

Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Regular – Cursos Presenciales

CARRERA/S:	Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y Licenciatura en Artes Digitales
AÑO:	2024
ASIGNATURA:	Taller de Introducción al Lenguaje Audiovisual
DOCENTE:	Ileana Alejandra Matiasich
CARGA HORARIA:	4 horas áulicas+ 1 extra áulica
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica
PRESENTACION Y OBJETIVOS:	
Presentación y Objetivos: Esta asignatura pertenece al ciclo de formación básico obligatorio del plan de estudios de la carrera Tecnicatura Universitaria en Producción Digital, es una asignatura obligatoria que tiene un carácter preponderantemente de taller. Es una materia propedéutica e introductoria al conocimiento del lenguaje audiovisual en su lógica de construcción enunciativa, los distintos modos de presentarse, narrar y formas de circular. La asignatura tiene un desarrollo práctico importante que define el modo de abordaje de los contenidos propuestos, la idea es hacer, tener una práctica diversa que nos permita reflexionar sobre los aspectos que constituyen el lenguaje audiovisual. Este hacer será intuitivo en un principio para ir transformándose en un hacer elaborado, pensado, planificado. Este aprendizaje será producto de la articulación del hacer con la lectura específica y el trabajo de conceptualización desarrollado en el espacio reflexivo-teórico áulico. La visualización crítica analítica de la producción realizada es un ejercicio importante en esta propuesta. Los objetivos que pretende que alcancen los estudiantes son: - adquieran y conozcan el vocabulario utilizado en la producción audiovisual. - comprendan que instancias prácticas, técnicas y organizativas implican la realización de productos audiovisuales. - realicen diferentes producciones audiovisuales en estudio y en exteriores.	

- **Que los estudiantes reconozcan la sintaxis y morfología del lenguaje audiovisual**

- ♦ **Posibilitar un manejo** no sólo tecnológico, sino **conceptual** de lo que es la producción Audiovisual.
- ♦ **Adquirir una práctica intensiva en función de la producción audiovisual en piso**, asumiendo la responsabilidad en diferentes roles relacionados con la misma. Roles: presentación frente a cámara, conducción, pre-producción artística y narrativa, producción realizativa, dirección en piso. Roles Técnicos: camarógrafo, iluminador, sonidista, operador de VTR, etc.
- ♦ **Adquirir una competencia lingüística audiovisual**, reconocer y usar la semántica y sintaxis audiovisual. Conocimiento y uso del lenguaje audiovisual que permita mejorar las realizaciones.
- ♦ **Desarrollar un proceso integral en ascenso**. Partiendo de actividades específicas (lectura de cables, presentación de notas periodísticas) hacia actividades integrales (salida al aire de un noticiero, presentación de un piloto).

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Plan de estudios 2015: Resolución CS 460/15 - Los medios audiovisuales. El cine, la televisión, el video y las nuevas pantallas. La planificación audiovisual. El lenguaje audiovisual. Nociones de encuadre y movimiento de cámara. Composición de la imagen. El plano y la secuencia. Etapas de producción. Preparación del registro. Localización. Observación. El plan de registro. El montaje y la edición. El estudio televisivo. Roles y funciones. Artística. Recursos escenográficos. Sistema multicámara. Realización de planta. Iluminación. Sonido. Narrativa audiovisual. Géneros y formatos

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

UNIDAD 1: Diferentes medios diferentes lenguajes. La imagen y su representación histórica. El cine, la televisión, el video y las nuevas pantallas. Percepción óptica. Efecto Phi.

El lenguaje audiovisual. La imagen en movimiento. Composición y escala de planos. Conceptos básicos del lenguaje audiovisual: toma, secuencia, escena, campo, fuera de campo. Profundidad de campo. Secuencia por corte y plano secuencia. La puesta en escena.

Dispositivo de registro: La cámara, funcionamiento y uso de las distintas partes objetivo, diafragma, zoom, toma de sonido, balance de blanco, baterías y luces.

Bibliografía:

GONZALEZ, NESTOR DANIEL (2015) Carpeta de trabajo “Los medios audiovisuales” UNQ.

GONZALEZ, NESTOR DANIEL (2015) Carpeta de trabajo “Lenguaje audiovisual” UNQ.

BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin (1979-1995 español) Parte III: El estilo cinematográfico, en *El arte cinematográfico*, Paidós, pág. 145-188

BARROSO GARCÍA, Jaime (1997), "Introducción", en *Realización de los géneros televisivos*, Síntesis, Madrid, pp. 17-21.

SÁNCHEZ, Rafael (2003). "Materia Segunda: Posiciones de cámara" y "Materia Tercera: Movimiento y ritmo de la imagen", pp. 93 a 205 en *Montaje Cinematográfico. Arte en Movimiento*. Ediciones La Crujía.

Videografía:

"La historia del cine: una odisea 01: El nacimiento del séptimo arte" de Mark Cousins.

https://www.youtube.com/watch?v=bibVNzD_of4&feature=youtu.be

"El lenguaje Audiovisual 1" <https://www.youtube.com/watch?v=Wf8-Khrk8rw>

El Lenguaje Audiovisual 2"

<https://www.youtube.com/watch?v=KBZndMSjbxY&feature=youtu.be>

Serie "Amar el cine" https://www.youtube.com/watch?v=tl_0JB6aCBw

Platón "El mito de la caverna de Platón" La república, libro 7mo.

<https://www.youtube.com/watch?v=OEmh0qx8gJY>

Lo que pueden lograr el efecto phi y la persistencia de la visión:

<https://www.youtube.com/watch?v=CGElv7qiGv4>

Teoría de la Percepción

<https://www.youtube.com/watch?v=RAYJ1BMP7w4>

Bibliografía Complementaria:

SANCHEZ, Rafael (2006) Punto de Partida: el movimiento en *Montaje cinematográfico. Arte de movimiento*, La cruja, Bs As, pág. 45 -63

SIETY, Emmanuel (2004) *El plano en el origen del cine*, Grupo Planeta (GBS) pág. 1-48

Prezi: El plano en el origen del cine – de Raquel Lopez e Irene Moratilla
<https://prezi.com/8mg74nlt6dpb/el-plano-en-el-origen-del-cine/>

UNIDAD 2: una imagen mil palabras? La imagen como dispositivo de enunciación. Que nos pasa como espectador. Como interpela la imagen. Dimensiones del espacio y del tiempo. El lenguaje clásico del cine.

Como componemos una imagen. Estética

Registro en estudio, piso y exteriores: Nociones de encuadre y movimiento de cámara.

Trabajo con multicámaras. Armado de la planta y ubicación de los elementos de registro.

Planificación de la escena.

Bibliografía:

MARTIN, Marcel (2002) El lenguaje del cine, 12. El espacio (208) 13. El Tiempo Las distintas estructuras temporales del relato (226); Pasado y futuro (243). 208-251

SIETY, Emmanuel (2004) El plano en el origen del cine, Grupo Planeta (GBS) pág. 1-48

Prezi: El plano en el origen del cine – de Raquel Lopez e Irene Moratilla
<https://prezi.com/8mg74nlt6dpb/el-plano-en-el-origen-del-cine/>

AVILA, LUCIANO (2017) "Como se compone en cine" en Revista 24 planos on line:
<https://revista24cuadros.com/2017/11/16/principios-de-la-composicion-visual-aplicados-al-cine/>

RUSSO, Eduardo (2008) "Historias", *El cine Clásico. Itinerarios, variaciones y replanteos de una idea*. Manantiales, Bs. As, pp.17-54

BURCH, NOEL (1970) "Elementos de base. Como se articula el espacio- tiempo", en *Praxis del cine*.

AUMONT, J; BERGALA, M Y VERNET, M (1980) "El filme como representación visual y sonora", *Estética del cine*, 19-52.

Bibliografía Complementaria:

CHION, Michel (1993), "Introducción a un análisis audiovisual", en *La audiovisión*, Paidós,

Barcelona, pp173- 197

CHION, MICHEL (1993) "La escena audiovisual" cap. 4 en La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido.

GAUDREAU, André y JOST, Francois (1995) "Cap. 4 El espacio del relato cinematográfico" en *El Relato Cinematográfico*.

AUMONT, Jaques y MARIE, Michel (1990) "Cap. 4 El Análisis del Film como relato" en *Análisis de un film*

Videografía:

Serie "Amar el cine" Cap 5 El Lenguaje.

Unidad 3: Etapas en la producción audiovisual: planificación y preproducción, Preparación del registro. El estudio televisivo. Roles y funciones. Artística. Recursos escenográficos. Sistema multicámara. Realización de planta. Iluminación. Sonido. Montaje conceptual. En el vivo y en el producto elaborado (final).

BARROSO GARCÍA, Jaime (1997), "Técnicas de Registro", en *Realización de los géneros televisivos*, Síntesis, Madrid, pp. 59-97.

OROZCO, Martha y TAIBO, Carlos (2014) - Manual básico de la Producción para Cine, Universidad Nacional Autónoma de México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: Instituto Mexicano de Cinematografía, Centro de Capacitación Cinematográfica, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.

La televisión, estructura, géneros y programación (2008) Departamento TIC del GRIFT, <https://tiscar.wikispaces.com/file/view/4.2television.pdf>

Bibliografía Complementaria:

PINEL, Vincent (2004) *El montaje el espacio y el tiempo del filme*, Grupo Planeta (GBS), pág. 11-25

Unidad 4: Narrativa audiovisual. Géneros y formatos La estructura narrativa audiovisual. El guión. La idea argumental. El conflicto. Tipos de conflicto. RECURSO PERIODÍSTICO: LA ENTREVISTA.

Bibliografía:

GONZALEZ, NESTOR DANIEL (2015) Carpeta de trabajo "Géneros televisivos" UNQ.

HALPERIN, JORGE (2008) *La Entrevista Periodística*, Cap.1, 2, 3, 9 y 11 .

BARROSO GARCÍA, Jaime (1997), "Géneros y televisión", en *Realización de los géneros televisivos*, Síntesis, Madrid, pp. 189-201.

BORDWELL, DAVID (1996) "Teorías miméticas de la narración" y "Teorías diegética de la narración" en *La Narración en el cine de Ficción*. 3-27

Bibliografía complementaria:

BARROSO GARCÍA, Jaime (1997), "Ficción", en *Realización de los géneros televisivos*, Síntesis, Madrid, pp. 245-249.

BARROSO GARCÍA, Jaime (1997), "Educativos", en *Realización de los géneros televisivos*, Síntesis, Madrid, pp. 498-503.

BARROSO GARCÍA, Jaime (1997), "Divulgativos y Documentales", en *Realización de los géneros televisivos*, Síntesis, Madrid, pp. 504-525

SEGER, Linda (1995) *Como convertir un buen guion en un guion excelente* - Capitulo 1 Ediciones RIAL, Madrid

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según **Resolución (CS): 201/18. Capítulo II: Acreditación y Evaluación**
<http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf>

La evaluación será continua, se tendrá en cuenta el proceso que desarrolle el estudiante durante la cursada, intervención, propuestas de trabajo, creación y compromiso con los trabajos.

Para dicha evaluación se tendrá en cuenta, el cumplimiento del 75% de asistencia a los encuentros aúlicos, el trabajo y compromiso asumidos en los distintos trabajos solicitados, individuales como grupales, su entrega en tiempo y forma. La participación crítica en el momento de análisis y evaluación de las producciones propuestas.

La materia propone distintos trabajos a desarrollar que podrán variar de acuerdo a las necesidades que el grupo o las circunstancias lo determinen.

Los trabajos individuales constarán en producciones escritas: ensayo y análisis de una producción audiovisual, que permitirá visualizar la comprensión que de las lecturas se hiciese; responder guías de lecturas a modo de cuestionario y producciones audiovisuales de 1 minuto.

Los trabajos grupales se desarrollarán en su mayoría durante el tiempo de la cursada. Registro en exteriores, según diferentes propuestas. Registro en piso. Y los trabajos de producción y realización para salir en vivo desde estudio.

Se considerarán como Parcial las tres/ cuatro salidas al aire que tendrán diferente duración (10, 20 y 30 minutos y 1 hora) y distintas consignas a resolver en cada una. Los cuatro trabajos deberán ser aprobados. De no asistir se deberá recuperar con un trabajo a determinar.

Los otros trabajos serán considerados como actividades prácticas y serán parte de la evaluación continua mencionada.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

GONZALEZ, NESTOR DANIEL (2015) Carpeta de trabajo “Los medios audiovisuales” UNQ.

GONZALEZ, NESTOR DANIEL (2015) Carpeta de trabajo “Lenguaje audiovisual” UNQ.

BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin (1979-1995 español) Parte III: El estilo cinematográfico, en *El arte cinematográfico*, Paidós, pág. 145-188

SANCHEZ, Rafael (2006) Punto de Partida: el movimiento en *Montaje cinematográfico. Arte de movimiento*, La crujía, Bs As, pág. 55 -63

MARTIN, Marcel (2002) *El lenguaje del cine*, 12. El espacio (208) 13. El Tiempo Las distintas estructuras temporales del relato (226); Pasado y futuro (243). 208-251

SIETY, Emmanuel (2004) *El plano en el origen del cine*, Grupo Planeta (GBS) pág. 1-48

BARROSO GARCÍA, Jaime (1997), “Introducción”, en *Realización de los géneros televisivos*, Síntesis, Madrid, pp. 17-21.

AVILA, LUCIANO (2017) “Como se compone en cine” en *Revista 24 planos on line*:<https://revista24cuadros.com/2017/11/16/principios-de-la-composicion-visual-aplicados-al-cine/>

RUSO, Eduardo (2008) “Historias”, *El cine Clásico. Itinerarios, variaciones y replanteos de una idea*. Manantiales, Bs. As, pp.17-54

BURCH, NOEL (1970) “Elementos de base. Como se articula el espacio- tiempo”, en *Praxis del cine*.

AUMONT, J; BERGALA, M Y VERNET, M (1980) “El filme como representación visual y sonora”, *Estética del cine*, 19-52.

CHION, MICHEL (1993), “Introducción a un análisis audiovisual”, en *La audiovisión*, Paidós, Barcelona, pp173- 197

CHION, MICHEL (1993) “La escena audiovisual” cap. 4 en *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*.

GAUDREAULT, André y JOST, Francois (1995) “Cap. 4 El espacio del relato cinematográfico” en *El Relato*

<i>Cinematográfico.</i> AUMONT, Jaques y MARIE, Michel (1990) “Cap. 4 El Análisis del Film como relato” en <i>Análisis de un film</i> BARROSO GARCÍA, Jaime (1997), “Técnicas de Registro”, en <i>Realización de los géneros televisivos</i>, Síntesis, Madrid, pp. 59-97. OROZCO, Martha y TAIBO, Carlos (2014) - Manual básico de la Producción para Cine, Universidad Nacional Autónoma de México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: Instituto Mexicano de Cinematografía, Centro de Capacitación Cinematográfica, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. <i>La televisión, estructura, géneros y programación (2008)</i> Departamento TIC del GRIFT, https://tiscar.wikispaces.com/file/view/4.2television.pdf PINEL, Vincent (2004) <i>El montaje el espacio y el tiempo del filme</i>, Grupo Planeta (GBS), pág. 11-25	
BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:	
Bibliografía Complementaria: Beauvais, Daniel “<i>Producir en video</i>”. Edición Video Tiers-Monde. Montreal. 1989. Bordwell, David; Thompson, Kristin “<i>El arte cinematográfico: una introducción</i>”. Ediciones Paidós. Barcelona. 1995. Burch, Noel “<i>Praxis del cine</i>”. Editorial Fundamentos. Madrid. 1983. Gubern, Román “<i>La mirada opulenta</i>”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1987. Martínez Abadía, José “<i>Introducción a la tecnología audiovisual</i>”. Ediciones Paidós. Barcelona. 1988. Russo, Eduardo “<i>Diccionario de cine</i>”. Ediciones Paidós. Buenos Aires. 1998. Vilches, Lorenzo “<i>La lectura de la imagen</i>”. Ediciones Paidós. Barcelona. 1983	
Firma y Aclaración: Director de carrera	 ILEANA MATIASICH Firma y Aclaración: Docente