

**Facultad de Información
y Comunicación**
Instituto de Comunicación

**UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA**
URUGUAY

Nombre del curso: <input type="text" value="Introducción al lenguaje audiovisual"/>		Año de elaboración del Programa: <input type="text" value="2017"/>
Nombre abreviado: <input type="text" value="ILA"/> (Será completado por Bedelía)	Código: <input type="text" value="O1109"/> (Será completado por Bedelía)	Estado: <input type="text" value="Validado"/>
Carrera: <input type="text" value="Licenciatura en Comunicación"/>	Ciclo: <input type="text" value="Profundización"/>	
Curso ofrecido como electiva para otros Servicios Universitarios: <input type="text" value="Sí"/> (Será completado por la Comisión de Carrera)	Común / Optativo: <input type="text" value="Optativo"/>	Créditos: <input type="text" value="9"/> (Será completado por la Comisión de Carrera)
Tipo Orientación: <input type="text" value="Seleccionar"/> Orientaciones Curriculares (Será completado por la Comisión de Carrera) <i>Cine, TV y Audiovisual - Optativa Sugerida</i>		
Módulo(s): (Será completado por la Comisión de Carrera)	☒ <i>Lenguajes y Medios</i> ☐ <i>Metodología</i> ☐ <i>Profesional-Integral</i> ☐ <i>Sociedad, Cultura y Políticas de Comunicación</i> ☐ <i>Teoría y Análisis de la Comunicación</i>	
Departamento o <input type="text" value="reals"/> <i>Audiovisual</i>	Semestre/s: ☐ 1ro: ☐ 2do: ☒ 3ro: ☐ 4to: ☐ 5to: ☐ 6to: ☐ 7mo: ☐ 8vo:	
Tipo de curso: <input type="text" value="Seleccionar"/> (Será completado por la Comisión de Carrera) Descargar Tipología de Cursos	Turno/s: ☐ <i>Matutino</i> : ☐ <i>Vespertino</i> : ☒ <i>Nocturno</i> :	
<input type="text" value="Docente/s responsable/s del curso"/>	<i>LUIS DUFUUR ÁLVARO SANTOS MARIA PAULA TERRA</i>	

A partir de aquí, la información deberá ser aportada por el/los docente/s responsable/s del curso

<input type="text" value="Docente/s encargado/s del curso"/> (pueden coincidir o no con el docente responsable)	<i>ÁLVARO SANTOS MARIA PAULA TERRA</i>	
<input type="text" value="Docente/s invitado/s al curso"/>		
Forma de evaluación: ☐ <i>Parciales (Individual)</i> ☐ <i>Parciales (Grupal)</i> ☐ <i>Trabajos Prácticos (Individual)</i> ☒ <i>Trabajos Prácticos (Grupal)</i> ☐ <i>Examen (Individual)</i> ☐ <i>Examen (Grupal)</i> ☐ <i>Trabajo de Pasaje de Curso (Individual)</i> ☒ <i>Trabajo de Pasaje de Curso (Grupal)</i> ☐ <i>Informe (Individual)</i> ☐ <i>Informe (Grupal)</i> ☐ <i>Monografía (Individual)</i> ☐ <i>Monografía (Grupal)</i> ☐ <i>Producto u Obra (Individual)</i> ☐ <i>Producto u Obra (Grupal)</i> ☒ <i>Control de Lectura (Individual)</i> ☐ <i>Control de Lectura (Grupal)</i>	Régimen de asistencia: <input type="text" value="Asistencia a prácticos"/>	Horas semanales de aula: <input type="text" value="3"/>
Descargar Normativa del Plan referida a este asunto	Horas semanales de trabajo estudiantil (estimadas): <input type="text" value="6"/>	
Modalidad de cursado: <input type="text" value="Presencial"/>	Créditos incrementales (en caso de corresponder): <input type="text" value="Sí"/>	

Explicite en forma más detallada la modalidad de evaluación elegida (sin límite)*:

El curso cuenta con tres instancias de evaluación obligatorias:

1- Ejercicio:

Ejercicio de carácter grupal que propone a los estudiantes la aplicación de categorías analíticas abordadas en el curso (encuadres, planos, ángulos de toma y movimientos de cámara) a una secuencia o escena de un filme.

2- Control de lectura:

Control de lectura de carácter individual y presencial dirigido a evaluar la lectura y comprensión de la bibliografía básica del curso.

3- Trabajo final:

Trabajo escrito de carácter grupal, que propone a los estudiantes la realización de un análisis del "lenguaje audiovisual" de un producto cinematográfico. Dicho análisis deberá fundarse en los "procedimientos expresivos de la escritura fílmica" formulados por Marcel Martin en "El lenguaje del cine" (1997).

La calificación final responde a una media ponderada de las notas obtenidas por el estudiante en las tres instancias de evaluación obligatorias:

1-Ejercicio, cuyo peso relativo en la nota final equivale a un 25% del total de la misma.

2-Control de lectura, cuyo peso relativo en la nota final equivale a un 35% del total de la misma.

3-Trabajo final, cuyo peso relativo en la nota final equivale a un 40% del total de la misma.

Breve resumen de la actividad curricular (máximo 500 caracteres)*: restan:138

El curso propone un acercamiento introductorio a los "lenguajes" y modelos organizacionales de la producción "audiovisual". Nuestros objetos de análisis y reflexión serán el "lenguaje cinematográfico" y sus estructuras de producción, en (y por) su carácter primigenio e inaugural de los medios y "lenguajes" basados en la reproducción de imágenes en movimiento.

Objetivos del curso (sin límite)*:

(generales y específicos)

Objetivos Generales:

1- Aportar al estudiante un conjunto de categorías analíticas pertinentes para la lectura crítica de los medios y productos audiovisuales.

2- Aportar al estudiante conocimientos al respecto de los modelos organizacionales más frecuentes en la producción audiovisual.

Objetivos específicos:

1- Reflexionar críticamente sobre la pantalla, en su carácter de ámbito de convergencia de los múltiples medios y "lenguajes audiovisuales".

2- Incorporar críticamente las nociones de "lenguaje audiovisual" y "lenguaje cinematográfico", su alcance y sus limitaciones a la hora de dar cuenta de los productos audiovisuales.

3- Reconocer e incorporar como herramientas analíticas, los procedimientos expresivos de la escritura fílmica y audiovisual formulados por Marcel Martin en "El lenguaje del cine" (1997).

4- Capacitar al estudiante en la aplicación de las categorías correspondientes a los procedimientos expresivos de la escritura fílmica formulados por Marcel Martin, como herramientas analíticas del "lenguaje" del cine y de otros productos audiovisuales.

5- Capacitar al estudiante para abordar críticamente los procedimientos expresivos de la escritura fílmica formulados por Marcel Martin, teniendo en cuenta su alcance y sus limitaciones a la hora de dar cuenta del "lenguaje" del cine y de otros medios y productos audiovisuales.

6- Adquirir conocimientos sobre los modelos organizacionales más frecuentes en la producción audiovisual.

7- Fomentar el visionado de cine por parte de los estudiantes.

8- Fomentar la lectura al respecto de las temáticas abordadas en el curso

Conocimientos previos recomendados (sin límite)*:

- Lectura y Visionado.
- Teoría de la Comunicación I.
- Lengua I.
- Discurso, Técnica y Comunicación.
- Consumo, Cultura y Comunicación.

Metodología de trabajo (sin límite)*:

(detallar actividades previstas con los/as estudiantes)

El curso articula componentes teóricos y aplicados. Por un lado propone explorar los marcos teóricos y metodológicos que permiten dar cuenta de los procedimientos expresivos de la escritura fílmica y por otro, confrontar estos marcos teórico y metodológicos con la realidad (los "filmes" y otros productos audiovisuales) para explorar el potencial y las limitaciones de la reflexión a la hora de describir casos concretos. El equipo docente abordará en clase la bibliografía y filmografía básica del curso, alentando la lectura, el visionado, la reflexión y la participación crítica de los estudiantes, tanto en las clases, como en las instancias de evaluación grupales e individuales.

Contenidos del curso (sin límite)*:

Módulo 1: "Medios, pantallas y otros lugares comunes"

Fundado en las reflexiones de Lisa Block de Behar y Stanley Cavell, el módulo propone un abordaje introductorio a una ontología de la pantalla y los medios audiovisuales.

1.1- "Las pantallas, un lugar común": Aproximaciones teóricas a la pantalla, lugar común de múltiples medios y mediaciones.

1.2- Los medios-instrumentos audiovisuales: Aproximación ontológica al cine y los medios audiovisuales.

Módulo 2: Arte, cine, lenguaje y realidad.

Fundado en las reflexiones de Borges, Bazan, Mitri, Metz, Pasolini, Cavell y Deleuze, el módulo propone abordar las relaciones cine-arte, cine-lenguaje y cine-realidad.

2.1- Arte y cine: Aproximaciones teóricas y poéticas a la ontología del arte y el cine.

2.2- Cine y lenguaje: Aproximación crítica a las nociones de "lenguaje cinematográfico y audiovisual".

2.3- Cine-realidad: Crítica de la noción de lenguaje cinematográfico.

Módulo 3: "El Lenguaje del Cine".

Fundado en "El lenguaje del cine" de Marcel Martin, el módulo propone abordar los procedimientos expresivos de la escritura fílmica formulados por el autor.

3.1- Limitaciones de la noción de lenguaje cinematográfico.

3.2- Las características fundamentales de la imagen cinematográfica.

3.3- La función creadora de la cámara: encuadres, planos, ángulos de toma y movimientos de cámara.

3.4- Los elementos fílmicos no específicos: la Iluminación, el vestuario, los decorados, el color y el desempeño actoral.

3.5- Las elipsis: elipsis de estructura y de contenido.

3.6- Enlaces y transiciones: enlaces de orden plástico y psicológico.

3.7- Metáforas y símbolos.

3.8- Los fenómenos sonoros: los ruidos, la música y el punto de escucha.

3.9- El cine arte del montaje: el montaje rítmico, ideológico y narrativo.

3.10- La profundidad de campo.

3.11- Los diálogos.

3.12- Los procedimientos narrativos secundarios.

3.13- El espacio y el tiempo cinematográficos.

Módulo 4: Los modelos organizacionales de la producción audiovisual:

4.1- Introducción a los modelos organizacionales de la producción "audiovisual": El equipo técnico, la división del trabajo, las áreas, sus roles y responsabilidades en el marco de la producción audiovisual.

4.2- Introducción a las etapas de producción y desarrollo de un proyecto audiovisual: Desarrollo, preproducción, rodaje, postproducción y exhibición.

Bibliografía o filmografía básica*:

(máximo 15 entradas)

Bibliografía obligatoria:**Módulo 1:**

- 1.1 -Block de Behar, L. (2009). *Medios, pantallas y otros lugares comunes. Sobre los cambios e intercambios verbales y visuales en tiempos mediáticos*. Buenos Aires: Katz. (capítulo XII)
- 1.2 -Casetti, F. (1994). *Teorías del cine, 1945-1990*. (capítulo XVI)

Módulo 2:

- 2.1- Borges, J. L. (2001). *Arte poética*. Barcelona: Crítica, 37-59.
- 2.1- Gadamer, H. G. (1992). *Verdad y método II*, trad. Manuel Olasagasti. (Pág. 51-52)
- 2.2- Casetti, F. (1994). *Teorías del cine, 1945-1990*. (Capítulos: IV, IX)
- 2.3- Casetti, F. (1994). *Teorías del cine, 1945-1990*. (Capítulo XVI)

Módulo 3:

- 3.1 al 3.13 - Martin, M. (1990). *El lenguaje del cine*. Gedisa.
- 3.3 -Barroso,J. (2008). *Realización Audiovisual. Síntesis*. (Capítulo IX)
- 3.4 - Barroso,J. (2008). *Realización Audiovisual. Síntesis*. (Capítulo VI, VII)

Módulo 4:

- Barroso,J. (2008). *Realización Audiovisual. Síntesis*. (Capítulo IV, V)

Filmografía obligatoria:

- Baignade En Mer* (1895). Lumière.
- Vige a través de lo imposible* (*Voyage à Travers l'Impossible*, 1904). Georges Méliès.
- Grandma's Reading Glass* (1900). George Albert Smith.
- Asalto y robo al tren* (*The Great Train Robbery*, 1903). Edwin S. Porter.
- La huelga* (*Strike*, 1925). Sergei M. Eisenstein.
- La diligencia* (*Stagecoach*, 1925). John Ford.
- El ladrón de bicicletas* (*Ladri di biciclette*, 1948). Vittorio De Sica.
- Psicosis* (*Psycho*, 1960). Alfred Hitchcock.
- Banda aparte* (*Bande à part*, 1964). Jean-Luc Godard.
- Me gustan los estudiantes* (1968). Mario Handler.
- El padrino* (*The Godfather*, 1972). Francis Ford Coppola.
- *Ran* (1985). Akira Kurosawa.
- Pulp Fiction* (1994). Quentin Tarantino.
- Una historia verdadera* (*The Straight Story*, 1999). David Lynch.
- Un oso rojo* (2002). Adrián Caetano.
- Aparte* (2002) Mario Handler.
- Oldboy* (2003) Park Chan-wook.
- La muerte del Sr. Lazarescu* (*Moartea domnului Lazarescu*, 2005).Cristi Puiu.

Bibliografía o filmografía recomendada (sin límite)*:

- Königsberg, I. (2004). *Diccionario técnico Akal de cine (Vol. 3). Ediciones Akal.*
- Stam, R. (2001). *Teorías del cine: una introducción.*
- Bazin, A. (2006). *¿ Qué es el cine?. Rialp.*
- Mitry, J., & More, R. P. (1978). *Estética y psicología del cine.*
- Mitry, J. (1974). *Historia del cine experimental.*
- Metz, C. (1972). *El cine: ¿lengua o lenguaje?. La semiología.*
- Truffaut, F., & Scott, H. (1998). *El cine según Hitchcock. Alianza editorial.*
- Balázs, B. (2000). *El hombre visible, o la cultura del cine. El cuenco de plata.*
- Cavell, S. (1979). *The world viewed: Reflections on the ontology of film. Harvard University Press.*
- Deleuze, G. (1984). *La imagen-movimiento. Paidós.*
- Deleuze, G. (1987). *La imagen-tiempo. Paidós.*
- Barroso, J. (2008). *Realización Audiovisual. Síntesis*
- Gentile, Díaz, Ferrari. (2008) *Escenografía Cinematográfica. La crujía (capítulo II, III, IV)*
- Sanchez Noriega, J.L. (2006). *Historia del Cine / Teorías y lenguajes (capítulo "Elementos del lenguaje audiovisual")*
- Polverino, L (2012) *Manual del Director de Cine*

