

Consejo de Educación
Técnico Profesional
Universidad del Trabajo del Uruguay

**PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR**

		PROGRAMA			
		Código en SIPE	Descripción en SIPE		
TIPO DE CURSO		079	Educación Media Tecnológica FINEST		
PLAN		2013	2013		
ORIENTACIÓN		07F	Realización Audiovisual		
MODALIDAD		-----	Presencial		
AÑO		1	Primero		
TRAYECTO		-----	-----		
SEMESTRE		1	Primer		
MÓDULO		-----	-----		
ÁREA DE ASIGNATURA		8221	Lenguaje Audiovisual		
ASIGNATURA		16598	Introducción al Lenguaje Audiovisual		
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR		Tecnológico			
MODALIDAD DE APROBACIÓN		Según el anexo del Reglamento			
DURACIÓN DEL CURSO		Horas totales: 432	Horas semanales: 24		Cantidad de semanas: 18
Fecha de Presentación: 2/5/19	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº	Res. Nº	Acta Nº	Fecha __/__/__

FUNDAMENTACIÓN

Hablar de Lenguaje Audiovisual en el contexto de un Bachillerato de orientación Realización Audiovisual es hablar de un contenido fundamental que sirve como base para todo aquel que decida interiorizar sus estudios dentro de esta área. Se trata de trabajar, desde lo teórico y lo práctico, la construcción de imágenes y sonidos a partir del dominio de conceptos, herramientas y técnicas que permitan un análisis crítico y una creación propia según sea el caso y la necesidad expresiva del alumno.

El dominio de este lenguaje otorga una mayor capacidad de selección y amplitud de criterios a la hora de enfrentarse al análisis de una obra audiovisual o a la génesis de la misma. A su vez, permite identificar estilos narrativos y artísticos, así como fomentar la generación de estilos de creación propios.

Hablar de Lenguaje Audiovisual es, en definitiva, hablar de la dialéctica de las imágenes sonoras que vemos en pantalla. De cómo éstas se conjugan a la hora de contar historias. De sus funciones, sus realizadores, sus identidades, sus rasgos distintivos que permiten hablar de un lenguaje diferente y aparte de otros lenguajes creadores.

OBJETIVO GENERAL

Introducir a los estudiantes en los elementos básicos que conforman la lectura y manejo del lenguaje audiovisual desde el encuadre y los movimientos de cámara hasta el montaje. Esta introducción de conceptos irá acompañada de un revisionismo histórico ineludible que tendrá como protagonista a este lenguaje y a las creaciones provenientes del mismo, haciendo hincapié en los cambios artísticos y sociales de la época en la que se vio enmarcado.

Coordinado con el Taller Audiovisual y con la materia Introducción a la Narrativa, el Taller de Lenguaje Audiovisual compartirá premisas prácticas que permitirán analizar y aplicar los elementos estudiados en clase a casos concretos.

CONTENIDOS

Taller Introductorio al Lenguaje Audiovisual

Introducción a la materia – El porqué de un lenguaje

Objetivo: Que los alumnos se apropien del concepto general de lenguaje y que, en conjunto con el docente, reflexionen acerca de la existencia de diversos lenguajes hasta llegar al propiamente audiovisual.

- a) Definición de lenguaje.
- b) Lenguaje y arte.
- c) El lenguaje audiovisual.
- d) Lenguaje cinematográfico, lenguaje televisivo, videoarte.

Unidad 1 – El lenguaje en la historia cinematográfica: CINE MUDO

Objetivo: Observar el avance de las técnicas del lenguaje a partir de los diferentes contextos tecnológicos, sociales, políticos y económicos, partiendo desde la invención del cinematógrafo hasta la creación de una industria cinematográfica.

- a) El invento (1895 – 1903).
- b) La transformación de la técnica en narración (1903- 1918).
- c) La expansión del estilo (1918 – 1928).
- d) El expresionismo alemán, el impresionismo y el surrealismo franceses.
- e) El montaje soviético.
- f) La industrialización en Estados Unidos.
- g) El cine europeo de los años 20.

Unidad 2 – Fundamentos básicos del lenguaje audiovisual (I)

Objetivo: Introducir a los estudiantes en el estudio y el uso de los elementos fundamentales que conforman el lenguaje audiovisual.

- a) El plano – La toma – La escena – El encuadre.
- b) Ángulos y movimientos de cámara.
- c) La línea de acción.
- d) El montaje y la trama narrativa.
- e) Profundidad de campo.
- f) Componentes del Mise-en-scene (puesta en escena).
- g) La luz, función y proceso fundamental de iluminación.
- h) El sonido: sonido directo, efectos y banda sonora.

Unidad 3 - El lenguaje en la historia cinematográfica: CINE SONORO

Objetivo: Reconocer los cambios y diferenciaciones de lenguaje que permite la incorporación del sonido a la hora de abordar la narrativa audiovisual.

- a) La edad de oro del cine (1928-1945).
- b) Los géneros cinematográficos.
- c) El período de las postguerra (1945 – 1952).
- d) Neorrealismo italiano.
- e) El cine, la literatura y el teatro (1953-1959).
- f) Revolución de la cinematografía (1959-1969).
- g) La *Nouvelle Vague*

Unidad 4 – Fundamentos básicos del lenguaje y la realización audiovisual

Objetivo: Estudiar el proceso creativo de realización audiovisual desde el trabajo de la concepción narrativa, pasando por el pasaje del guión literario al guión técnico así como por el tratamiento de la imagen y sus actores.

- a) La realización audiovisual: el director.
- b) La realización audiovisual: la cámara.
- c) La realización audiovisual: teoría de la actuación.
- d) Revisión de los métodos de actuación de Stanislavsky, Meyerhold, Jacques Lecoq, Bertolt Brecht, Jerzy Grotowsky, Group Theater.

Unidad 5 – El lenguaje en la historia cinematográfica: del auge a la actualidad

Objetivo: Promover la revisión y el análisis histórico que permita a los alumnos comprender la actualidad de nuestra realidad cinematográfica actual.

- a) Auge del cine comercial (1969 – 1979).
- b) Influencia del video y la televisión por satélite (1979 – 1990).
- c) La era digital (desde 1990 hasta el presente).

Unidad 6- El lenguaje audiovisual adaptado a la televisión

Objetivo: Que el alumno comprenda y aplique las características comunes y diferenciales del lenguaje audiovisual en relación con la televisión y el cine.

- a) El surgimiento de la televisión: revisión histórica.
- b) Géneros televisivos.
- c) Formatos.
- d) Lógicas de programación.

UNIDADES CONJUNTAS CON TALLER AUDIOVISUAL I

- 1- Equipo cinematográfico: roles – división de tareas.
- 2- Equipo cinematográfico: cuidado y mantenimiento de insumos técnicos.

- 3- Equipo cinematográfico: dinámica y organización de rodaje.
- 4- Prácticas de cámara: encuadre, planos, ángulos y movimientos.
- 5- Formatos de captura.
- 6- Calidad y tratamiento de la imagen.
- 7- Puesta de luces.
- 8- Ejercicios comunes a coordinar con docente del Taller Audiovisual.

METODOLOGÍA

Las clases intercalarán exposiciones teóricas del docente, dinámicas grupales de intercambio abiertas a la clase y el visionado de películas, programas de televisión, capítulos de series, videos y otras obras audiovisuales que puedan servir como ejemplo para ilustrar los conceptos y temáticas tratadas en la clase.

El Taller de Lenguaje compartirá horas de clase con el Taller Audiovisual I (donde se pretenderá realizar actividades prácticas para que los estudiantes entren en contacto con los insumos técnicos correspondientes –cámara, luces y equipamiento básico general-) y con Introducción a la narrativa en donde, a partir del visionado conjunto de material audiovisual, se analizarán las mismas tanto desde el punto de vista del lenguaje como de las historias.

Las clases irán acompañadas de la lectura de textos de estudio así como del envío de repartidos que el docente seleccionará para su trabajo en domicilio. Los mismos serán dados a los alumnos para su fotocopiado o impresión a través del envío digital por correo electrónico.

EVALUACIÓN

Para la aprobación de la materia se evaluará a los estudiantes desde un punto de vista global que incluya la participación y actitud manifestada en clase (en donde se valorará positivamente la asistencia activa), las calificaciones de prácticas domiciliarias que continúan la labor de los análisis comenzados en la clase y las calificaciones de prácticas realizadas en conjunto con Taller Audiovisual. Asimismo, se realizarán dos pruebas parciales que les permita a los

estudiantes poner a prueba los conocimientos adquiridos y que tendrán el fin de promover su capacidad de análisis y la autoevaluación personal.

EQUIPAMIENTOS

El salón deberá contar con equipamiento audiovisual ineludible (televisor o proyector con conexión para computadora portátil, DVD o reproductor de contenidos digitales similar, parlantes amplificadores de audio) para la exhibición de material audiovisual en el aula. Deberá contener, también, un pizarrón para realizar apuntes de clase y el espacio e iluminación adecuados para este tipo de tarea (que permita, por ejemplo, la total oscuridad en los momentos dedicados a la reproducción de películas).

Útiles/insumos:

Cuaderno de apuntes, lapicera. Se valorará la posibilidad de acceso a una computadora y a conexión a Internet, tanto para lo que tiene que ver con la recepción de material digital a través de correo electrónico como para la realización de actividades de investigación y visionado de materiales online, así como para pequeños trabajos de montaje en programas sencillos de edición si alguna práctica así lo requiriera.

A su vez, se apreciará el acceso a una biblioteca y filmoteca de títulos variados y específicos, sugeridos por los docentes, que completen la formación del alumno y que le otorguen la posibilidad de llevar material de estudio a sus hogares.

BIBLIOGRAFÍA

- 1) Martin, Marcel, *El lenguaje del cine*, Gedisa Editorial, Barcelona, 2008.
- 2) Hunt, Robert Edgard, Marland, John & Rawie, Steven, *El lenguaje cinematográfico*, Parramón Audiovisual, España, 2010.
- 3) Catalá, Josep María, *La puesta en imágenes*, Paidós Comunicación, Barcelona, 2001.
- 4) Bordwell, David & Thompson Kristin, *El arte cinematográfico*, Paidós Comunicación, Barcelona, 2010.
- 5) Cirera, Mariano, *Breve historia del cine*, Alhambra, Madrid, 1986.

- 6) Miralles, Alberto, La dirección de actores en cine, Cátedra, 2010.
- 7) Tríbulo, Juan Antonio, Stanislavsky – Strasberg Mi experiencia de actor con la emoción en escena, Atuel, Buenos Aires, 2006.
- 8) Strasberg, Lee, Un sueño de pasión, La elaboración del método, Emecé, Buenos Aires, 2008.
- 9) Alsina Thevenet, Homero, Primeros y últimos planos, Cal y Canto, Montevideo, 1996.
- 10) Raimondo, Mario, Una historia del cine en Uruguay, Planeta, Montevideo, 2010.
- 11) “Gramática del Lenguaje Audiovisual”, de Daniel Arijón LA PRIMITIVA CASA BAROJA, S.A., 1987

*La bibliografía será complementada por repartidos seleccionados y/o redactados por el docente.

FILMOGRAFÍA

- 1 – Ciudadano Kane / Sed de mal (Orson Welles)
- 2- Chinatown (Roman Polanski)
- 3- Sucedió una noche / ¡Qué bello es vivir! (Frank Capra)
- 4- La vida es bella (Roberto Benigni)
- 5- Kill Bill I / Pulp Fiction (Quentin Tarantino)
- 6- Desayuno en Tiffany´s (Blake Edwards)
- 7- ¿Quién le teme a Virginia Woolf? (Mike Nichols)

- 8- Cantando bajo la lluvia (Stanley Donen)
- 9- Umberto D (Vittorio De Sica)
- 10- Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore)
- 11- Rojo como el cielo (Cristiano Bortone)
- 12- Matar a un ruiseñor (Robert Mulligan)
- 13- Las uvas de la ira (John Ford)
- 14- El acorazado Potemkin (Sergei Einsenstein)
- 15- El silencio de los inocentes (Jonathan Demme)
- 16- Casablanca (Michael Curtiz)
- 17- Alguien voló sobre el nido del cuco (Milos Forman)
- 18- Tiempos modernos / El gran dictador (Charles Chaplin)
- 19- Rashomon (Akira Kurosawa)
- 20- Los pájaros / Psicosis (Alfred Hitchcock)

- 21- Los 400 golpes (François Truffaut)
- 22- Perdidos en la noche (John Schlesinger)
- 23- After Hours / Taxi Driver (Martin Scorsese)
- 24- La naranja mecánica (Stanley Kubrick)
- 25- Amarcord (Federico Fellini)
- 26- Buenas noches Alejandro (Yves Robert)
- 27- El Padrino II (Francis Ford Coppola)
- 28- Un día muy particular / El baile (Ettore Scola)
- 29- Belleza americana (Sam Mendes)
- 30- El tiempo de los gitanos (Emir Kusturica)
- 31- Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pedro Almodóvar)
- 32- La rosa púrpura del Cairo / Hannah y sus hermanas (Woody Allen)
- 33- Gatica (Leonardo Favio)
- 34- 2001 Odisea del espacio (Stanley Kubrick)
- 35- Pepita la pistolera (Beatriz Flores Silva)
- 36- Ciudad de Dios (Fernando Meirelles)
- 37- Sin perdón / Million Dólar Baby (Clint Eastwood)
- 38- Historias mínimas (Carlos Sorín)
- 39- La separación (Asghar Farhadi)
- 40- Largo domingo de noviazgo / Delicatessen (Jean Pierre Jeunet)

- 41- Los sueños (Akira Kurosawa)
- 42- Tiempo de valientes (Damián Szifrón)
- 43- El baño del Papa (César Charlone y Enrique Fernández)
- 44- La historia oficial (Luis Puenzo)
- 45- La lista de Schindler (Steven Spielberg)
- 46- El joven manos de tijera (Tim Burton)
- 47- Perdidos en Tokio (Sofía Coppola)

* Los títulos de las películas se irán viendo en la medida en la que se avance con los conceptos trabajados en los cursos tanto de Lenguaje como de Narrativa. Permiten ser, además, representativas de las épocas históricas revistas. Esta filmografía podrá ser adaptada en función de los intereses y gustos del grupo, permitiendo la flexibilidad de incluir o eludir alguno de los títulos aquí citados, pudiendo sustituirse, por ejemplo, otra película del mismo director, por ejemplo. A su vez, se prevé la inclusión de documentales, cortometrajes y otros materiales, así como escenas de películas

A.N.E.P.

Consejo de Educación Técnico Profesional

representativas por épocas, realizadores, corrientes o temáticas que, si bien no serán visionadas de forma completa, sí serán mostradas en forma fragmentada.