

CARRERA: TECNÓLOGO EN INDUSTRIA AUDIOVISUAL.

énfasis en:

*** Diseño de imagen y sonido**

*** Diseño en Videojuegos**

*** Producción , Guión y Dirección
de Arte**

Estética y Lenguaje
audiovisual I

Módulo: I

Modalidad: Presencial

Carga Horaria: 3

Créditos educativos: 5

I) Propósitos de la unidad curricular

La unidad curricular Estética y Lenguaje Audiovisual tiene como propósito que los estudiantes desarrollen una comprensión crítica, creativa y sensible del lenguaje audiovisual en sus diversas manifestaciones: la imagen, el sonido, la producción, el arte, entendidos como formas contemporáneas de expresión, comunicación y creación cultural.

A través del análisis y la experimentación con los elementos constitutivos del lenguaje audiovisual (composición visual, tratamiento del sonido, ritmo, montaje, puesta en escena e interacción), se busca que los estudiantes exploren la dimensión estética y narrativa de los medios, transformando ideas en experiencias sensoriales significativas capaces de comunicar emociones, conceptos y sentidos complejos.

El curso promueve la comprensión del audiovisual, el cine, las artes visuales y los videojuegos como lenguajes artísticos y comunicacionales que dialogan entre sí y comparten recursos expresivos y simbólicos dentro del ecosistema de las industrias creativas y culturales.

Asimismo, fomenta el desarrollo de una mirada reflexiva y crítica sobre los modos de representar, narrar y producir, integrando teoría y práctica en procesos de creación colaborativos y multidisciplinarios, orientados a la experimentación estética, la innovación narrativa y la generación de experiencias visuales, sonoras e interactivas.

II) Logros de aprendizaje

1. Reconoce y aplica los elementos fundamentales del lenguaje audiovisual y narrativa fílmica para la construcción de relatos de ficción y documental y videojuegos, generar significados y emociones, que fortalezcan la comunicación con el espectador.
2. Incorpora elementos de la estética cinematográfica y la representación para analizar la función expresiva de la imagen, el sonido, la luz, el color y el montaje en obras audiovisuales y de videojuegos de diferentes géneros y estilos.
3. Utiliza la construcción del sentido, la emoción y el tiempo en la imagen en movimiento para analizar y producir audiovisuales breves donde se evidencie una

intención estética y narrativa coherente.

III) Saberes estructurantes de la unidad curricular

Saberes Estructurantes	Saberes Asociados	Saberes de profundización
1. Lenguaje audiovisual y narrativa fílmica.	<ul style="list-style-type: none">● Historia y evolución de las corrientes estéticas en el cine.● Elementos básicos del lenguaje audiovisual: plano, ángulo, encuadre, movimiento, composición, color, sonido y montaje.	<ul style="list-style-type: none">● Análisis fílmico integral (forma, contenido, ideología).
2. Estética cinematográfica y representación.	<ul style="list-style-type: none">● Introducción a las teorías clásicas del cine (Eisenstein, Bazin, Kracauer).● Teorías del montaje y de la percepción visual.● Fundamentos perceptivos de la narración visual y sonora.	<ul style="list-style-type: none">● Experimentación estética en ejercicios de ficción, documental, videoarte, VJ, etc.● Análisis de fragmentos audiovisuales desde la relación entre forma y contenido.

<p>3. Construcción del sentido, la emoción y el tiempo en la imagen en movimiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Relación entre arte, tecnología y comunicación audiovisual. ● Función del sonido y la música en la construcción del discurso fílmico. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Exploración del lenguaje audiovisual como herramienta de expresión autoral. ● Ejercicios de observación, encuadre y registro audiovisual.
--	--	--

IV) Orientaciones pedagógicas

Se priorizará una metodología activa, integrando análisis teórico, apreciación fílmica y producción práctica.

El aula se concebirá como espacio de exploración, debate y creación colectiva.

Se trabajará mediante estudio de casos, análisis comparativo de secuencias, experimentos visuales y ejercicios de narración audiovisual.

Se promoverá la interdisciplinariedad con otras unidades del Tecnólogo (Guión, Dirección, Fotografía, Producción).

V) Orientaciones para la evaluación

La evaluación será continua, formativa y sumativa. Considerará:

Comprensión teórica: análisis de obras, conceptos y lenguaje audiovisual.

Aplicación práctica: elaboración de ejercicios audiovisuales breves.

Reflexión crítica: capacidad de fundamentar decisiones estéticas y narrativas.

Participación y compromiso en clase: trabajo colaborativo y actitud profesional.

Se fomentará la autoevaluación y la revisión reflexiva de los procesos de aprendizaje y creación.

VI) Bibliografía

Aumont, J. y Marie, M. (1990). Diccionario teórico y crítico del cine.

Bordwell, D. y Thompson, K. (2002). El arte cinematográfico.

Chion, M. (1993). La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido.

Eisenstein, S. (1988). La forma del cine.

Mitry, J. (1990). Estética y psicología del cine.

Martin, M. Segura, M. El lenguaje del cine. (1996) Ed. Gedisa

Fernandez Diez, F. Martinez Abadia, J. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual (1999) Ed.Paidos, Buenos Aires.

Sánchez, Rafael C. Montaje cinematográfico, arte en movimiento. (2012) UNAM, México.

Bibliografía complementaria

Deleuze, G. (1984-1985). La imagen-movimiento / La imagen-tiempo.

Bazin, A. (1967). ¿Qué es el cine?

Nichols, B. (2010). Introducción al documental.

Monaco, J. (2000). Cómo se lee una película.

Versión