
Objetivos específicos	Unidades	Objetivo específico
	1. La construcción de un lenguaje	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer, comprender y aplicar los elementos del lenguaje audiovisual desde su análisis hasta su construcción.
	2. La luz y el estilo visual	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer e implementar técnicas del uso de la luz como recurso (de campo y de estudio) creativo – dramático en el diseño visual de una producción audiovisual.
	3. El montaje y el ritmo.	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar e integrar los elementos de una producción audiovisual con las bases teóricas y técnicas.

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS

PLAN DE ESTUDIOS 2013

Preguntas de la Unidad 1	¿Qué es el lenguaje audiovisual? ¿Cuáles son los componentes del lenguaje audiovisual? ¿Qué elementos implica el análisis del lenguaje audiovisual? ¿Cuál es el proceso creativo de una producción audiovisual? ¿Qué relevancia tiene la conceptualización dramática para el discurso audiovisual?
UNIDAD 1	
La construcción de un lenguaje	
1.1 Introducción al medio audiovisual	
32 h	
8 h	
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Televisión • Cine • Video • Radio • Multimedia
1.2 Tipos de tomas, ángulos y movimientos de cámara	
8 h	
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Plano panorámico b) Plano general c) Plano americano d) Plano medio e) Primeros planos (primer plano, gran primer plano, primerísimo primer plano, plano detalle) f) Over the shoulder g) Plano secuencia h) Plano subjetivo i) Ángulos: normal, picada, contrapicada, oblicuo j) Zoom in, zoom out, travel in, travel out, circular, tilt up, down, paneo.
1.3 Escena y secuencia	
2 h	
<i>Subtemas</i>	a) Construcción visual de una escena y de una secuencia.
1.4 Recursos de transición, manipulación del tiempo y el espacio, elipsis y overlap	
10 h	
<i>Subtemas</i>	a) Fade: fade-in, fade out. Disolvencia. Flash: flash.back, flash.forward. Títulos de transición. Wipers (Cortinillas)
1.5 Estructura dramática y guión	
4 h	
<i>Subtemas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis y construcción de la estructura dramática • Formato de guión: cine, televisión y radio • Guión literario y guión técnico; Story board
<i>Lecturas y otros recursos</i>	Mas Manchón, L. (2014). Morales Morante, F. (2013). Montaje audiovisual. Teoría, técnica y métodos de control. Barcelona: Editorial UOC. 249 páginas.. Palabra Clave, 17(1) 214-218. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64930044010

PLAN DE ESTUDIOS 2013

	<p>Miranda, Cáceres, Raquel. Nuevos modelos de producción audiovisual Revista Latina de Comunicación Social [en línea] 2003, 6 (enero-febrero) : [Fecha de consulta: 27 de febrero de 2015] Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81965309</p> <p>Jiménez, Pedro (2009). Lenguaje cinematográfico. En Zemos98. Recupero de: http://www.zemos98.org/descargas/eacine/04LenguajeApuntes.pdf</p> <p>Películas, series televisivas y caricaturas en DVD (títulos diversos) para análisis en clase.</p>
<i>Métodos de enseñanza</i>	<p>Integración de equipos de trabajo. Trabajo colaborativo. ABP. Análisis de productos audiovisuales. Exposición docente.</p>
<i>Actividades de aprendizaje</i>	<p>Elaboración de guiones, análisis audiovisual de producciones.</p>
Preguntas de la Unidad 2	<p>¿Cuáles son las técnicas de iluminación básicas de campo y estudio apropiadas para un proyecto audiovisual? ¿Cómo la luz puede convertirse en un recurso expresivo? ¿Cómo se enfatizan los elementos de la producción a través del diseño visual? ¿Cuáles recursos de luz existen? ¿Cómo se realiza un diseño de iluminación? ¿Qué es la continuidad visual? ¿Cómo se controla la continuidad?</p>
UNIDAD 2	
La luz y el estilo visual	
2.1 La luz como recurso creativo-dramático	
	32 h
<i>Subtemas</i>	<p>Valoración de luz, compensación, balance de blancos Instrumentos y controles: intensidad de luz, de lámparas y color Fuentes de iluminación: natural y artificial Tipos de iluminación Creación de atmósferas; técnicas de iluminación: en estudio, en campo.</p>
2.2 Diseño de producción	
	10 h
<i>Subtemas</i>	<p>Apariencia visual de película a partir del guion, locaciones, escenografía, ambientación, utilería, vestuario, maquillaje, atmosferas, sensaciones, colores y textura</p>
2.3 Continuidad visual	
	12 h
<i>Subtemas</i>	<p>Cuidado de los planos, tamaño de los planos, posición de cámara y personajes, raccord.</p>
<i>Lecturas y otros recursos</i>	<p>La guía esencial de referencia para cineastas.</p> <p>Gutiérrez San Miguel, Begoña. La luz como elemento expresivo de la narrativa</p>

PLAN DE ESTUDIOS 2013

	<p>audiovisual. (2002). En Comunicar: revista científica de comunicación y educación (18). Febrero-marzo. Pp. 101-110. Recuperado en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LaLuzComoElementoExpresivoDeLaNarrativaAudiovisual-232473.pdf</p> <p>Películas, series televisivas y caricaturas en DVD (títulos diversos) para análisis en clase.</p>
<i>Métodos de enseñanza</i>	<p>Integración de equipos de trabajo. Trabajo colaborativo. ABP. Análisis de productos audiovisuales. Exposición docente.</p>
<i>Actividades de aprendizaje</i>	<p>Análisis audiovisual de producciones, ejercicios de iluminación, ejercicios de análisis.</p>
<i>Preguntas de la unidad 3</i>	<p>¿Cuál es la diferencia entre sonido y audio? ¿Cómo se analiza el audio en una producción? ¿Cómo se generan los efectos especiales en el audio? ¿Cómo se utiliza el audio como recurso expresivo? ¿Cuáles son las técnicas de sincronía en audio? ¿Cuál es el proceso de producción audiovisual? ¿Cuál es el recurso humano necesario para una producción? ¿Qué formatos se utilizan para la etapa del rodaje? ¿Cuál son los archivos de almacenamiento de video? ¿Cuáles son los programas de edición de video? ¿Qué criterios deben seguirse para seleccionar tomas?</p>
UNIDAD 3	
El montaje y el ritmo	
32 h	
3.1. Sonido y audio	
10 h	
<i>Subtemas</i>	<p>Diferencia de sonido (cine), y audio (video). Tipos de micrófonos, bocinas y material de soporte de audio y sonido, dispositivos y formatos de audio, FX de sonido y música.</p>
3.2 Proceso de producción	
4 h	
<i>Subtemas</i>	<p>Preproducción Producción: personal de producción, <i>breakdown</i>, formato de guión de rodaje. <i>Hollywood board</i>, plantillas de iluminación, plantillas de cámara. <i>Scouting</i>. Rodaje / filmación.</p>
3.3 Edición	
12 h	
<i>Subtemas</i>	<p>Selección y clasificación de imágenes Creación de <i>master</i> Montaje Inserción de audio, títulos y créditos 1° y 2° cortes Corte final</p>
3.4 Recursos digitales	
2 h	

PLAN DE ESTUDIOS 2013

<i>Subtemas</i>	Green Screen, perforaciones, escenografía digital, superposición de imágenes.
3.5 Postproducción	
	4 h
<i>Subtemas</i>	Edición y montaje, generación y digitalización de imagen en pantalla verde, sincronía de diálogos, Lips Sinc. Masters y copias.
<i>Lecturas y otros recursos</i>	Manual de audio y sonido. Sistemas multimedia e interacción gráfica. (2005). Recuperado de: http://dis.um.es/~jfernand/0506/smig/tema5.pdf Boluda, Carmen. El proceso de producción y sus elementos. Recuperado de: http://www.tucamon.es/archives/0000/1348/tallerTV_El_proceso_de_produccion_y_sus_elementos.pdf Video: 10 tips para editores de video. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=9pRfk3x2HP8 Podcasts, canciones de diferentes géneros, series televisivas y películas (títulos diversos) para análisis en clase.
<i>Métodos de enseñanza</i>	Integración de equipos de trabajo. Trabajo colaborativo. ABP. Análisis de productos audiovisuales. Exposición docente.
<i>Actividades de aprendizaje</i>	Safari fotográfico, integración de portafolios fotográfico. Exposiciones presenciales y virtuales, individuales y colectivas.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

<p>Integración de equipos de trabajo. Trabajo colaborativo. Aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje por proyectos. Investigación documental. Análisis en clase e individual de producciones audiovisuales. Elaboración de guiones y realización de producción.</p>

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Elaboración y/o presentación de:	Periodicidad	Abarca	Ponderación
Examen teórico 30% Ejercicios de tarea y en clase 70%	Unidad	Unidad 1	30%
Examen teórico 30% Ejercicios de tarea y en clase 70%	Unidad	Unidad 2	30%
Tareas 30% Ejercicios en clase 40%	Unidad	Unidad 3	40%

PLAN DE ESTUDIOS 2013

Producción final 30%		
Otra actividad Conferencia, visita a biblioteca	El valor de cada una de estas actividades quedará a criterio del profesor según la importancia y número en cada una de las unidades.	
Examen ordinario	Promedio de las tres unidades	
Examen extraordinario	Examen teórico y práctico	100%
Examen a título	Examen teórico y práctico	100%
Examen de regularización	Examen teórico y práctico	100%

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS

Textos básicos	<p>Comparato, Doc. "Cómo escribir el guión para cine y televisión". Ed. Planeta. México, 1997.</p> <p>Dondis, Dondis A. "La sintaxis de la imagen". Editorial Blume. España, 1999.</p> <p>Fernández Diez, F. y Martínez Abadía, J. "Manual básico del lenguaje y narrativa audiovisual". Paidós. España, 1999.</p> <p>Fernández Diez, F. y Martínez Abadía, J. "La dirección de producción para cine y televisión". Ed. Paidós Ibérica. España, 1994.</p> <p>Maza Pérez, M. y Cervantes Collado, C. "Guión para medios audiovisuales". México, 1994.</p> <p>Meléndez Crespo, A. "La TV no es como la pintan". Trillas. México, 2001.</p> <p>Zettl, H. "Manual de producción televisiva" 7° edición. International Thompson Editores. México, 2003.</p>
Textos complementarios	<p>D' Ordorica, L.. "Producción televisiva". México: Trillas.</p> <p>Eastman Kodak Company. "La guía esencial de referencia para cineastas".</p> <p>Langford, M., "Así se mejora el color"; Ediciones Daimon, Manuel Tamayo. España.</p> <p>Saondoul, G. "Las Maravillas del Cine". Fondo de Cultura Económica. México.</p> <p>Sodoul, G. Historia del cine mundial. Siglo XXI. México. 2002.</p> <p>Tostado Span V. "Manual de Producción de Video", Alhambra Mexicana. México.</p>
Sitios de Internet	<p>https://www.cibercorresponsales.org</p> <p>http://cazaimagen.com/</p> <p>http://www.cinedigital.tv/</p> <p>http://alitm.jimdo.com/la-narraci%C3%B3n-cinematogr%C3%A1fica/</p> <p>http://www.talleraudiovisual.com/blog-de-produccion-audiovisual_files/category-producci00f3n-audiovisual.html</p> <p>http://eldocumentalistaudiovisual.com/category/tutoriales/</p> <p>http://www.filmoteca.unam.mx/amiba/</p>

<p>Bases de datos</p>	<p>American Film Institute: The American Film Institute es una entidad cinematográfica estadounidense, independiente y sin fines de lucro. Uno de sus cometidos es conservar el material cinematográfico. The AFI Catalog proporciona un nivel inigualable de exhaustividad y detalle en cada película producida en Estados Unidos o financiada por empresas de producción estadounidense. En cada registro hay información detallada de actores, equipo, resúmenes de la trama, temas, géneros y notas históricas. Página web: http://www.afi.com/</p> <p>Allmovie: Es una base de datos online con información básica del producto, reparto y créditos de producción, sinopsis de la trama, revistas profesionales, biografías, enlaces...Pertenece a la base de datos <i>AllRovi</i> desde el año 2011 junto a <i>AllMusic</i>. Página web: http://www.allmovie.com/</p> <p>Internet Archive: Es una organización sin fines de lucro cuyos objetivos son ofrecer acceso permanente a investigadores, historiadores, personas con discapacidades, y público en general, a las colecciones históricas que existen en formato digital. El Archivo de Internet incluye textos, imágenes, audio en movimiento y software, así como páginas web archivadas en colecciones, y ofrece servicios especializados para la lectura de adaptación y acceso a la información para las personas ciegas y con otras personas con discapacidad. Página web: https://archive.org/details/movies</p> <p><u>The Archive's Moving Images:</u> Es una biblioteca de películas y videos que contiene más de un millón de películas digitales subidas por los usuarios del archivo como largometrajes clásicos, noticieros alternativos diarios, los dibujos animados y conciertos. Muchos de estos videos están disponibles para su descarga gratuita. Página web: https://archive.org/details/movies</p> <p>Centro de documentación de la Cineteca Nacional: El Centro de Documentación de la Cineteca Nacional reúne un gran acervo de documentos especializado en cine, mismo que se encuentra a disposición de estudiosos y cinéfilos de esta área artística. Nuestro interés primordial son los materiales sobre cine mexicano, pero las miras del acervo son internacionales y contamos también con publicaciones teóricas, históricas y críticas.</p> <p>Este acervo está constituido por más de 15 mil libros, tesis, folletos y catálogos, más de 40 mil expedientes con notas de prensa e investigación sobre películas, festivales, premios y personalidades nacionales y extranjeras, más de 900 títulos de revistas críticas y académicas, más de 9 mil guiones no publicados, listas de</p>
-----------------------	---

	<p>diálogos y argumentos además de una colección de press books y recursos electrónicos.</p> <p>El catálogo en línea de las colecciones puede consultarse con nuestros motores de búsqueda de libros, tesis, folletos, artículos de revistas, expedientes de prensa y guiones no publicados. Página web: http://www.cinetecanacional.net/controlador.php?opcion=CDOC</p> <p>Videoteca Digital "Carlos Monsiváis" de la Cineteca Nacional: Es un espacio de consulta e investigación que en su primera etapa cuenta con una selección de 5000 títulos de cine mexicano y mundial, proveniente del acervo videográfico de la Cineteca Nacional.</p> <p>El edificio que alberga la Videoteca Digital resguarda físicamente la Colección Carlos Monsiváis, conformada por más de 2000 películas en formato DVD que este intelectual reunió en su videoteca personal, caracterizándose por mostrar sus intereses y perspectiva sobre los géneros cinematográficos. Estos materiales se pondrán paulatinamente a disposición de los usuarios a través del sistema de la videoteca digital. Se trata de una colección que se suma a las ya existentes en la Cineteca Nacional. Página web: http://www.cinetecanacional.net/controlador.php?opcion=VDIG</p> <p>Catálogo de producciones CCC 1975-2008 Centro de Capacitación Cinematográfica. Editorial: Conaculta / Cnart / CCCAño y Ciudad: México, D.F. 2009. El Centro de Capacitación Cinematográfica ha buscado dejar constancia de los trabajos realizados por sus alumnos. Preservar la memoria de los trabajos realizados en esta escuela es una forma de alentar la reflexión colectiva sobre la formación académica de los cineastas mexicanos. Este catálogo incluye tesis, óperas primas y una sección especial de películas. Página web: www.elccc.com.mx</p>
--	---