

Plan 313 Licenciado en Periodismo

Asignatura 44665 COMUNICACION E INFORMACION AUDIOVISUAL

Grupo 1

Presentación

Los objetivos prioritarios de Comunicación e Información Audiovisual están dirigidos al estudio, análisis y captación de los aspectos tecnológicos y expresivos de los medios audiovisuales.

Esta asignatura supone una introducción a los procesos que intervienen en la comunicación e información audiovisual. Las formas de representación (modelización de la realidad), signos que nuestra cultura hace inteligibles; es decir, cómo se produce el sentido. Partimos de la imagen (fija y secuencial) y el sonido como fuentes primarias del proceso comunicativo, para dar paso a los diferentes formatos sobre los que se sustenta: el cine, la radio y la televisión, haciendo hincapié en las nuevas tecnologías que están transformando la cultura audiovisual.

El estudio del lenguaje cinematográfico permitirá al alumno acceder a los cimientos en los que se sustenta cualquier discurso audiovisual en la actualidad. El conocimiento de los sistemas de producción en Radio y Televisión desde una vertiente más estructural y empresarial le proporcionará (apoyado por los planteamientos prácticos) una visión de la realidad y el funcionamiento interno de los medios de comunicación.

Partimos de la imagen (fija y secuencial) y el sonido como fuentes primarias del proceso comunicativo, para dar paso a los diferentes formatos sobre los que se sustenta: el cine, la radio y la televisión, haciendo hincapié en las nuevas tecnologías que están transformando la cultura audiovisual.

METODOLOGÍA

Dos grandes bloques temáticos:

I- Principios Generales

II- Comunicación e Información Audiovisual: -Radio -Televisión -Cine

Programa Básico

MODULO 1- COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN AUDIOVISUAL: CARACTERIZACIÓN ONTOLÓGICA

MÓDULO 2 - LOS PROCESOS PERCEPTIVOS

MÓDULO 3- RETÓRICA DE LA EXPRESIÓN VISUAL:
LA PRODUCCIÓN DE SENTIDO

MÓDULO 4:LA REPRESENTACIÓN SECUENCIAL

MÓDULO 5: LA IMAGEN CINEMATOGRAFICA

MÓDULO 6- EL PROCESO COMUNICATIVO EN RADIO Y TELEVISIÓN

MÓDULO 7- LOS GÉNEROS AUDIOVISUALES

Objetivos

A- PRINCIPIOS GENERALES –

Profesora: Mercedes Miguel Borrás

MÓDULO PRIMERO: CARACTERIZACIÓN ONTOLÓGICA

- UNIDAD DIDÁCTICA 1- Introducción

1.1. Marco teórico. Lo audiovisual. Reflexión y análisis como punto de partida. Parámetros básicos: Lenguaje, Comunicación, Producción de sentido. 1.2. Fases de la Comunicación Audiovisual.

- Práctica: Análisis y Debate

- UNIDAD DIDÁCTICA 2- Formas de modelar la realidad

2.1. Naturaleza de la imagen. Imagen retiniana, mental, creada, registrada. Claves de la imagen. La ilusión naturalista. El signo icónico. 2.2. Representar la realidad. La simbolización de un referente. Mimesis y abstracción. 2.3. Del aura a la reproductibilidad técnica. Componentes miméticos. Representación icónica: Imitación y magia. 2.4. Rasgos que conforman las representaciones icónicas. 2.5. Formas de modelar la realidad. Etapas de modelización. Materialización de la imagen. Función icónica dominante. 2.6. Iconografía-Iconología. Grado Iconicidad. Escalas Iconicidad.

- Práctica: En grupo: Análisis iconográfico e iconológico de una imagen

-UNIDAD DIDÁCTICA 3- Representación de la imagen aislada

3.1. Parámetros estructurales. Estructura de relación: tamaño, formato. Pregnancia. Contenido, forma. 3.2. Espacio. La composición. Significación plástica. Principios generales de composición. El equilibrio y las direcciones de lectura. 3.3. Tiempo. La temporalidad de la imagen aislada. El Ritmo. 3.4. Simplicidad estructural.

- Práctica: Análisis y Debate / La imagen del grupo

UNIDAD DIDÁCTICA 4- Retórica de la expresión audiovisual 4.1. El Texto Artístico. El problema de la significación. Signo icónico. Escritura. Lectura. La producción de sentido. 4.2. La imagen literaria. Relaciones sintagmáticas. Relaciones paradigmáticas. Metáfora, Metonimia, Sinécdoque. 4.3. Texto literario, texto visual. Características comunes y diferencias.

- Práctica: - Fuera del aula:

- En grupo: La Imagen de la SEMINICI 08

- Individual: Trasladar un texto escrito (poema/relato) a imagen

MÓDULO SEGUNDO: LA FORMACIÓN DE LAS IMÁGENES

UNIDAD DIDÁCTICA 5- La formación de las imágenes

5.1. La percepción. 5.2. El fenómeno de la visión. 5.3. Espectro electromagnético y visible. 5.4. Propagación de la luz. Fenómenos en la propagación. 5.5. El ojo y la cámara. 5.6. Formación de las imágenes. De la cámara oscura a la cámara fotográfica.

- Práctica en grupo: Exposición trabajos

UNIDAD DIDÁCTICA 6- Elementos de la percepción

6.1. Intensidad y color de la luz. Distribución de la energía espectral. 6.2. Color. Características. Triángulo cromático. Colores primarios y secundarios. Síntesis del color. 6.3. El color como experiencia sensorial. Efectos del color.

- Práctica Individual: Función expresiva de la Luz y el Color

- Práctica en grupo: Exposición trabajos

UNIDAD DIDÁCTICA 7 - La imagen fotográfica

7.1. La cámara fotográfica. El objetivo. 7.2. Distancia focal. Tipos de objetivos. 7.3. Partes de una cámara. 7.4. Profundidad de campo. 7.5. Del soporte fotoquímico al soporte digital. 7.6. Iluminación y composición. Principios básicos.

- Práctica en grupo: Ejercicios en el plató: Esquema de Iluminación

TRABAJO FINAL: PRINCIPIOS GENERALES

-En grupo: A elegir

- Los desheredados de la sociedad (Forma/Idea-tema/Contenido).

-Tratamiento visual de una noticia: Del texto escrito a su representación.

B – COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN AUDIOVISUAL

- CINE, RADIO, TELEVISIÓN -

MODULO TERCERO: EL LENGUAJE AUDIOVISUAL: CINE

Profesora: Mercedes Miguel

UNIDAD DIDÁCTICA 8- Representación secuencial: Cómic, Cine.

8.1. Cómic. Imagen múltiple e inmóvil. Articulación espacio-temporal. Códigos de reconocimiento. Iconología. Narratividad. 8.2. Cine. Ilusión-realidad. Nacimiento del cine. Lumière versus Edison.

Análisis y debate

UNIDAD DIDÁCTICA 9 - ¿Qué es el cine?

9.1. Hecho de lenguaje. Instancia narrativa. Historia. Discurso. 9.2. Espacio y tiempo parámetros básicos. Relaciones entre dos planos en el espacio. Relaciones entre dos planos en el tiempo. 9.3. La puesta en escena. Representar la realidad: el lenguaje de la acción. 9.4. Elaboración del punto de vista.

Fragmentos de filmes analizados: El padrino (F. Coppola); Madame D... (M. Ophuls); El sur (V. Erice); JFK (O. Stone).

- Práctica en grupo: Ejercicios en el plató

UNIDAD DIDÁCTICA 10- El Espacio

10.1. Representar el espacio. Características formales. El plano. Del espacio teatral al espacio cinematográfico. Descomposición espacio-temporal.

10.2. Modelo de Representación Primitivo. Lumière versus Edison. El Burlesque. 10.3. Del espacio teatral al cinematográfico. La poética del cine mudo. 10.4. El Expresionismo alemán. 10.5. El Naturalismo poético

Fragmentos de filmes analizados: Cortos (Ch. Chaplin); El gabinete del doctor Caligari (R. Wiene); Nosferatu (F. Murnau); Nanouk el esquimal (R. Flaherty); L'Atalante (J. Vigo).

- Práctica en grupo: Ejercicios en el plató

UNIDAD DIDÁCTICA 11- El Tiempo

11.1. Tiempo de la historia, tiempo del discurso. La continuidad. Elipsis. Rupturas espacio-temporales. Ritmo y Montaje.

11.2 Formalismo versus Realismo. 11.3. Formalismo (Eisenstein). 11.4. Realismo (A. Bazin). 11.5. El Neorrealismo Italiano.

Fragmentos de filmes analizados: El acorazado Potemkin (S. Eisenstein); Ciudadano Kane (O. Welles); La loba. (W. Wyler); La regla del juego (J. Renoir). Ladrón de bicicletas (V. De Sica).

Ejercicio en el aula: Realismo/Formalismo: Ciudadano Kane/ El Acorazado Potemkin

- Práctica en grupo: Ejercicios en el plató

UNIDAD DIDÁCTICA 12- Narración y Puesta en escena

12.1. Estructura Narrativa. Construcción del personaje. Finalidad dramática de las acciones. 12.2. La organización de la Puesta en escena.

12.3. Cine clásico. Modelo de Representación Institucional. Plenitud de la mirada. Los grandes estudios. 12.4. Diferencia Realismo-Neorrealismo, Clásico.

Fragmentos de filmes analizados: El delator (J. Ford). Cautivos del mal (V. Minelli).

- Ejercicio en el aula: Estructura narrativa: Cautivos del mal

- Práctica en grupo: Ejercicios en el plató

UNIDAD DIDÁCTICA 13- Los géneros cinematográficos

13.1. Definición, características. 13-2. Comedia. Western. Cine Negro. Melodrama.

13.3. Mecanismos de identificación con el espectador. El suspense.

Fragmentos de filmes analizados: La diligencia (J. Ford); Me siento rejuvenecer (H. Hawks); Perdición (B. Wilder); Lo que el viento se llevó (V. Fleming); Encadenados (A. Hitchcock).

- Ejercicio en el aula Construcción del punto de vista: Encadenados

UNIDAD DIDÁCTICA 14- Rupturas narrativas

14.1 Cine frente al sistema clásico de Hollywood. 14.2. Nuevas Olas: Nouvelle Vague; Free Cinema; New American Cinema Group; Nuevo Cine Alemán.

Fragmentos de filmes analizados: Al final de la escapada (J. L. Godard); Hiroshima mon amour (A. Resnais).

UNIDAD DIDÁCTICA 15 - El cine digital

15.1 Las nuevas tecnologías: cambios en los sistemas de Comunicación e Información Audiovisual 15.2. El cine digital HD. Evolución del lenguaje. 15.3. Realismo documental/ Ilusión de realidad.

TRABAJO FINAL

- En grupo: A elegir:
- Fotorrelato

Relato creado a partir de fotografías: luz, color, composición, secuencialidad, deben contribuir a otorgar el sentido a la narración.

- Grabación en Plató: Ficción audiovisual. Enmarcada en un género (comedia, thriller, melodrama, musical...)

MÓDULO CUARTO: EL LENGUAJE AUDIOVISUAL: TELEVISIÓN

Profesora: Beatriz García

INTRODUCCIÓN

Principios tecnológicos de la televisión.

UNIDAD DIDACTICA 1

TEORÍA DE LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA

Aspectos teóricos básicos

1.1 Tipos de periodismo en televisión y radio.

*Proyección y análisis de fragmentos de programas: Diario D de Tele5 (periodismo de investigación), y Red 2.0 (periodismo ciudadano, y multimedia)

1.2 Efecto de la convergencia multimedia en el periodismo: la redacción integrada.

1.3 Tipos de información periodística en televisión y radio.

1.4 Complementariedad de la radio y la televisión: audiencias por franjas horarias.

1.5 Los géneros : Reciclaje e hibridación en los nuevos formatos televisivos.

*Proyección y análisis de ejemplos de hibridación y reciclaje a partir del visionado de fragmentos de programas "El intermedio" y "Buenafuente" de la SEXTA.

UNIDAD DIDACTICA 2

SISTEMA DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA Y AUTONÓMICA : PERFILES Y AUDIENCIAS.

2.1 Muestra para la medición de la audiencia de televisión.

2.2 Consumo de televisión.

2.3 Distribución de las audiencias en televisión:

Rating de audiencias por franjas horarias

y Cuota de pantalla o share en las distintas cadenas de televisión.

UNIDAD DIDACTICA 3

PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN.

3.1 Bloques de programación y parrilla tipo generalista.

3.2 Estrategias de programación

3.3 Programación por géneros :

#Géneros televisivos según Sofres,

#Índice de paridad entre tiempo y audiencia de los géneros en televisión.

#Programas de "realidad serial": Gran Hermano y sucedaneos.

3.4 Perversiones audiovisuales: comercialismo, violencia, dramatismo, la invasión del corazón, hiperremotividad, banalización. Espectacularización, redundancia, parcialidad,.. (Capítulo 5 extraído del libro Periodismo en televisión : entre el espectáculo y el testimonio de la realidad / Rafael Díaz Arias Barcelona : Bosch, 2006.

UNIDAD DIDACTICA 4

TIPOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN TELEVISIVA:

4.1 Tipología de los programas informativos.

4.2 Estructura de los programas informativos. Componentes generales.

UNIDAD DIDACTICA 5

COMPONENTES DEL PROCESO INFORMATIVO EN TELEVISIÓN Y RADIO

5.1 Organigrama, Profesionales y Equipo tecnológico

5.2 Fases y formas de producción

Programa Práctico

PROGRAMA DE PRÁCTICAS

- Las prácticas se realizarán paralela e íntimamente relacionadas con las diferentes explicaciones teóricas y sustentadas en los siguientes puntos:
- Visionado de imágenes fijas (fotografía, pintura...), fragmentos de películas, para su posterior reflexión, análisis y debate.
- Proyecciones de películas que han supuesto jalones significativos en la evolución del discurso cinematográfico.
- Producción, redacción y realización de los diferentes formatos tanto en radio como en televisión que permitirá relacionar la teoría con la práctica. Los programas informativos será uno de los materiales de análisis presentados en el aula, sometiendo a debate los contenidos analizados.
- Visitas a diferentes medios de comunicación, emisoras de radio y televisión.

PRÁCTICA DEL MÓDULO DE RADIO Y TELEVISIÓN:

RETHINKING TV

PRÁCTICA DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE UN SPOT AUTOPROMOCIONAL SOBRE LA TELEVISIÓN: Una pieza de vídeo, (spot autopromo) donde volquéis alguna/s ideas sobre los actuales retos a los que se enfrenta la televisión como medio de comunicación, de entretenimiento, ...
Dando vuestra propia versión, análisis y previsiones de futuro.

El medio televisivo y la televisión en internet como soporte para propuestas de creación audiovisual. Reflexión sobre el lenguaje televisivo, píldoras de carácter publicitario o experimental, cuestionamiento del medio y de su mensaje,...

Enlace a el Blog de la asignatura:

<http://comunicacionaudiovisualradioytv.blogspot.com/2010/03/rethinking-tv.html>

Evaluación

MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Las clases son un punto de partida para desarrollar, mediante el estudio, la reflexión y el análisis, cada uno de los temas propuestos. Por ello es imprescindible la participación activa por parte del alumno.
 - El método de evaluación es continuo y progresivo.
 - El profesor explicará los fundamentos teóricos de cada uno de los apartados. El análisis de casos prácticos, serán elementos imprescindibles para la correcta comprensión y conocimiento de la asignatura.
 - Por tanto, en la puntuación final se reconocerá el esfuerzo realizado en el análisis de los medios de comunicación y la capacidad para desarrollar, producir, redactar y realizar cuantos formatos hayan sido objeto de estudio a lo largo del curso.
 - La calificación será la suma de los siguientes trabajos y ejercicios propuestos:
 - .Ejercicios basados en los temas y lecturas expuestos en el aula
 - .Prueba escrita sobre los temas tratados en clase, realizada en periodo de exámenes
 - .La nota final será la media aritmética de los dos cuatrimestres.
 - Aquellos alumnos que deseen obtener calificaciones sobresalientes deberán exponer a lo largo del curso, de forma individual o en grupo (3 máximo), un trabajo de investigación sobre temas relacionados con la materia.
-

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA POR TEMAS

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN AUDIOVISUAL: PRINCIPIOS GENERALES

- AUMONT, Jacques (1992) La imagen. Paidós Comunicación
- BARTHES, Roland (1980) El placer del texto. Siglo XXI Editores.
- _____ (1980/95) La cámara lúcida. Paidós.
- CEBRIÁN HERREROS, Mariano (1998) Información Audiovisual: Concepto, técnica, expresión y aplicaciones. Editorial Síntesis, Madrid
- DARLEY, A. (2000): Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos medios de comunicación. Paidós Comunicación.
- GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús (1999). La información Audiovisual. Orígenes, conceptos, identidad. Editorial Paraninfo. Madrid.
- GAUTHIER, Guy (1996) Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Cátedra. Signo e Imagen.
- GOMBRICH, E.H. (1998) Arte e ilusión. Debate.
- GUBERN, Román (1994) La mirada opulenta. Gustavo Gili.
- _____ (1996) Del bisonte a la realidad virtual. Anagrama.
- MIGUEL BORRÁS, Mercedes (2003). Hacia el cine digital. Una visión prospectiva de su estado actual. Contribución a: Odisea 21. La evolución del sector audiovisual (Modos de producción cambiantes y nuevas tecnologías PEÑAFIEL SAIZ, C; LÓPEZ VIDALES, N. (Coord). Editorial Fragua y Universidad Francisco de Vitoria.
- PEÑAFIEL SAIZ, C; LÓPEZ VIDALES, N. (2002). Claves para la era digital (Evolución hacia nuevos medios, nuevos lenguajes y nuevos servicios) Universidad del País Vasco. Servicio Editorial.
- RAIMONDO SOUTO, Mario (1997) Manual del cámara de cine y vídeo. Cátedra. Signo e Imagen.
- VILLAFANE, J.; MÍNGUEZ, N. (1996) Principios de Teoría General de la Imagen. Ediciones Pirámide.
- ZUNZUNEGUI, Santos (1998) Pensar la imagen. Cátedra. Signo e Imagen

LENGUAJE Y SIGNIFICACIÓN AUDIOVISUAL

- BUSTAMANTE, Enrique (2002) (Coord): Comunicación y cultura en la era digital. Gedisa.
- GONZÁLEZ REQUENA, Jesús (1989) El espectáculo informativo. Akal Comunicación
- _____ (1995) El discurso televisivo. Espectáculo de la posmodernidad. Cátedra. Signo e Imagen.
- GUBERN, Román (1996) Del bisonte a la realidad virtual. Anagrama.
- KANDINSKY, Vasili (1992) De lo espiritual en el arte. Editorial Labor.
- LOTMAN, Yury (1988). Estructura del texto artístico. Ediciones Istmo. Colección Fundamentos.
- PANOFSKY, Edwin (1985) El significado de las artes visuales Alianza Forma.
- TRIAS, Eugenio (1992) Lo bello y lo siniestro. Ariel.
- VILCHES, Lorenzo (1989). Manipulación de la información televisiva. Paidós. Barcelona

CINE: LENGUAJE, HISTORIA Y TEORÍA

- AUMONT, J; BERGALA, A; MARIE, M.; VERNET, M. (1996): Estética del cine. (Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje). Paidós Comunicación.
- BAZIN, André (1966/90))Qué es el cine?. Ediciones Rialp.
- BURCH, Noel (1979) La praxis del cine Editorial Fundamentos
- _____ (1991) El tragaluz del infinito. Cátedra. Signo e Imagen
- DUDLEY, Andrew (1978) Principales teorías cinematográficas. Editorial Gustavo Gili. Colección Punto y Línea.
- EISENSTEIN, Sergei M. (1974) El sentido del cine. Siglo XXI Editores.
- GUBERN, Roman (1973/2000) Historia del cine. Editorial Lumen.
- MIGUEL BORRÁS, Mercedes (1997) La representación de la mirada: Análisis textual de a La ventana indiscreta (A. Hitchcock, 1954). Ediciones de la Mirada.
- _____ (2001) Historia del cine con cien películas. Acento Editorial. Flash-Mas.
- MITRI, Jean (1978/89) Estética y psicología del cine@ (2 vol.). Siglo XXI Editores.
- NACACHE, Jacqueline (1997) El cine de Hollywood. Acento Editorial. Flash
- PALAZÓN, Alfonso (1998). Lenguaje audiovisual. Acento Editorial. Flash
- ROMAGUERA I RAMIÓ, J. (1991)El lenguaje cinematográfico. Ediciones de la Torre
- ROMAGUERA I RAMIÓ, J.; ALSINA THEVENET, H. (Edts) (1993). Textos y manifiestos del cine. Cátedra. Signo e Imagen.
- TRUFFAUT, François. (1985) El cine según Hitchcock. Alianza Editorial

EL LENGUAJE DEL CÓMIC

- GASCA, Luis; GUBERN, Román. (1988) El discurso del cómic. Cátedra. Signo e Imagen.

LA COMUNICACIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN

- BUENO, Gustavo (2002) Telebasura y democracia. Ediciones B
- CAZENEUVE, Jean (1977) El hombre telespectador. Gustavo Gili
- CEBRIÁN HERREROS, Mariano (1988) Fundamentos de Teoría y Técnica de la Información Audiovisual. Editorial Mitre.

-
- DÍAZ, Lorenzo (1996) La televisión en España.1949-1995. Alianza Editorial
 - FAUS BELAU, Ángel (1981) La radio: introducción a un medio desconocido. Biblioteca Universitaria Guadiana
 - FERNÁNDEZ ASÍS, Victoriano (1986) Radio-televisión. Información y programas. Las incógnitas de los medios electrónicos. Servicio de Publicaciones de RTVE
 - HARTLEY, John (2000) Los usos de la televisión. Paidós Comunicación.
 - LEVER, Judy () Televisión. Editorial Molino.
 - MACIÁ, Pedro (1981) Televisión Hora Cero. Erisa Ediciones.
 - MARTÍN-CARO SÁNCHEZ, M.Angel () La radio del siglo XXI. Fragua Editorial
 - MERAYO PÉREZ, Arturo (1992) Para entender la radio. Estructura del proceso informativo radiofónico. Universidad pontificia de Salamanca.
 - MUÑOZ, J. Javier; GIL, César (2002) La radio: teoría y práctica. IORTV
 - PALACIO, Manuel (2001) Historia de la televisión en España. Editorial Gedisa
 - PALACIO G. J., Tulloch C. D. (2003) Nuevas tecnologías e información audiovisual digital. Universidad del País Vasco
 - PÉREZ CALDERÓN, Miguel (1980) La televisión de cerca. Editorial Argos Vergara
 - PRIETO, Florencio (1991) Diccionario Terminológico de los medios de comunicación. Fundación Germán Sánchez Ruipérez
 - RODRÍGUEZ PASTORIZA, Francisco (2003) La mirada en el cristal. La información en televisión. Fragua Editorial
 - SANTOS SAÍNZ, María. El poder de la élite periodística (2002) Editorial Fragua
 - SANTAMARÍA SUÁREZ, Luisa (2002). La opinión periodística. Argumentos y géneros para la persuasión Editorial Fragua
 - TUBAU , Ivan (1998) Periodismo oral. Paidós. Papeles de Comunicación.
 - VILCHES, Lorenzo (1999) Manipulación de la información televisiva Paidós Comunicación.
 - WHITAKER, R. (1999) El fin de la privacidad. Editorial Paidós

GENEROS AUDIOVISUALES

- BARROSO GARCÍA, Jaime (1989) Introducción a la realización televisiva. Instituto Oficial de Radio y Televisión. Madrid
- CEBRIAN HERREROS, Mariano (1992) Géneros informativos audiovisuales. Ciencia 3, Madrid
- GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús (1999). La información Audiovisual. Orígenes. Editorial Paraninfo
- GARRIDO GALLARDO, Miguel Angel (1988) Teoría de los géneros literarios. Compilación de textos y bibliografía. Arco Liros. Madrid
- HERNÁNDEZ LES, J.A. (1991) Géneros audiovisuales. Ediciones Paulinas, Madrid