

Misión del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá)

Somos el Centro de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara con sede en Tonalá, que satisface las necesidades educativas de nivel superior, de investigación científica, tecnológica, humanística y social en el ámbito global para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente; respetuoso de la diversidad cultural, honra los principios de justicia social, convivencia democrática y prosperidad colectiva.

1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje

Nombre de la Unidad de Aprendizaje

Fundamentos de la comunicación audiovisual (tópicos selectos II)

Clave de la UA	Modalidad de la UA	Tipo de UA		Valor de créditos	Área de formación
I4113	Presencial	Curso		11	Básica particular obligatoria
Hora semana		Horas teoría/semestre	Horas práctica/ semestre	Total de horas:	Seriación
4		40	40	80	

Departamento	Academia
Ciencias Sociales	Semiótica y Lenguaje
Presentación	
<p>En las sociedades actuales los mensajes audiovisuales son quizá la forma preponderante de interacción en diversos órdenes. Hay que partir de la premisa de que su enorme poder referencial no se ve limitado a la representación de la realidad objetiva, sino que puede aspirar incluso a la construcción de realidades auto-justificadas en el mensaje.</p> <p>Esto hizo del mensaje audiovisual –y de los medios de reproducción y difusión del mismo- una herramienta inequívoca, que con base en su modo de operación obtuvo de inmediato un papel determinante a nivel político, social y cultural.</p> <p>Habiendo superado la etapa en la que los requerimientos técnicos para su realización delimitaban su uso en un sentido descendente, su empleo se ha vuelto horizontal. En nuestros días, cualquiera que lo desee puede producir mensajes de este tipo, a pesar de las diferencias inherentes al nivel de conocimientos y calidad de los medios empleados en dicha tarea, orientándose ahora a los más diversos objetivos.</p> <p>Así, este vehículo expresivo se ha convertido en un factor cultural preponderante al que todo individuo se encuentra expuesto de manera cotidiana en formatos que buscan cada vez mayor espontaneidad. Sin perder eficacia en sí mismo, el mensaje audiovisual se pone a prueba en esta nueva dinámica, donde es afectado por la banalización y otros procesos que obstruyen en muchos casos su correcta apreciación.</p> <p>Por eso en la formación del licenciado en estudios liberales cabe la inclusión de un espacio que se ocupe del análisis y comprensión de los aspectos constitutivos básicos de este vehículo comunicacional, para complementar y poder apreciar todo aquello que escape a los estudios ya emprendidos sobre el sentido del discurso, el lenguaje, la imagen y la música.</p>	

Las bases históricas, técnicas, conceptuales y estéticas de la comunicación audiovisual serán abordados para emprender con bases más sólidas los procedimientos críticos que tengan lugar de acuerdo a los intereses de los estudiantes cuyo denominador es la multidisciplinariedad.

Competencia de la Unidad de Aprendizaje (UA)

Realiza el análisis básico de una pieza de comunicación audiovisual con el objeto de identificar y valorar sus particularidades técnicas y narrativas, empleando para ello la nomenclatura adecuada.

Tipos de saberes

Se refiere al desglose de aquellos conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se encuentran ligados a la descripción de la competencia, y al desarrollarlos deben observar la parte de los nuevos aprendizajes y capacidades que logrará el estudiante

Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
Conoce los factores que posibilitan la comunicación audiovisual, así como su desarrollo.	Comprende que la existencia y perfeccionamiento de la comunicación audiovisual se da por la integración diversos factores tecnológicos, artísticos, culturales y económicos.	Aprueba la comunicación audiovisual como resultado de un proceso dilatado durante el cual se conformaron las convenciones y alcances que le definen al día de hoy.
Conoce la nomenclatura técnica básica empleada en la comunicación.	Aplica la nomenclatura correcta en la descripción y análisis de los mensajes audiovisuales	Entiende y diferencia claramente los conceptos y definiciones propios del mensaje audiovisual .

Competencia genérica	Conoce los procesos detrás de la producción de un mensaje audiovisual.	Entiende la importancia de la correcta ejecución y concatenación de cada una de las etapas necesarias para la construcción del distintos mensajes audiovisuales.	Valora la calidad y exigencia de las diferentes etapas necesarias para la realización de los mensajes audiovisuales.
	Reconoce el funcionamiento de los elementos de orden narrativo y persuasivo empleados en los mensajes audiovisuales.	Identifica las necesidades narrativas del mensaje audiovisual y la forma en la que se resuelven. A partir de ahí puede emprender análisis inductivos o deductivos de diferentes mensajes audiovisuales	Comprende la función de los diferentes elementos empleados en la construcción de la narrativa audiovisual.
	Entiende los diferentes formatos de los mensajes audiovisuales y como estos responden a diferentes objetivos	Comprende los alcances, ventajas y desventajas de diferentes formatos de mensajes audiovisuales.	Reconoce las aplicaciones específicas de diferentes formatos de comunicación audiovisual.
	Reflexiona sobre la exposición, difusión, uso y funciones de los mensajes audiovisuales en la sociedad actual.	Identifica los cambios y consecuencias de los nuevos medios de producción y distribución de los mensajes audiovisuales.	Reflexiona sobre las distintas aplicaciones que en la actualidad tienen los mensajes audiovisuales, así como los fenómenos de sobre-exposición, desgaste y saturación favorecidos por la auto-producción y auto-distribución de los mismos
Competencia genérica		Competencia profesional	

	<p>Habilidades de abstracción.</p> <p>Habilidades de observación empírica y científica.</p> <p>Adquiere elementos técnicos, estéticos y funcionales para la realización de un análisis básico de los mensajes audiovisuales.</p> <p>Entiende que la comprensión de los mensajes audiovisuales requiere de la valoración y análisis de sus aspectos poiéticos y contextuales.</p> <p>Entiende los mensajes audiovisuales como resultado de voluntades o necesidades comunicacionales con causas y objetivos identificables.</p> <p>Reconoce la importancia del empleo de enfoques críticos e interpretativos tomados de la narrativa, la semiótica o los estudios culturales a la comprensión del mensaje audiovisual.</p> <p>Habilidades de construcción y deconstrucción simbólica y metafórica.</p>
Competencias previas del alumno	
Sin ser indispensable es deseable tener conocimientos básicos de antropología cultural, semiótica de la imagen y semiótica literaria.	
Competencia del perfil de egreso	
Desarrollará habilidades de pensamiento crítico y analítico acerca de diferentes aspectos de la comunicación audiovisual. Para ello habrá de adquirir en el curso conocimientos técnicos, históricos y estéticos que orienten su interpretación no solo en sentido intrínseco, sino extrínseco y sincrónico.	

Perfil deseable del docente

Conocimientos de: producción audiovisual, comunicación gráfica, medios de comunicación, publicidad, semiótica, teorías de la cultura, además de facilidad para generar ambientes pertinentes para el aprendizaje en los que se integre el trabajo individual fuera del aula.

2.- Contenidos temáticos

Contenido

Módulo I

Antecedentes.

- 1.1 Consideraciones generales sobre la actualidad de la comunicación audiovisual
- 1.2 Orígenes técnicos (fotografía, daguerrotipo, cronofotografía, Kinetoscopio)
- 1.3 La idea de la persistencia retiniana
- 1.4 Aspectos cognitivos de la representación de movimiento

Módulo II

Desarrollo técnico I

- 2.1 El cinematógrafo
- 2.2 Establecimiento y desarrollo de los formatos fílmicos
- 2.3 Avances técnicos más destacados (pantalla ancha, proyección estereoscópica, Technicolor)
- 2.4 La inclusión de sonido
- 2.5 sistemas de edición

Módulo III

Narrativa y construcción del discurso

- 3.1 Diegética
- 3.2 Tomas, escenas y secuencias
- 3.3 Planos (encuadre y óptica) y ejes
- 3.4 Montaje (Continuidad, sintaxis, estética y técnica)
- 3.5 Escuelas de montaje (soviética, Bazin, otros modelos)

Módulo IV

Desarrollo técnico II

- 4.1 La tecnología del video
- 4.2 estándares, resolución y aspecto, campos.
- 4.3 Cámaras de video
- 4.3 sistemas de edición (A-B Roll)

Módulo V

Video digital

- 5.1 Principios
- 5.2 Captura y compresión (*codecs*, tasa de bits, almacenamiento)
- 5.3 Cámaras digitales
- 5.3 Requerimientos técnicos

Módulo VI

El proceso de producción

- 6.1 Pre-producción (idea creativa, guion, *storyline*, *storyboard*, presupuestos).
- 6.2 Producción (equipo técnico, fotografía, arte, talento, dirección)
- 6.3 Post-producción (montaje, corrección de color)

6.4 Efectos especiales (composición, *key*, *masking*, *matte painting*, *rotoscoping*, *tracking*)

6.5 Animación 2D y 3D

6.6 Diseño de audio y musicalización

Módulo VII

Apreciación analítica

4.1 Reflexión sobre el papel de los medios masivos de comunicación tradicionaes y los medios digitales

4.2 Formas estructurales

4.3 Casos de estudio individuales

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje

Clase a modo de ponencia, ejemplos de analisis desarrollados frente al aula, discusión de lecturas, investigación individual, exposición por parte de los alumnos, elaboración de un trabajo de análisis original.

Bibliografía básica

Murch, Walter. *En el momento del parpadeo: un punto de vista sobre el montaje cinematográfico*. 2003. Madrid: Ocho y medio.

Eisenstein, Sergei. *Teoría y técnica cinematográficas*. 1988. Madrid: RIALP.

Castillo, José María. *Cultura Audiovisual*. 2012. España: Paraninfo.

Baudrillard, Jean. “La simulación en el arte”, en *La ilusión y la desilusión estéticas*. 1998. Caracas: MonteÁvila Editores.

Herrera Navarro, Javier. *El cine: guía para su estudio*. 2005. Madrid: Alianza Editorial.

Gubern, Román. *Cultura Audiovisual*. 2013. España: Cátedra.

Mena, José Luis y Cuesta, Javier. *Diccionario de cine*. 2004. España: Edimat libros.

Marzal, José Javier y Gómez-Tarín, Francisco Javier. *Diccionario de conceptos y términos audiovisuales*. 2015. Madrid: Cátedra.

Bibliografía complementaria	
Barthes, Roland, <i>La cámara lúcida</i> . 2009. España: Paidós. Abril, Gonzalo. <i>Teoría general de la información</i> . 1997. Madrid: Cátedra Caparrós Lera, José María. <i>Guía del espectador de cine</i> . 2007. Madrid: Alianza Editorial. García Tsao, Leonardo. <i>El ojo y la navaja</i> . 2012. México: Punto de lectura. Adorno, Theodor. <i>El cine y la música</i> . 2003. España: Editorial fundamentos.	
3.-Evaluación	
Evidencias	
Producto final: Presentación de un trabajo de análisis en forma de ponencia apoyado con material audiovisual, realizado con el fin de mostrar la capacidad de aplicación del contenido temático del curso.	
Tipo de evaluación	
Sumativa, el profesor aplica instrumentos de evaluación para determinar la presencia y grado de desarrollo de habilidades necesarias para la acreditación del curso.	
Criterios de Evaluación (% por criterio)	
Asistencias:	10 %
Participación, lecturas, investigación y entrega de trabajos:	40%
Trabajo final	50 %
Total	100 %

4.-Acreditación

Evaluación continua, sumando en el porcentaje antes indicado las calificaciones de las actividades individuales, asistencias y trabajo final.

5.- Participantes en la elaboración

Código	Nombre
2956909	Eduardo Escoto Robledo