

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	:	Teoría de la Imagen y el Sonido
CÓDIGO	:	AV00
CICLO	:	201601
CUERPO ACADÉMICO	:	Benavides Allain, Bruno Fernando Lirosi Tomati, Alejandro Ugarteche Boggio, Rafael Ignacio Vega Oroza, Marianela
CRÉDITOS	:	3
SEMANAS	:	16
HORAS	:	2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal
ÁREA O CARRERA	:	Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

Teoría de Imagen y el Sonido es un curso de especialidad en la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, de carácter teórico - práctico, dirigido a los estudiantes de segundo ciclo, que busca desarrollar las competencias generales de comunicación escrita y comunicación oral y las competencias específicas de lenguaje audiovisual y la construcción de un relato.

Para el adecuado manejo de la imagen y el sonido en todo proceso de comunicación audiovisual, es necesario decodificar los mensajes visuales y sonoros que enviamos y recibimos; no solo en su forma, sino también en su contenido. Este curso es un acercamiento analítico, estético y creativo al mundo de los estímulos audiovisuales - y a influencias recibidas desde otras disciplinas como la pintura, la arquitectura o la fotografía- que permitirá al estudiante un adecuado manejo y comprensión de los alcances e implicancias del lenguaje audiovisual para enriquecer sus propios relatos.

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al término del ciclo, el estudiante identifica y comprende la morfología elemental del lenguaje visual y sonoro; emplea herramientas de análisis indispensables para su posterior especialización en el uso del lenguaje y la realización audiovisual; y produce respuestas afectivas gracias a la aplicación consciente y controlada de dichos componentes visuales y sonoros.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD N°: 1 EL PODER DE LOS SENTIDOS, REPRESENTACIÓN Y ESPACIO VISUAL / SONORO. PERCEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA IMAGEN Y EL SONIDO.
--

LOGRO

El estudiante se introduce en aspectos morfológicos de la imagen y comprende la relevancia de ésta en los procesos históricos y culturales; reconociendo el espacio y/o campo sonoro, e identificando planos y términos. El alumno construye un paisaje visual y sonoro a partir de determinada situación.

TEMARIO

- Introducción al curso.
- Historia de la imagen.
- Conceptos básicos de imagen y sonido.
- La representación del mundo a través de la fotografía, la pintura y el cine. Todo representa, todo comunica.
- La imagen y sus niveles de significación.
- Diferentes puntos de vista para mirar lo mismo: la perspectiva y el mensaje.
- Influencias de la pintura y la arquitectura en el cine en términos de espacio y perspectivas.
- Análisis denotativo: El uso del espacio y sus características:
 - ζ Ambiguo, reconocible
 - ζ Abierto, Cerrado
 - ζ Puntos de Fuga
 - ζ Contraste y Afinidad del Espacio
- Análisis connotativo: Poética del espacio. Atmósferas, espacios visuales y sonoros como metáforas de las emociones.

TRABAJO DE CAMPO:

1. Construir la representación visual de nosotros mismos a partir de una selección de fotos extraídas de nuestros contactos en las redes sociales.
2. Análisis discursivo y formal de una imagen fija que represente una forma de ver una determinada situación: foto-reportaje, foto-artística, cartel publicitario, etc.
3. Análisis de un fotograma de las siguientes películas:
 - ζ Happy Together / Won Kar Wai / 1997
 - ζ Teorema / Pier Paolo Pasolini / 1968
 - ζ The Shining / Stanley Kubrick / 1980
 - ζ Natural Born Killers / Oliver Stone / 1994
 - ζ Manhattan / Woody Allen / 1979
 - ζ The Godfather / Francis Ford Coppola / 1972
4. Registro y construcción de un paisaje sonoro.

LECTURAS:

- o STURKEN, Marita. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture.
- o BLOCK, Bruce. The Visual Story. Cap 1 Componentes Visuales. Cap 2 Contraste y Afinidad.
- o BLOCK, Bruce. The Visual Story. Cap 3 Espacio.
- o BACHELLARD, Gastón. Poética del espacio, Introducción .

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2, 3 y 4

UNIDAD N°: 2 ESTILOS PICTÓRICOS Y AUTORREPRESENTACIÓN**LOGRO**

El estudiante reconoce y hace uso de los diferentes estilos y corrientes artísticas que influyen en el cine. Además, el estudiante reconoce y hace uso de los diferentes formatos y modos de representarse.

TEMARIO

- Principales corrientes pictóricas que dialogan con el cine: Naturalismo, Realismo, Expresionismo, Abstracción.

- Las influencias del cine en la plástica contemporánea.
- La autorepresentación en el cine.
- Introducción al documental autobiográfico
- El autorretrato como concepto.

TRABAJO DE CAMPO TB2:

Construir la representación visual de nosotros mismos a partir de una selección de fotos extraídas de nuestros contactos en las redes sociales.

LECTURAS:

o KESKA, Mónica. Las interacciones entre cine y corrientes artísticas contemporáneas. Antigrama núm. 20, 2005

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 y 6

UNIDAD Nº: 3 UNIDAD Nº 3: EL SONIDO, MOVIMIENTO Y RITMO DENTRO DE LA IMAGEN

LOGRO

El estudiante identifica y reconoce los elementos y componentes sonoros en la cinematografía y en el espacio que lo rodea. Además, el estudiante entiende y distingue la construcción interna de la imagen en términos de movimiento y ritmo y la vincula con el sonido.

TEMARIO

- Introducción al sonido y a sus cualidades narrativas:
 - ¿ ¿Qué es el sonido? ¿Qué es el silencio?
 - ¿ Componentes del sonido
 - ¿ La representación y la narración sonora: Denotación y connotación en el sonido.
 - ¿ El paisaje sonoro.
 - ¿ La banda sonora
- Ritmo:
 - ¿ Alternación, repetición, tempo.
 - ¿ Afinidad y contraste en el ritmo.
- Sincronías y asincronías:
 - ¿ Relación con el sonido.

LECTURA:

o BLOCK, Bruce. The Visual Story. Cap 7 Movimiento. Cap 8 Ritmo.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 7 y 9

UNIDAD Nº: 4 EL DOCUMENTAL

LOGRO

El estudiante identifica y hace uso del lenguaje documental como herramienta de expresión cinematográfica.

TEMARIO

- La representación y la interpretación de lo real.
- Modos de documentar. Modos de mirar.

TRABAJO DE CAMPO TB3:

- Realización grupal de un plano secuencia documentando la ciudad.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 10 y 11

UNIDAD N°: 5 USOS E IMPLICANCIAS DISCURSIVAS DE LA IMAGEN

LOGRO

El estudiante identifica y reconoce los elementos y componentes sonoros en la cinematografía y en el espacio que lo rodea. Además, el estudiante entiende y distingue la construcción interna de la imagen en términos de movimiento y ritmo y la vincula con el sonido.

TEMARIO

- Usos de la imagen: El lenguaje fotográfico

- ¿ El lenguaje fotográfico
- ¿ Relato de ficción, relato documental
- ¿ La fotografía y su función en las redes sociales

- Implicancias discursivas de la imagen:

- ¿ El símbolo y los discursos oficiales
- ¿ La imagen subvertida y los discursos que se desprenden de ella
- ¿ El lenguaje en el comic
- ¿ La ironía, la provocación
- ¿ Subversiones cotidianas: los memes

LECTURAS:

- o SONTAG, Bruce. Sobre la fotografía.
- o GALLAGHER, Edward J. America por Jan Van Der Straet (Johannes Stradanus).

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12, 13,14 y 15

VI. METODOLOGÍA

Los estudiantes formarán grupos de trabajo para trabajar exposiciones y asignaciones. Asimismo, se dejarán lecturas y se realizarán ejercicios en clase a libro abierto. Al final del ciclo, los estudiantes deberán hacer un trabajo final que demuestre que han alcanzado los logros del curso.

Todos los trabajos a entregarse en el curso deberán ajustarse a las **NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y MEDIOS INTERACTIVOS**. Estos formatos serán proporcionados por los profesores del curso.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TB1) + 15% (TB2) + 20% (TB3) + 20% (TP1) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA	PESO %
TB - TRABAJO	15
TB - TRABAJO	15
TB - TRABAJO	20
TP - TRABAJO PARCIAL	20
TF - TRABAJO FINAL	30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE PRUEBA	DESCRIPCIÓN NOTA	NÚM. DE PRUEBA	FECHA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
TB	TRABAJO	1	Semana 04	Entregable que evalúa las unidades 01 y 02	NO
TB	TRABAJO	2	Semana 06	Entregable que evalúa las unidades de la 01 a la 03	NO
TB	TRABAJO	3	Semana 11	Entregable que evalúa las unidades de la 01 a la 06	NO
TP	TRABAJO PARCIAL	1	Semana 08	Trabajo grupal que evalúa las unidades 02 y 05	NO
TF	TRABAJO FINAL	1	Semana 16	Trabajo grupal que evalúa las unidades 01 a 10	NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

AUMONT, Jacques (2004) Las teorías de los cineastas : la concepción del cine de los grandes directores. Barcelona : Paidós.

(791.4301 AUMO)

BEDOYA, RicardoLeón Frías, Isaac (2011) Ojos bien abiertos : el lenguaje de las imágenes en movimiento. Lima : Universidad de Lima. Fondo Editorial.

(791.43 BEDO/O 2011)

BERGER, John (1998) Mirar. Buenos Aires : Ediciones de la Flor.

(701.15 BERG)

BLOCK, Bruce A. (2008) Narrativa visual : creación de estructuras visuales para cine, vídeo y medios digitales. Barcelona : Omega.

(791.4 BLOC/ES)

BORDWELL, David (1996) La narración en el cine de ficción. Barcelona : Paidós.

(791.436 BORD)

CARPIO VALDEZ, Santiago (1997) Producción audiovisual. Lima : Universidad de Lima. Fondo de Desarrollo Editorial.

(791.457 CARP)

- GUIJARRO, ToniMuela, Clara (2003) La música, en publicidad : la voz, los efectos y el silencio : la creatividad en la producción del sonido. Madrid : CIE Dossat 2000.
(659.1978 GUIJ)
- HAUSER, Arnold, (2005) Historia social de la literatura y el arte. Barcelona : DeBolsillo.
(700.9 HAUS/H)
- IGLESIAS SIMÓN, Pablo (2002) Postproducción digital de sonido por ordenador. México, D.F. : Alfaomega.
(006.5 IGLE)
- TARKOVSKI, Andrei (1997) Esculpir en el tiempo : reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine. Madrid : RIALP.
(791.430 TARK)
- ZONE, Ray (2001) Writer of light : the cinematography of Vittorio Storaro : a collection from the pages of American Cinematographer magazine and the ASC Classic Archives. Hollywood, California : ASC Press.
(778.5343 ZONE)
- (2000) Modos de ver. Barcelona : Gustavo Gili.
(750 BERG/M)
- (2000) Modos de ver. Barcelona : Gustavo Gili.
(750 BERG/M)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

- ALTEN, Stanley R. (1994) Manual del audio en los medios de comunicación. Gipuzkoa, España : Escuela de Cine y Video.
(621.3893 ALTE)
- AUMONT, Jacques (2004) Las teorías de los cineastas : la concepción del cine de los grandes directores. Barcelona : Paidós.
(791.4301 AUMO)
- BEDOYA, RicardoLeón Frías, Isaac (2011) Ojos bien abiertos : el lenguaje de las imágenes en movimiento. Lima : Universidad de Lima. Fondo Editorial.
(791.43 BEDO/O 2011)
- BERGER, John (1998) Mirar. Buenos Aires : Ediciones de la Flor.
(701.15 BERG)
- BLOCK, Bruce A. (2008) Narrativa visual : creación de estructuras visuales para cine, vídeo y medios digitales. Barcelona : Omega.
(791.4 BLOC/ES)
- BORDWELL, David (1996) La narración en el cine de ficción. Barcelona : Paidós.
(791.436 BORD)
- CARPIO VALDEZ, Santiago (1997) Producción audiovisual. Lima : Universidad de Lima. Fondo de Desarrollo Editorial.
(791.457 CARP)
- COLE, Alison (1992) Perspective : a visual guide to the theory and techniques from the Renaissance to Pop Art. New York : Dorling Kindersley.
(701.82 COLE)

GUIJARRO, ToniMuela, Clara (2003) La música, en publicidad : la voz, los efectos y el silencio : la creatividad en la producción del sonido. Madrid : CIE Dossat 2000.

(659.1978 GUIJ)

HAUSER, Arnold, (2005) Historia social de la literatura y el arte. Barcelona : DeBolsillo.

(700.9 HAUS/H)

IGLESIAS SIMÓN, Pablo (2002) Postproducción digital de sonido por ordenador. México, D.F. : Alfaomega.

(006.5 IGLE)

TARKOVSKI, Andrei (1997) Esculpir en el tiempo : reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine. Madrid : RIALP.

(791.430 TARK)

ZONE, Ray (2001) Writer of light : the cinematography of Vittorio Storaro : a collection from the pages of American Cinematographer magazine and the ASC Classic Archives. Hollywood, California : ASC Press.

(778.5343 ZONE)

(2000) Modos de ver. Barcelona : Gustavo Gili.

(750 BERG/M)

(2000) Modos de ver. Barcelona : Gustavo Gili.

(750 BERG/M)