

LENGUAJE Y NARRATIVA AUDIOVISUAL

ENERO-MAYO 2018

CLAVE: AV1004

PROFESOR:

CRISTINA BRINGAS VÉLEZ

cbringas@itesm.mx

BIENVENIDA AL CURSO

Además de un medio de entretenimiento e información, el lenguaje audiovisual es un instrumento para conocer la cultura y el hombre.

Cabe señalar que la naturaleza del lenguaje cinematográfico plantea un juego textual, que demanda una visión holística ya que las partes sólo pueden ser entendidas en función del todo. Además, al introducirse en este juego se tiene la posibilidad de desarrollar otras formas de entender el mundo. Para lograrlo es necesario desarrollar habilidades de análisis, síntesis y evaluación.

Para seleccionar el material de este curso se ha tomado, como uno de los criterios principales, su nivel de calidad. Tanto la información, como las películas que se proponen, son obras reconocidas por señalar formas relevantes de entender, apreciar y producir textos cinematográficos. De esta forma se espera en primer lugar, desarrollar una actitud crítica con fundamentos para valorar los mensajes propios y de otros. En segundo lugar, se pretende que el estudiante sea capaz de aplicar los conocimientos en el área de la narrativa audiovisual a proyectos propios. El observador habrá de convertirse en hacedor, con lo cual se logrará el salto de la teoría a la aplicación.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar este curso el alumno entenderá el manejo narrativo, creativo y técnico de los elementos básicos del lenguaje audiovisual y del proceso de producción con el fin de adecuarlos a narrativas audiovisuales lineales e interactivas.

El alumno diseñará y producirá prácticas audiovisuales breves en las que aplicará los conceptos básicos de la narrativa audiovisual: toma, montaje, estructuras visuales, puesta en escena y sonido cinematográfico a través del uso de tecnologías digitales básicas de registro y de edición de imagen y sonido.

INTENCIONES EDUCATIVAS

- Ser un observador diferente del cine y diferentes productos audiovisuales para aprovecharlo como forma de conocimiento y herramienta de comunicación.
- Utilizar los componentes de la narrativa y el lenguaje audiovisual con el fin de ser empleados de forma creativa.
- Aplicar los recursos formales de la narrativa y el lenguaje audiovisual para experimentar con ellos, descubrir su potencial creativo e identificar los retos artísticos que implica su uso.
- Disfrutar de esta forma de expresión a través de un enfoque basado en la lectura de textos cinematográficos.
- Dejar de ver la producción audiovisual como una actividad exclusivamente de entretenimiento para considerarla una poderosa forma de comunicación y expresión artística.
- Ejercitar una actitud crítica para valorar diferentes mensajes audiovisuales producidos no sólo en cine sino también en televisión, video, fotografía y medios digitales.

METODOLOGIA DEL CURSO

El curso involucra una metodología que requiere del alumno disposición para el autoaprendizaje. Incluye diversas actividades como son:

- Lectura de textos cinematográficos.
- Lectura de textos especializados.
- Investigación individual.
- Conversaciones y asesoría con el profesor.
- Invitados especiales.
- Exposiciones.
- Elaboración de fichas filmográficas.

- Discusiones en grupo.
- Exámenes.
- Reflexiones sobre tu proceso de aprendizaje.
- Aplicación de conceptos en prácticas de producción audiovisual.

NORMAS DE CLASE

Con el propósito de generar un ambiente propicio para el aprendizaje y cumplir con los reglamentos del Tecnológico de Monterrey, es esencial tomar en consideración la siguiente información:

- El profesor empezará a pasar lista (a través del Sistema de Seguimiento de Asistencia y Puntualidad para Profesores y Alumnos) 10 minutos después de la hora y terminará la sesión 5 minutos antes del inicio del siguiente bloque. El alumno que llegue al salón después de 10 minutos del horario de inicio de la clase no tendrá registrada su asistencia en SAPPA, por lo tanto tendrá falta.
- Los teléfonos celulares deberán estar en silencio y guardados durante la clase.
- No se permite el uso de laptops, tablets o celulares para tomar notas, pero sí para la elaboración de ejercicios y exámenes rápidos
- Las tareas y los trabajos parciales deberán ser entregados en la sesión de clase asignada para la entrega de los mismos; llegando al salón y antes de terminar de pasar la lista. NO se recibirán tareas y/o trabajos por correo electrónico, a menos que así lo especifiquen los profesores de manera previa.
- Si se considera necesario incluir algún otro punto que contribuya a una buena convivencia, se sugiere al alumno proponerlo para considerar su inclusión.

EVALUACION

Calificaciones parciales (2):

- Fichas filmográficas y otras actividades: 30%
- Exámenes rápidos: 10%
- Actividad o examen parcial: 30%
- Proyecto parcial: 30%

Calificación final:

- Proyecto final: 35%
- Promedio de calificaciones parciales: 50%
- Promedio actividades y exámenes "tercer" parcial: 15%

BIBLIOGRAFIA DEL CURSO

- Bazin, André. ¿Qué es el cine?. España: Ediciones Rialp, 2006.
- Bordwell, David and Kristin Thompson. Arte Cinematográfico. México: McGrawHill, 2007.
- Chion, Michel. Los oficios del cine. España: Cátedra, 2003.
- Cook, Pam. The Cinema Book. Reino Unido: BFI, 2007.
- Coria, José Felipe. Taller de cinefilia. México: Paidós, 2006.
- Costa, Antonio. Saber ver el cine. España: Paidós, 1997.
- Edgar-Hunt, Robert, John Marland and Steven Rawle. The language of film. Suiza: AVA, 2010.
- Giannetti, Louis. Understanding movies. EUA: Prentice Hall, 2008.
- Kracauer, Siegfried. Teoría del cine. La redención de la realidad física. España: Paidós, 1996.
- Morín, Edgar. El cine o hombre imaginario. España: Paidós, 2011.
- Parkinson, David. 100 ideas that changed film. Reino Unido: Lawrence King, 2012.
- Petrie, Dennis and Joseph M. Boggs. The art of watching films. EUA: McGrawHill, 2012.
- Siety, Emmanuel. El plano en el origen del cine. España: Paidós, 2004.
- Stam, Robert. Teorías del cine. España: Paidós, 2001.