

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN ESCÉNICA

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA

ASIGNATURA: INICIACIÓN AL LENGUAJE AUDIOVISUAL

<p>Asignatura</p>	<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 guion; planificación y realización; posproducción. El montaje como escritura definitiva de la narrativa audiovisual.]</p>
<p>Materia (R.D. 630/2010)</p>	<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>
<p>ECTS</p>	<p>[3]</p>
<p>Curso y cuatrimestre/s</p>	<p>3º curso 1º cuatrimestre</p>
<p>Tipología</p>	<p>[Teórico - práctica]</p>
<p>Categoría</p>	<p>[Obligatoria de especialidad]</p>
<p>Presencialidad</p>	<p>[3 horas semanales]</p>
<p>Requisitos previos</p>	<p>[Los necesarios que permiten que el alumno promocione a 3º curso de la especialidad.]</p>

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 y los conceptos básicos tanto de lenguaje como de narrativa audiovisual.		
2. Estudiar los aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos del lenguaje audiovisual.		
3. Identificar y distinguir las características y funciones de los principales formatos y géneros de la narrativa audiovisual.		
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. Aplicar los fundamentos del lenguaje audiovisual en el análisis de espectáculos audiovisuales (<i>découpage</i>) y en la elaboración de planificaciones originales (puesta en imagen) de escenas o breves secuencias.		

La asignatura de *Iniciación al lenguaje audiovisual* posee una naturaleza de fundamentación, por cuanto hace referencia a un conocimiento básico de los aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos propios de la narrativa audiovisual, así como de las principales fases del proceso creativo audiovisual, desde la concepción de la idea hasta el montaje definitivo (edición). De este modo, la asignatura se reconecta, por un lado, a los contenidos específicos de la asignatura de *Teorías del espectáculo y de la comunicación* (1º curso) y, por el otro, enlaza directamente con la asignatura de *Dirección de actores en el audiovisual* que ocupará el segundo cuatrimestre del 3º curso y en la que el alumnado podrá aplicar los conocimientos teóricos en sus primeras prácticas audiovisuales. Las competencias adquiridas en estas dos últimas asignaturas preparan al estudiante para las *Prácticas de realización audiovisual* (4º curso) en la que podrá integrar y aplicar los conocimientos teórico-prácticos en la realización completa de un cortometraje original de ficción cuyo guion habrá sido elaborado en la asignatura de *Prácticas de escritura dramática* (también del segundo cuatrimestre del 3º curso).

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

TEMA 1. La imagen

1.1. Concepto y naturaleza de la imagen.

1.2. Clasificación de las imágenes: grado de figuración, grado de iconocidad, grado de complejidad y grado de normalización (estandarización y estereotipación). Según su materialidad: imágenes mentales, visuales o naturales, creadas. Los tres tipos de modelización icónica de la realidad: representación, símbolo, signo.

- 1.3. Los elementos formales de la imagen: tamaño y formato. El encuadre y la escala: los planos y su función. La angulación y su significado. La óptica: los efectos de los principales objetivos.
- 1.4. Los signos básicos de la imagen: punto, línea y formas.
- 1.5. La luz. El color y su simbolismo.
- 1.6. Principios de composición de la imagen: claridad-simplicidad, armonía-contraste, equilibrio-desequilibrio, centro de interés, pesos y directrices visuales.
- 1.7. El tiempo interno y la dimensión histórica de la imagen.
- 1.8. Textualidad e intertextualidad de la imagen.
- 1.9. La retórica de la imagen.

TEMA 2. El lenguaje audiovisual

- 2.1. De la imagen fija (pintura y fotografía) y la imagen secuencial fija (tipo cómic) a las audio-imágenes en movimiento (cine, videoclip, videojuegos, etc.).
- 2.2. La ilusión del movimiento.
- 2.3. El espacio y el tiempo como elementos diferenciales de las imágenes en movimiento.
- 2.4. Características generales del lenguaje audiovisual: fragmentación de la realidad y recepción multisensorial (vista y oído); síntesis lingüística y movilización de sensibilidad y emociones.

TEMA 3. Morfosintaxis del lenguaje audiovisual

- 3.1. Elementos morfológicos visuales específicos: planos (descriptivos, narrativos, expresivos), ángulos, composición, profundidad de campo, distancia focal, iluminación, colores.
- 3.2. Elementos visuales no específicos, derivados de referentes pictóricos y de la herencia teatral: maquillaje, vestuario, utilería, escenografía.
- 3.3. Elementos sonoros: música, efectos e intensidad de sonido, palabras, silencio. Sonido directo y grabado.
- 3.4. Aspectos sintácticos del lenguaje audiovisual: ritmo, continuidad, signos de puntuación (corte, encadenamiento, fundido, barrido, cortinillas, etc.).
- 3.5. Morfosintaxis: movimientos de la cámara (externos o mecánicos e internos u ópticos); trucos (de cámara, de decorado y de laboratorio) y efectos especiales digitales.

TEMA 4. Narrativa audiovisual

- 4.1. Aspectos semánticos, en su significado denotativo y connotativo: recursos visuales, estilísticos y lingüísticos (retórica de la imagen).
- 4.2. Funciones narrativas del espacio audiovisual. Cuadro, campo, fuera de campo, fuera de cuadro. Continuidad visual: ejes de acción.
- 4.3. La función narrativa del sonido. Sonido diegético, extradiegético, síncrono y asíncrono. *Off-screen* (fuera de pantalla) y *Voice-over* (voz en off).
- 4.4. Principios y leyes del montaje (edición) audiovisual. La continuidad (*raccord*) de movimiento, de acción y de interpretación.
- 4.5. Características y funciones de los principales formatos y géneros de la narrativa audiovisual.
- 4.6. Prácticas de análisis de fragmentos de espectáculos audiovisuales (*découpage*) y de elaboración de una planificación original (puesta en imagen/guion técnico) a partir de una escena o breve secuencia de un guion literario o de un texto teatral.

TEMA 5. El proceso creativo audiovisual

- 5.1. La elección del formato y del género ficcional audiovisual.
- 5.2. Esquema de las fases principales del proceso creativo audiovisual.
- 5.3. Fases previas al rodaje: ideación, sinopsis, tratamiento, escaleta de guion, guion literario, guion técnico y *storyboard* (guion gráfico).
- 5.4. Fases de realización: dirección de la planificación de rodaje, elección de la dirección artística (escenografía, utilería, vestuario y maquillaje), dirección de los actores, organización de la producción. Puesta en escena, puesta en imagen y *blocking*.
- 5.5. La labor del director en todas las fases del proceso creativo y su rol en el equipo de rodaje.
- 5.6. 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 el discurso audiovisual.

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. Análisis y comentario de texto o materiales audiovisuales.	Práctica mediante ejercicios: análisis de fragmentos de espectáculos audiovisuales.	{6, 7, 8}
AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas de elaboración de planificaciones audiovisuales.	Aprendizaje basado en resolución de actividades: elaboración de una planificación original (puesta en imagen/guion técnico) a partir de una escena o breve secuencia de un guion literario o de un texto teatral.	{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	(%)
AE1. Exámenes: 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 3 horas y consistirá en el análisis de un fragmento de un espectáculo audiovisual de tipo narrativo.	50

AE2. Elaboración de trabajos: cada alumno/a realizará una planificación original (puesta en imagen/guion técnico) de una escena o una breve secuencia libremente elegida, a partir de un guion literario o de un texto teatral. Dicha escena o secuencia tiene que ser dialogada como máximo entre 3 actores, durar como mucho 3 minutos, y servirá como punto de partida para la realización del ejercicio práctico de la asignatura de Dirección de Actores en el Audiovisual, en el segundo cuatrimestre.	30
AE5. Ejecución de tareas prácticas: ejercicios prácticos, en el aula, de análisis de fragmentos de espectáculos audiovisuales y de planificación audiovisual.	10
AE6. Seguimiento del trabajo del estudiante: 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 espectáculos audiovisuales, de elaboración de planificaciones audiovisuales, debates y puestas en común, mostrando en todo momento una actitud analítica, crítica y autocrítica, tolerante y comunicativa.	10
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: tipos de modelización, grados, elementos formales, signos básicos, principios de composición y recursos semánticos.	CT: 1, 2, 4, 8 CG: 1 CE: 5 CA: 1
2	Reconocer y definir acertadamente 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 y funciones de los principales formatos y géneros de la narrativa audiovisual.	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), valorándolas 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 ejercicios prácticos.	CT: 2, 14 CG: 1, 5 CE: 4, 5 CA: 6, 8
7	Participar en los debates y ejercicios prácticos 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 una planificación original (puesta en imagen/guion técnico) de una escena o una breve secuencia libremente elegida, a partir de un guion literario o de un texto teatral, demostrando el adecuado manejo y la aplicación justificada de los aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos propios del lenguaje audiovisual.	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 actividad 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 cuatrimestre, se registrarán por el sistema anteriormente establecido.
- Aquellos/as alumnos/as de los que el profesor no disponga de los elementos de juicio necesarios para una observación directa tendrán que sostener un único examen de 3 horas en total, en el que se tendrá en cuenta toda la materia de la programación. Dicho examen constará de las siguientes partes:
  - 1) Entrega de un trabajo de planificación original (puesta en imagen/guion técnico) de una escena o una breve secuencia libremente elegida, a partir de un guion literario o de un texto teatral, con las especificaciones que se indican en el apartado 4.1. (AE2) de esta guía didáctica. Supone un 20% de la calificación. Dicho trabajo deberá entregarse al menos una semana antes de la fecha establecida para el examen, al cual el/la estudiante podrá acceder solo si supera esta primera tarea.
  - 2) Una parte teórica con 5 preguntas referidas a los contenidos del temario. Duración 1 hora. Supone el 20% de la calificación final.
  - 3) Una parte práctica en la que el/la alumno/a tendrá que realizar el análisis de un fragmento de un espectáculo audiovisual (secuencia o escena) de cualquier género narrativo audiovisual. Duración 2 horas. Supone el 60% de la calificación final.
- Tanto las dos partes del examen (teórica y práctica) como el trabajo personal 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.

5.1. Manuales, Diccionarios e Historia de las imágenes

COUSINS, Mark. *Historia del cine*. Barcelona: Blume, 2017.

Historia y arte de la mirada. Barcelona: Editorial Pasado y Presente, 2018.

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.

GÓMEZ-TARÍN, Francisco Javier y MARZAL FELICI, Javier (coords.). *Diccionario de conceptos y términos audiovisuales. Herramientas para el análisis fílmico*. Madrid: Cátedra, 2015.

GUBERN, Román. *Historia del cine*. Barcelona: Anagrama, 2016.

MAGNY, Joel. *Vocabularios del cine. Palabras para leer el cine. Palabras para hacer cine. Palabras para amar el cine*. Barcelona: Paidós, 2005.

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. *Diccionario temático del cine*. Madrid: Cátedra, 2004.
Historia del Cine: Teorías, estética, géneros. Madrid: Alianza, 2018.

5.2. Análisis del espectáculo audiovisual

AUMONT, Jacques y MARIE, Michel. *Análisis del film*. Barcelona: Paidós, 2002.

BRISSET MARTÍN, E. Demetrio. *Análisis fílmico y audiovisual*. Barcelona: Editorial UOC (Universitat Oberta de Catalunya), 2011.

CASETTI, Francesco y DI CHIO, Federico. *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós, 2007.

CHION, Michel. *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona: Paidós, 1993.

COSTA, Antonio. *Saber ver el cine*. Barcelona: Paidós, 1988.

GARDIES, René (comp.) *Comprender el cine y las imágenes*. Buenos Aires: La Marca, 2014.

PAVIS, Patrice. *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*. Barcelona: Paidós, 2000.

THOMSON, David. *Instrucciones para ver una película*. Barcelona: Editorial Pasado y Presente, 2015.

ZUNZUNEGUI, Santos. *La mirada cercana. Microanálisis fílmico*. Ed. rev. y ampl. Santander: Shangrila Ediciones, 2016.

5.3. Proceso creativo y narrativa audiovisual

BARNWELL, Jane. *Fundamentos de creación cinematográfica. Todos los conocimientos esenciales, artísticos y técnicos, necesarios para la creación de películas*. Barcelona: Parramón, 2009.

CANET, Fernando y PRÓSPER, José. *Narrativa audiovisual. Estrategias y recursos*. Madrid: Síntesis, 2009.

FELDMAN, Simon. *La composición de la imagen en movimiento*. Barcelona: Gedisa, 2013.

GÓMEZ-TARÍN, Francisco Javier. *Elementos de narrativa audiovisual: expresión y narración*. Santander: Shangrila Ediciones, 2016.

KATZ, Steven D. *Plano a plano: de la idea a la pantalla*. Ed. act. Madrid: Plot Ediciones, 2000.

MERCADO, Gustavo. *La visión del cineasta. Las reglas de la composición cinematográfica y cómo romperlas*. Madrid: Anaya, 2011.

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.

|