

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	:	Lenguaje Audiovisual
CÓDIGO	:	AV06
CICLO	:	201901
CUERPO ACADÉMICO	:	Duponchel , David Jean Robert Karbaum Padilla, Gerardo Sarmiento Herencia, Diego Alonso
CRÉDITOS	:	3
SEMANAS	:	17
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

Descripción:

El lenguaje audiovisual es tanto un medio de comunicación como uno de creación donde las imágenes, sonidos, música, segmentos de realidad imaginada conforman un medio fascinante donde las historias cobran vida. En este curso aprenderás las reglas y adquirirás las herramientas necesarias para contar historias audiovisuales coherentes, eficaces y entretenidas. En un mundo sediento por entretenimiento y estímulos estarás preparado para hacer que tus historias resalten y así ganarte un lugar en la historia del cine.

Propósito:

Lenguaje Audiovisual es un curso de especialidad de la Carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de carácter teórico-práctico, dirigido a estudiantes del cuarto ciclo. El curso desarrolla la competencia general de comunicación escrita y las competencias específicas de Lenguaje Audiovisual y Construye un Relato Audiovisual.

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante elabora historias visuales haciendo uso eficaz de las reglas y herramientas necesarias para contar historias coherentes y entretenidas.

Competencia 1: Comunicación escrita

Nivel de logro: 2

Definición: Capacidad para construir mensajes con contenido relevante, argumentos sólidos y claramente conectados adecuados a diversos propósitos y audiencia.

Competencia 2: Lenguaje Audiovisual

Nivel de logro: 2

Definición: Comprende los aspectos sintácticos y semánticos del lenguaje audiovisual. Aplica aspectos sintácticos para la realización de un proyecto audiovisual e interactivo. Se evidencia un análisis avanzado de las características de algunos medios y su contexto.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD N°: 1 Morfología y sintaxis audiovisual

LOGRO

Competencias: Comunicación escrita / Lenguaje Audiovisual

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante realiza una pequeña historia en plano secuencia con correcto mise en scène contando una historia simple con eficacia.

TEMARIO

Contenido 1: Elementos visuales y sonoros.

Los planos, la angulación, el ritmo narrativo, la iluminación, el color, la música.

Actividad de aprendizaje: El arte de la escena. Presentación de videos.

Evidencia de aprendizaje: CL1. Ensayo sobre la forma fílmica en base a un cortometraje o escena de una película.

Bibliografía:

BORDWELL, David (1995) El arte cinematográfico: una introducción. Barcelona: Paidós. (791.43 BORD)

Contenido 2: Movimiento externo y movimiento interno. Los elementos en el plano: Mise en scène.

Actividad de aprendizaje: Presentación de videos. Planteamiento del ejercicio de mise en scène.

Evidencia de aprendizaje: TB. Mise en scène.

Bibliografía:

BEDOYA, Ricardo (2003) Ojos bien abiertos: el lenguaje de las imágenes en movimiento. Lima : Universidad de Lima. Fondo de Desarrollo Editorial. (791.43 BEDO/O)

Contenido 3: Acercamientos al montaje (EE.UU y Rusia)

Actividad de aprendizaje: El orden de los factores SI altera el producto. Efecto Kuleshov. Geografía fabricada. Presentación de videos.

Evidencia de aprendizaje: Discusión en clase.

Bibliografía:

AUMONT, Jacques (1995) Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Barcelona : Paidós. (791.43 AUMO)

MURCH, Walter (2001) In the blink of an eye: a perspective on film editing. Beverly Hills, California: Silman-James Press.

(778.535 MURC 2001)

TRABAJO DE CAMPO:

- Filmación del ejercicio de Mise en scène. Ejercicio de aplicación de gramática audiovisual.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2, 3 y 4

UNIDAD N°: 2 Semántica audiovisual

LOGRO

Competencias: Comunicación escrita / Lenguaje Audiovisual

Al finalizar la unidad, el estudiante realiza un videoboard de un cortometraje poniendo énfasis en el sentido denotativo y connotativo de los planos de la historia con coherencia.

TEMARIO

Contenido 1: Cámara (punto de vista narrativo e ideológico). Profundidad de campo como herramientas para contar historias. Color/Iluminación/Composición y sentido. Los planos, la angulación, el ritmo narrativo, la iluminación, el color, la música como generadores de emociones.

Actividad de aprendizaje: Reconocimiento de las características semánticas de las distintas distancias focales ante el sujeto. Tres versiones del primer plano (Gran angular vs normal vs teleobjetivo). Presentación de videos.

Evidencia de aprendizaje: Discusión en clase.

Bibliografía:

CHION, Michel, (1993) La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: Paidós.
(302.234 CHIO)

Contenido 2: Duración y ritmo de las tomas en la construcción de narrativa audiovisual. Relaciones semánticas entre sonido e imagen.

Actividad de aprendizaje: Trabajo grupal.

Evidencia de aprendizaje: Filmación del videoboard de cortometraje.

Bibliografía:

EISENSTEIN, Sergei (1994) El sentido del cine. México, D.F: Siglo XXI. (791.43 EISE)

Contenido 3: Dimensión simbólica de los objetos y su distribución en el espacio. Proxémica: expresión facial, tono de voz, kinésica.

Actividad de aprendizaje: Trabajo en clase sobre los cortometrajes de los estudiantes. Juego de símbolos.

Presentación de imágenes y videos.

Evidencia de aprendizaje: Discusión en clase.

Bibliografía:

EISENSTEIN, Sergei (1994) El sentido del cine. México, D.F: Siglo XXI. (791.43 EISE)

TRABAJO DE CAMPO:

- Realización y edición de un videoboard de su cortometraje para el parcial.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5, 6, y 7

UNIDAD N°: 3 Taller de cortometraje

LOGRO

Competencias: Comunicación escrita / Lenguaje Audiovisual

Al finalizar la unidad, el estudiante presenta la versión final del cortometraje planteado en la segunda unidad evidenciando su manejo eficaz de las herramientas del lenguaje audiovisual para contar historias coherentes y entretenidas.

TEMARIO

Contenidos:

Proyección de película.

El director, el productor y el poder.

Dirección de arte y dirección de fotografía.

Exposiciones.

Trabajo en clase sobre los cortometrajes de los estudiantes.

Proyección de cortometrajes.

Trabajo en clase sobre los cortometrajes de los estudiantes.

Asesoría de montaje.

Actividad de aprendizaje:

Análisis de forma y sonido.

Ejercicio de resolución de conflictos creativos.

Ejercicio de dirección de actores.

Trabajo grupal.

Exposiciones grupales.

Trabajo grupal con cargos definidos.

Análisis general.

Trabajo grupal con cargos definidos.

Evidencia de aprendizaje:

Ensayo de análisis de un cortometraje o escena de una película.

EX. Pitch de su cortometraje.

CL2. Ensayo sobre la importancia del cargo que desempeña cada estudiante en la producción de sus cortometrajes.

Trabajo en clase sobre los cortometrajes de los estudiantes.

Filmación del cortometraje final.

Bibliografía:

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

(302.234 CHIO)

CHION, Michel (1992) El cine y sus oficios. Madrid: Cátedra.

(791.43 CHIO)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15

VI. METODOLOGÍA

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión, evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional.

El curso se desarrollará alternando exposiciones con la proyección de películas, programas de televisión y productos audiovisuales de diferentes soportes para su posterior discusión y análisis. Se fomentará la participación de los estudiantes a través de interacciones en clase, la presentación de informes y la difusión de contenido audiovisual. Además, se guiará al alumno en la creación de productos audiovisuales.

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

10% (TB1) + 15% (CL1) + 10% (CL2) + 25% (TP1) + 30% (TF1) + 10% (EX1)

TIPO DE NOTA	PESO %
CL - CONTROL DE LECTURA	15
TB - TRABAJO	10
TP - TRABAJO PARCIAL	25
EX - EXPOSICIÓN	10
CL - CONTROL DE LECTURA	10
TF - TRABAJO FINAL	30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE PRUEBA	DESCRIPCIÓN NOTA	NÚM. DE PRUEBA	FECHA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
CL	CONTROL DE LECTURA	1	Semana 2	Ensayo forma fílmica. Trabajo individual.	NO
TB	TRABAJO	1	Semana 4	Video Mise en scène. Trabajo grupal.	NO
TP	TRABAJO PARCIAL	1	Semana 8	Videoboard cortometraje. Trabajo grupal.	NO
EX	EXPOSICIÓN	1	Semana 11	Pitch Proyecto Cortometraje Final. Trabajo grupal	NO
CL	CONTROL DE LECTURA	2	Semana 13	Ensayo análisis cinematográfico. Trabajo individual.	NO
TF	TRABAJO FINAL	1	Semana 16	Presentación de cortometraje. Trabajo grupal.	NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376718070003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL