

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN ESCÉNICA

PROFESORA: EDI LICCIOLI

CURSO ACADÉMICO: 2018-2019

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA

ASIGNATURA: INICIACIÓN AL LENGUAJE AUDIOVISUAL

Asignatura	<p>Análisis de la escenificación en el espectáculo audiovisual. Iniciación al lenguaje y a la narrativa audiovisual, con especial hincapié en los caracteres fundamentales de la imagen, antropológicos e iconográficos. Aspectos morfológicos: elementos visuales (incluidos los de procedencia no específica: maquillaje, vestuario, escenografía, referentes pictóricos) y sonoros, con sus respectivas funciones básicas. Aspectos sintácticos: planos, campos, ángulos, profundidad de campo, distancia focal, composición del encuadre; movimientos de la cámara; iluminación, colores, intensidad de sonido; ritmo, continuidad, puntuación; trucos y efectos infográficos. Aspectos semánticos: recursos visuales y lingüísticos; estilísticos y didácticos. Características de los principales formatos audiovisuales: publicidad, videoclip, videojuego, documental, series televisivas, corto y largometraje, espectáculo <i>multi</i> y <i>transmedial</i>. Fases del proceso creativo audiovisual: ideación y guión; planificación y realización; posproducción. El montaje como escritura definitiva de la narrativa audiovisual.</p>
Materia (R.D. 630/2010)	<p>Escenificación. Principios generales de la escenificación. Análisis de la escenificación en las diversas formas espectaculares (incluido el espectáculo audiovisual). Análisis de la situación, del personaje y de la escena. Conocimiento de los principios estéticos, éticos y humanísticos de diversos métodos y escuelas de escenificación: tradiciones, tendencias y creadores. Creación y análisis del texto espectacular.</p>
ECTS	3
Curso y cuatrimestre/s	3º curso 1º cuatrimestre
Tipología	Teórico - práctica
Categoría	Obligatoria de especialidad
Presencialidad	3 horas semanales
Requisitos previos	Los necesarios que permiten que el alumno promocione a 3º curso de la especialidad.

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15	1, 3, 4, 5	3, 4, 5
Específicas de la asignatura (C.E.A)		
1. Comprender los caracteres fundamentales de la imagen fija y en movimiento: función antropológica, estructuración de la imaginación en paradigmas representativos y elaboración de códigos icónicos e iconográficos.		
2. Estudiar los aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos del lenguaje audiovisual.		
3. Identificar y distinguir las características de los principales formatos y géneros audiovisuales ficcionales.		
4. Especificar las diversas fases del proceso creativo audiovisual y de las sucesivas fases de realización de un producto audiovisual.		
5. Examinar las principales leyes del montaje fílmico y reconocer en la fase de edición la operación de escritura definitiva de la narrativa audiovisual.		
6. Investigar a partir de los contenidos de la asignatura para realizar análisis de espectáculos audiovisuales e impulsar la creatividad audiovisual.		
7. Fomentar la participación en los debates y ejercicios de una manera rigurosa y responsable, con una actitud analítica y crítica, siempre tolerante y mostrando al mismo tiempo habilidades comunicativas y de relación.		
8. Analizar, aplicando una metodología interdisciplinaria e integradora, el espectáculo audiovisual destacando en él los principios lingüísticos, estéticos, estilísticos, éticos, sociológicos y humanísticos más característicos.		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

TEMA 1. En el principio fue la imagen

- 1.1. Concepto y definiciones de la imagen.
- 1.2. Caracteres fundamentales de la imagen: función antropológica (antropología de la imagen), estructuración de la imaginación en paradigmas representativos (antropología de lo imaginario) y elaboración de modalidades de “modelización” icónica de la realidad.
- 1.3. Psicología de la percepción visual.

TEMA 2. La imagen fija

- 2.1. Lectura de imágenes fijas: objetiva y subjetiva.
- 2.2. Los elementos formales de la imagen: tamaño y formato, grado de figuración, grado de iconocidad, grado de complejidad y grado de normalización (estandarización y estereotipación).
- 2.3. Los signos básicos de la imagen: punto, línea y formas.
- 2.4. La luz.
- 2.5. El color y su simbolismo.
- 2.6. El encuadre y la escala: los planos y su función. La angulación y su significado. La óptica: los efectos de los principales objetivos.
- 2.7. Principios de composición de la imagen: claridad-simplicidad, armonía-contraste, equilibrio-desequilibrio, centro de interés, pesos y directrices visuales.

- 2.8. El tiempo interno y la dimensión histórica de la imagen.
- 2.9. Textualidad e intertextualidad de la imagen.
- 2.10. La retórica de la imagen.
- 2.11. La lectura subjetiva de la imagen: el impacto sobre el espectador. El contexto comunicativo. Prácticas de lectura (análisis) de imágenes fijas.
- 2.12. La imagen sonora.

TEMA 3. El lenguaje audiovisual

- 3.1. Relaciones genealógicas entre lenguaje visual estático de las imágenes pictóricas y fotográficas y lenguaje audiovisual dinámico: de la imagen fija aislada (pintura y fotografía) a la imagen secuencial fija (tipo cómic) a las audio-imágenes en movimiento (cine, videoclip, videojuegos, etc.).
- 3.2. La ilusión del movimiento.
- 3.3. El espacio y el tiempo como elementos diferenciales de las imágenes en movimiento.
- 3.4. Características generales del lenguaje audiovisual: fragmentación de la realidad y recepción multisensorial (vista y oído); síntesis lingüística y movilización de sensibilidad y emociones.
- 3.5. Comunicación y cultura audiovisual.

TEMA 4. Morfosintaxis del lenguaje audiovisual

- 4.1. Elementos morfológicos visuales específicos: planos (descriptivos, narrativos, expresivos), ángulos, composición, profundidad de campo, distancia focal, iluminación, colores.
- 4.2. Elementos visuales no específicos, derivados de referentes pictóricos y de la herencia teatral: maquillaje, vestuario, atrezzo, escenografía.
- 4.3. Elementos sonoros: música, efectos e intensidad de sonido, palabras, silencio.
- 4.4. Funciones básicas de los elementos morfológicos: informativa, testimonial, formativa; recreativa y expresiva; sugestiva (publicidad) y retórica (propaganda).
- 4.5. Aspectos sintácticos del lenguaje audiovisual: ritmo, continuidad, signos de puntuación (corte, encadenado, cortinillas, fundidos, etc.).
- 4.6. Morfosintaxis: movimientos de la cámara (físicos y ópticos); trucos (de cámara, de decorado y de laboratorio) y efectos especiales digitales.

TEMA 5. Semántica del lenguaje audiovisual

- 5.1. Aspectos semánticos, en su significado denotativo y connotativo: recursos visuales y lingüísticos (elipsis, metonimia, metáfora, hipérbole, hipérbaton, símbolo, aliteración, etc.); recursos estilísticos y recursos didácticos.
- 5.2. Prácticas de lectura (análisis) de imágenes secuenciales en movimiento.

TEMA 6. Formatos y géneros audiovisuales

- 6.1. Características de los principales formatos audiovisuales ficcionales: publicidad, videoclip, videojuego, docudrama, series y miniseries, *TV-movie*, corto, medio y largometraje.
- 6.2. Los principales géneros audiovisuales ficcionales: realistas (docudrama, *docuserie* o *docusoap*, drama, melodrama y tragedia), fantásticos (cuento, ciencia-ficción, terror), catastrófico, comedia, romántico, teatral, cine negro, *thriller*, *western*, histórico, bélico, musical, animación y nuevos mestizajes.

TEMA 7. El proceso creativo

- 7.1. Esquema de las fases principales del proceso creativo audiovisual.
- 7.2. Fases previas al rodaje: ideación, sinopsis, tratamiento, escaleta de guión, guión literario, guión técnico y *storyboard*.
- 7.3. Fases de realización: dirección de la planificación de rodaje, elección de la dirección artística (escenografía, atrezzo, vestuario, maquillaje, etc.), dirección de los actores, organización de la producción. Puesta en escena y puesta en imagen.
- 7.4. La labor del director en todas las fases del proceso creativo y su rol en el equipo de rodaje.
- 7.5. Fase de postproducción (edición): el montaje como *escritura* definitiva de la narrativa audiovisual, como operación en la que se integran todos los aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos para dotar de sentido al discurso audiovisual.
- 7.6. Principios y leyes del montaje.

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DOCENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	(C.E.A)
AT. Lecciones magistrales. Presentación de temas, conceptos y procedimientos.	Método expositivo para transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos.	{1, 2, 3, 4, 5}
AP. Lectura individual para su exposición en clase.	Práctica mediante ejercicios: lecturas individuales de imágenes fijas y análisis de imágenes secuenciales en movimiento (audiovisuales).	{6, 7}
AP. Análisis y comentario de texto o materiales audiovisuales.	Aprendizaje basado en resolución de actividades: análisis práctico individual de un espectáculo audiovisual (o fragmento de él).	{6, 8}
AE. Evaluación formativa.	Evaluación continua y final. Autoevaluación.	{1 a 8}

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
Prueba de respuesta larga, de desarrollo. La presentación de los conocimientos aprendidos y verificación de las competencias adquiridas se evaluarán mediante una prueba escrita (examen) al final del cuatrimestre. Dicho examen durará 4 horas e incluirá ejercicios de lectura (análisis) de imágenes fijas y de imágenes secuenciales en movimiento pertenecientes a cualquier género o formato audiovisual.	65

Realización de trabajos y proyectos. Cada alumno/a realizará al menos un trabajo de análisis de un espectáculo audiovisual (o fragmento de él) libremente elegido, de cualquier formato y género, aplicando una metodología interdisciplinaria e integradora, para destacar los principios lingüísticos, estéticos, estilísticos, éticos, sociológicos y humanísticos que lo caracterizan. La presentación escrita deberá tener una extensión de entre 15 y 30 folios (redactada según la guía elaborada por el Departamento de Dirección Escénica), y podrá incluir capturas de fotogramas y estudios de detalles de imágenes. Se podrá presentar este trabajo también en formato infográfico, utilizando programas tipo Powerpoint, Prezi, etc.	20
Técnicas de observación (registro, lista de control de tareas). La asistencia a clase ha de ser continua, activa y generadora de conocimiento, participando cada alumno/a en las prácticas de análisis de imágenes fijas, imágenes secuenciales en movimiento, espectáculos audiovisuales (o fragmentos de ellos), debates y puestas en común, mostrando en todo momento una actitud analítica, crítica y autocrítica, tolerante y comunicativa.	15
TOTAL (%)	100%

4.2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación publicados en la Resolución de 25 de julio de 2013 son los siguientes:

- Reconocer y describir los caracteres fundamentales de la imagen: función antropológica, estructuración de la imaginación en paradigmas representativos y elaboración de códigos icónicos e iconográficos.
- Conocer las relaciones genealógicas entre lenguaje visual y lenguaje audiovisual, hasta la más reciente implantación de un lenguaje *multimedial, transmedial y mediatúrgico*.
- Conocer y describir los aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos del lenguaje audiovisual.
- Reconocer y aplicar las diversas fases del proceso creativo audiovisual y de las sucesivas fases de realización.
- Valorar el montaje como escritura definitiva de la narrativa audiovisual.
- Reconocer y comparar las características de los principales formatos audiovisuales.
- Participar en los debates y ejercicios de una manera rigurosa y responsable, con una actitud analítica y crítica, siempre tolerante y mostrando al mismo tiempo habilidades comunicativas y de relación.

Para identificar los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una evaluación positiva al final del curso, los criterios de evaluación quedan desglosados y matizados de la siguiente forma:

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	COMPETENCIAS
1	Indicar y describir los caracteres fundamentales de la imagen: función antropológica, estructuración de la imaginación en paradigmas representativos y elaboración de códigos icónicos e iconográficos.	CT: 1, 2, 4, 8 CG: 1 CE: 5 CA: 1
2	Reconocer y definir los aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos del lenguaje audiovisual.	CT: 1, 2, 4, 8 CG: 1

		CE: 5 CA: 2
3	Señalar y comparar las características de los principales formatos y géneros audiovisuales ficcionales.	CT: 1, 2, 4, 8 CG: 1 CE: 5 CA: 3
4	Diferenciar y especificar, para su sucesiva aplicación práctica, las diversas fases progresivas del proceso creativo audiovisual y de realización de un espectáculo audiovisual.	CT: 1, 3 CG: 1, 5 CE: 3 CA: 4
5	Formular correctamente las principales leyes del montaje (edición), valorándolo en su función de escritura definitiva de la narrativa audiovisual.	CT: 1, 2, 4, 8 CG: 1 CE: 5 CA: 5
6	Investigar, recopilando y sintetizando información significativa, para realizar análisis de espectáculos audiovisuales, así como descubrir y potenciar la creatividad audiovisual con vistas a futuros proyectos personales.	CT: 2, 14 CG: 1, 5 CE: 4, 5 CA: 6
7	Participar en los debates y ejercicios de una manera rigurosa y responsable, con una actitud analítica, reflexiva y autocrítica, siempre tolerante y mostrando al mismo tiempo habilidades comunicativas y de relación.	CT: 2, 4, 6, 7, 8 CG: 1, 3, 4, 5 CE: 4, 5 CA: 7
8	Elaborar, aplicando una metodología interdisciplinaria e integradora, un análisis de un espectáculo audiovisual libremente elegido destacando en él al menos los principios lingüísticos, estéticos, estilísticos, éticos, sociológicos y humanísticos más característicos.	CT: 2, 4, 8, 14, 15 CG: 1, 4, 5 CE: 4, 5 CA: 8

4.3. Criterios de calificación

- La nota final será el resultado de obtener la media de cada apartado del procedimiento de evaluación, que se calificará de 0 a 10, según los porcentajes de calificación establecidos en la tabla 4.1.
- Para superar la asignatura es necesaria una puntuación final igual o superior a 5 puntos, siendo necesaria la realización de todos los trabajos. En ningún caso se podrá hacer media aritmética en ejercicios o trabajos con una nota inferior a 4 puntos.
- Al ser continua, formativa, participativa, progresiva y generadora de conocimiento, la evaluación sólo es plenamente posible si el/la alumno/a asiste con regularidad a clase.
- El Departamento de Dirección Escénica establece que la falta de asistencia continuada en las asignaturas de tipo teórico del 20% del total cuatrimestral, supondrá para la profesora la falta de elementos de juicio de observación directa. En este supuesto, el/la alumno/a deberá ser evaluado/a en el examen final sobre todo el contenido del temario.
- Con aquellos/as alumnos/as cuya asistencia sea continua y participativa, la profesora tendrá los elementos de juicio de observación directa necesarios para determinar si el/la estudiante ha alcanzado las competencias. En este supuesto,

se le aplicará la media aritmética final y, si su calificación es igual o superior a 9, podrá optar a la mención *Matrícula de honor*.

- Primera convocatoria: los/as alumnos/as que, habiendo asistido regularmente a clase y cumplido con todos los requisitos del sistema de evaluación, sean evaluado al final del primer semestre, se registrarán por el sistema anteriormente establecido.
- Aquellos/as alumnos/as de los que la profesora no disponga de los elementos de juicio necesarios para una observación directa tendrán que sostener un único examen de 4 horas en total, en el que se tendrá en cuenta toda la materia de la programación. Dicho examen constará de las siguientes partes:
 - 1) Una parte teórica con 5 preguntas referidas a los contenidos conceptuales del temario. Duración 1 hora. Supone el 15% de la calificación final.
 - 2) Una parte práctica en la que el/la alumno/a tendrá que realizar el análisis de una imagen fija aislada y de imágenes secuenciales en movimiento pertenecientes a un fragmento de espectáculo audiovisual (secuencia o escena) de cualquier género o formato. Duración 3 horas. Supone el 65% de la calificación final.
 - 3) Entrega de un trabajo de análisis de un espectáculo audiovisual (o fragmento de él), siguiendo las indicaciones que se especifican en la tabla 4.1. de la guía didáctica. Supone el otro 20% de la calificación. Dicho trabajo deberá entregarse a la profesora al menos una semana antes de la fecha establecida para el examen.
- Tanto las dos partes del examen (teórica y práctica) como el trabajo de análisis se evaluarán con calificaciones de 0 a 10. En ningún caso se podrá hacer media aritmética en ejercicios o trabajos con una nota inferior a 4 puntos.
- Segunda convocatoria: se registrará por el sistema establecido en el apartado anterior de evaluación final y se desarrollará en fecha y hora indicadas en el calendario elaborado por Jefatura de Estudios. A los/as alumnos/as que hayan asistido a clase de forma continuada y participativa se les guardará la nota de los ejercicios aprobados en la primera convocatoria.]

5. BIBLIOGRAFÍA

Se indicarán sólo los textos básicos de carácter general, dado que, al empezar el curso, se facilitará al alumnado una bibliografía más detallada y extensa. El Departamento de Dirección Escénica ha decidido adoptar en todos sus documentos la norma UNE-ISO 690.

ACASO, María. *El lenguaje visual*. Barcelona: Paidós, 2011.

APARICI, Roberto y GARCÍA-MATILLA, Agustín. *Lecturas de imágenes en la era digital*. Madrid: Ed. La Torre, 2008.
La imagen. Análisis y representación de la realidad. Barcelona: Gedisa, 2009.

AUMONT, Jacques. *La imagen*. Barcelona: Paidós, 1992.

- AUMONT, Jacques y MARIE, Michel. *Análisis del film*. Barcelona: Paidós, 2002.
- BARNWELL, Jane. *Fundamentos de creación cinematográfica*. Barcelona: Parramón, 2009.
- BARTHES, Roland. *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Barcelona, Paidós, 2004.
- BELTING, Hans. *Antropología de la imagen*. Buenos Aires-Madrid: Katz, 2007.
- BRISSET MARTÍN, E. Demetrio. *Análisis fílmico y audiovisual*. Barcelona: Editorial UOC (Universitat Oberta de Catalunya), 2011.
- EDGAR-HUNT, Robert, MARLAND, John y RAWLE, Steven. *Bases del Cine 04. El lenguaje cinematográfico*. Barcelona: Parramón, 2011.
- FERNÁNDEZ DíEZ, Federico y MARTÍNEZ ABADÍA, José. *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Barcelona: Paidós, 1999.
- GARDIES, René (comp.) *Comprender el cine y las imágenes*. Buenos Aires: La Marca, 2014.
- GROUPE μ. *Tratado del signo visual. Para una retórica de la imagen*, Madrid: Cátedra, 2011.
- KATZ, Steven D. *Plano a plano: de la idea a la pantalla*. Madrid: Plot Ediciones, 2000.
- MAGNY, Joel. *Vocabularios del cine. Palabras para leer el cine. Palabras para hacer cine. Palabras para amar el cine*. Barcelona: Paidós, 2005.
- MARIMÓN, Joan. *El montaje cinematográfico. Del guion a la pantalla*. Barcelona: UBe (Universitat de Barcelona)-ESCAC, 2014.
- PAVIS, Patrice. *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*. Barcelona: Paidós, 2000.
- SALKELD, Richard. *Cómo leer una fotografía*. Barcelona: Gustavo Gili, 2014.
- SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. *Diccionario temático del cine*. Madrid: Cátedra, 2004.
Historia del cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Madrid, Alianza, 2006.
- SORLIN, Pierre. *Estéticas del audiovisual*. Buenos Aires: La Marca, 2010.
- STRAUSS, Frédéric y HUET, Anne. *Hacer una película*. Barcelona: Paidós, 2007.
- VV.AA. *El montaje del director. Como hacer una película con 5 libros*. Barcelona: Paidós, 2010.