

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO: Ciencias de la Información y Comunicación Social.

ÁREA: Comunicación Audiovisual
ORIENTACIÓN: Comunicación Audiovisual
CÁTEDRA: Comunicación Audiovisual
AÑO ACADÉMICO: 2020

Cursado: Anual. Cuatro (4) horas semanales.

DOCENTES de la CÁTEDRA:

Profesor a Cargo de Cátedra: Gustavo Gzain.

Profesora Adjunta: Stella Maris Poggian.

Asistente de Docencia: Daniela Sanchez Kremer.

Ayudante de Primera: Dardo Fabián Gobbi.

DISTRIBUCION HORARIA.

El plan de estudios prevé para el dictado de la asignatura cuatro (4) horas semanales. Cuya distribución será la siguiente:

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
14 a 16				Clase teórica- práctica	
16 a 18			<i>Atención de estudiantes.</i>	Clase teórica- práctica	

1- Datos de la cátedra en relación a la carrera.

Materia anual con una carga horaria de cuatro horas semanales. La Asignatura pertenece al Área Audiovisual, Orientación Audiovisual.

Ubicada en tercer año de las carreras de Profesor en Comunicación Social, Licenciado en Comunicación Social con Mención en Planificación, Producción y Gestión y cuarto año de la Licenciatura con Mención en Locución. Ordenanza 0173/03.

Para acceder al cursado de la asignatura Periodismo Televisivo, el alumno deberá tener aprobado el cursado de la correlativa anterior y para rendir, deberá tenerla aprobada.

1.2 La Asignatura

Comunicación Audiovisual sienta las bases en el conocimiento del lenguaje audiovisual como constructor de sentido y de discursos, profundizando en la narrativa audiovisual. A través de la conjunción de imagen y sonido en un tiempo y espacio, se propone el reconocimiento tecnológico, el análisis estructural narrativo y la producción de contenidos audiovisuales.

2-. Objetivos y Contenidos mínimos según el plan de estudios

2.1 Objetivos

- Situación al estudiante frente a las posibilidades de presentar e interpretar la realidad de manera audiovisual.
- Profundizar en la planificación y producción de géneros y formatos audiovisuales.
- Comprender las posibilidades y limitaciones del campo audiovisual.
- Analizar producciones audiovisuales y su construcción discursiva.

2.2 Contenidos mínimos.

El lenguaje audiovisual como base de construcción y análisis de la obra audiovisual. Elementos constitutivos de la imagen y del sonido. Etapas de una producción y realización. Identificación y análisis de las unidades constitutivas y dramáticas. Las narrativas clásicas y nuevas narrativas audiovisuales, como planificar y construir el audiovisual. Relación en la convergencia tecnológica. El audiovisual y las múltiples pantallas inmersas en la sociedad actual. Impacto, usos y transformaciones. Circulación y distribución de contenidos. El audiovisual y la investigación científica. Espectacularización en el relato audiovisual. Géneros y formatos. Necesidades y audiencias. El audiovisual educativo, posibilidades en el eco sistema de la comunicación audiovisual actual.

3. Fundamentación.

Esta asignatura propone una estructura teórico-práctica para la planificación, análisis y realización de producciones audiovisuales en diferentes géneros y formatos. La producción audiovisual tendrá como eje fundamental la interactividad y la realización grupal, brindando las herramientas necesarias para construir desde las posibilidades que otorga el medio.

En una época donde el audiovisual ha penetrado de manera exponencial en la vida social y privada; en un contexto de convergencia tecnológica, donde las nuevas narrativas audiovisuales no lineales confluyen con las clásicas, donde las múltiples pantallas y multiplataformas de exhibición, circulación y distribución de contenidos se hacen cada vez más visibles, es necesario una mirada crítica y reflexiva del comunicador social en el área de la comunicación audiovisual.

4- Objetivos

4.1 Específicos

- Que el estudiante analice producciones audiovisuales internacionales, nacionales y regionales y las multiplataformas en las que se presentan.
- Que el estudiante desarrolle una mirada crítica y reflexiva sobre la construcción de los discursos audiovisuales.
- Que el estudiante planifique, produzca y realice géneros y formatos audiovisuales para diferentes medios, plataformas y redes digitales.
- Que el estudiante realice un documental con narrativas no lineales.

4.2 Generales.

- Conocer la evolución de la comunicación audiovisual.
 - Incentivar la lectura crítica de diversas producciones audiovisuales.
 - Desarrollar destrezas en la construcción del lenguaje audiovisual.
 - Fomentar la producción individual y grupal de mensajes audiovisuales ejercitando distintos roles.
- Promover la reflexión crítica acerca de las nuevas narrativas audiovisual no lineales en el marco de las tecnologías emergentes.

5. Contenidos en unidades

UNIDAD UNO

La Comunicación Audiovisual.

El Lenguaje Audiovisual. Teoría clásica, definiciones, diferentes postulados conceptuales. Imagen y Sonido. Tiempo y Espacio. Elementos constitutivos de la imagen. Movimientos de cámara. Tamaños de planos. Elementos constitutivos del Sonido. Planos sonoros. Profundidad. Formas y procesos.
La dimensión temporal. La dimensión espacial.

UNIDAD DOS

Procesos de una realización audiovisual profesional.

Etapas de una realización audiovisual. Pre-Producción Audiovisual. Rodaje o Grabación. Postproducción Audiovisual. Roles dentro de una realización audiovisual. Guión Literario, concepto. Producción, concepto, equipo de trabajo. Guión técnico, concepto. Plan de Rodaje. Edición. Montaje, concepto, tipos de montaje, criterios de construcción del relato. Conforming. Archivado de material, formas análogas, formas digitales. Promoción y Distribución de los productos Audiovisuales, posibilidades y alcances. Géneros y Formatos.

UNIDAD TRES

Narrativa.

Plano - Escena - Secuencia. El guión literario. Guión documental, guión de ficción: aproximaciones y distancias. El proceso creativo en el guión. Selección e investigación. Adaptación: criterios. La cuestión estética. El Guión técnico: características, armado y comprensión. Equipos de trabajo y resoluciones prácticas. La mirada autoral. La mirada comercial.
Narrativas Audiovisuales no lineales. Las Narrativas Audiovisuales inmersivas y las narrativas expandidas, análisis y producción.

UNIDAD CUATRO

El Lenguaje Audiovisual, base de todo análisis de obra.

Las teorías luminosas: De los estudios pioneros a la teoría digital y la convergencia de medios. Escrituras académicas audiovisuales: monografías, ensayos, tesinas. Tesis y Tesinas, realizaciones audiovisuales y escritas como posibilidades concretas. El manejo del lenguaje audiovisual como base de posteriores análisis.

UNIDAD CINCO

La Comunicación Audiovisual en la educación.

Reconocimiento de los modos de representación Audiovisual. El audiovisual en el

aula. El audiovisual como constructor de un espacio de enseñanza. Videos educativos en lugares no convencionales. La comunicación audiovisual educativa y los medios masivos de comunicación.

UNIDAD SEIS

La comunicación audiovisual en la región.

Medios audiovisuales regionales. Historia y actualidad. Canales de Televisión y Cines regionales. Espacios Alternativos. El audiovisual regional y la Web. Canales Web, Series Web regionales. Realizaciones y producciones regionales en la historia y en la actualidad. La mirada extranjera sobre el sur. Espectadores, audiencias, análisis y formación.

UNIDAD SIETE

Audiovisual y movimientos sociales.

Audiovisual y Derechos Humanos. Cine político y social en Latinoamérica. Videactivismo. Cine y audiovisual militante. El nuevo cine latinoamericano. Procesos de producción comunitarios. Audiovisual y feminismo.

6- PROPUESTA METODOLÓGICA

La asignatura Comunicación Audiovisual, es de cursado anual, lo que nos permite, utilizar una metodología que facilite la investigación, el análisis, la participación, la producción y realización grupal de mensajes audiovisuales televisivos.

El desarrollo académico se realizará bajo una concepción integral, de los aspectos teóricos y prácticos. Esta interrelación de la teoría y la práctica permite acceder a los aprendizajes en forma conjunta y simultánea, a fin de lograr la adquisición de habilidades y destrezas, en el manejo del lenguaje audiovisual, teniendo en cuenta que la Comunicación Audiovisual tiene una incidencia particular en mundo actual.

Por otro lado se realizarán jornadas, seminarios y debates que incluyan a la Comunicación Audiovisual y su relación con la sociedad, pretendiendo articular diferentes enfoques, sumándonos al concepto universidad - sociedad.

Como esta asignatura es anual, permitirá organizar paneles o conferencias con docentes, o idóneos en producciones televisivas regionales o nacionales. Estos paneles serán realizados dentro del horario de la cátedra.

Es un desafío de la cátedra, considerado como necesario, que los alumnos, tengan instancias de producción grupal con una interacción de roles durante todo el proceso de análisis y de producción y realización audiovisual.

La cátedra fomentará la participación de los estudiantes en diferentes eventos, muestras, exposiciones proyecciones, conferencias que desarrollen temas que sean de interés para la formación del egresado.

Materiales audiovisuales obligatorios

- Documentales para Televisión y Documentales audiovisuales Web.
- Audiovisuales institucionales.
- El tiempo en tus manos. (RV)
- Bc/ Rm Televisión, retransmisión en realidad virtual de un partido de fútbol.
- TV Virtual Experience.
- Entrevistas audiovisuales.
- Películas cinematográficas.
- Documentales para televisión transmedia.
- Series Web.
- Audiovisuales para redes sociales.

7. Condiciones de acreditación y Evaluación

Cursado con promoción sin examen final:

El alumno que opte por esta modalidad deberá ajustarse a lo siguiente: 1) reunir al momento de la inscripción las correlatividades fijadas en el plan de estudios. 2) Asistir al 80% de las actividades académicas, sean estas: clases teórico-prácticas, actividades de campo. 3) Aprobar todos los trabajos prácticos planificados. 4) Aprobar todos los objetivos parciales. 5) aprobar el objetivo final de integración. 6) La calificación final para obtener la promoción deberá ser superior a siete (7) sobre diez puntos.

Cursado de regularidad con examen final:

El alumno que opte por esta modalidad deberá ajustarse a los siguientes requisitos: 1) reunir al momento de la inscripción las correlatividades fijadas en el plan de estudios. 2) Asistir al 80 % de las actividades programadas por la cátedra. 3) aprobar con un puntaje mayor a cuatro puntos todas las evaluaciones parciales y la de integración.

En caso que el estudiante no alcance la calificación de cuatro puntos en el examen integrador perderá la condición de regularidad. El examen integrador no posee recuperación.

Todas las evaluaciones de objetivos parciales desaprobadas, serán recuperables dentro de los cinco (5) días hábiles de producida la evaluación a recuperar.

Examen libre:

Los estudiantes que opten por rendir la asignatura en condición de libres, deberán ponerse en contacto con la cátedra, con sesenta (60) días de anticipación, para acordar la presentación de un trabajo práctico integrador, que refleje los conocimientos, habilidades y destrezas requeridas a los estudiantes que cursaron la asignatura.

El trabajo será iniciado, supervisado y evaluado por el docente a cargo. En caso de aprobar dicho trabajo práctico, el estudiante estará en condiciones de continuar su presentación en carácter de libre.

-Se realizarán cuatro exámenes parciales: dos de carácter teórico y dos integrador -teórico-práctico-. Las notas de los exámenes parciales serán promediadas con las que surjan de las evaluaciones de los Trabajos Prácticos.

8- BIBLIOGRAFÍA

ADERMANN Jens y Álvaro Fernández Bravo. 2013. *La escena y la pantalla. El retorno de lo real*. Buenos Aires. Ed. Colihue.

AUMONT, JACQUES. 1995. *Estética del cine*. Barcelona: Paidós.

BALSEBRE, Armand y otros. 1997. *“La entrevista en radio y televisión”*. Editorial.

BARROSO García, Jaime. 2003. *“Técnicas de realización de reportajes y documentales para televisión”* Editorial Bosch. Madrid.

BECEYRO, RAÚL. 2014. *Cine y región. Ensayos, proyectos y películas*. Entre Ríos. EDUNER – Editorial Universitaria de Entre Ríos.

CARLES Lamelo. 2016. *Televisión Social y Transmedia. Nuevos Paradigmas de producción y consumo televisivo*. UOC. Barcelona.

CARLÓN Mario. 2006. *“De lo cinematográfico a lo televisivo, Metatelevisión, lenguaje y temporalidad”*. Buenos Aires. Editorial. La Crujía.

CHIÓN Michel. 1993. *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y sonido*. Paidós. Barcelona.

DOC Comparato. 2005. *De la creación al guión*. Ed. La Crujía.

DOMINGUEZ, Juan José y Luque, Ramón. (2011). *“Tecnología digital y realidad virtual”*. Editorial: Síntesis.

FAROCKI, HARUN. 2003. *Crítica de la mirada*. Buenos Aires: Ed. Altamira.

FELDMAN, SIMON. 1996. *La realización cinematográfica*. Barcelona: Gedisa.

FELDMAN, Simón 1995. *Guión argumental, guión documental.*, Ed. Gedisa, Barcelona.

GUBERN, Román. 2016. *“Los mensajes icónicos de la cultura de masas”*. Editorial Gustavo Gilli. España.

GUNTHERT, ANDRE. 2007. *La Fabrique des images contemporaines*. Éditions du Cercle d'art, Paris.

GALÁN Zarzuelo Marta. 2012: *Cine militante y videoactivismo: los discursos audiovisuales de los movimientos sociales*. Comunicación, N°10, Vol.1. PP.1091-1102.

- GZAIN Gustavo. 2010. *"Nuevas tecnologías, nuevas relaciones, nuevas percepciones"*. FC TDA/UNCo.
- GZAIN Gustavo. 2015. *"Cine Comunitario, nuevos paradigmas de realización"*. Ediciones CICCUS. Universidad de Buenos Aires.
- LABAKI Amir y Maria Dora Mourao. 2011. *El Cine de lo Real*. Buenos Aires. Ed. Colihue.
- MITCHELL, THOMAS. 1987. *Iconology*. Chicago University Press, Chicago.
- MARESCA, SYLVAIN. 2011. *"Las nuevas formas de las imágenes"*, en Sel, Susana, S. Pérez Fernández y S. Armand (comps.): *Recorridos. Del analógico al digital en el campo audiovisual*. Universidad de Buenos Aires, Prometeo, Buenos Aires.
- MARLAND, JOHN. 2016. *El Lenguaje Cinematográfico*. Barcelona: Ed. Parramon. Barcelona.
- MEDINA M. y Sanmartín J. (1993). *"Ciencia Tecnología y sociedad"*. Editorial. Anthropos España.
- MILLERSON, Gerald. (1996). *"Técnicas de realización y producción en televisión"*. Editorial Instituto Oficial de Radio y Televisión Española. España.
- NICHOLS, Bill 1997. *La representación de la realidad: cuestiones y conceptos sobre el documental*. Barcelona, Paidós.
- PALADINO, Diana. 2009. *Documentalismo y militancia*. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- RANCIERE, JACQUES. 2011. *Las distancias del cine*. Buenos Aires: Manantial.
- ROBINO Alejandro. 2016. *Manual de escritura dramática*. Buenos Aires. Ed. Inteatro.
- SEL, SUSANA. 2016. *"Cine, política audiovisual y comunicación"*. Revista Chasqui nº 132, Centro Internacional de Estudios de Comunicación para América Latina – CIESPAL, Quito-Ecuador.
- SEL Susana. 2007. *Cine y fotografía como intervención política*. Buenos Aires. Ed. Prometeo libros.
- SEL Susana. 2008. *Cine y Derechos Humanos*. Instituto Multimedia Derhumalc.
- SERGIO Armand y Silvia Pérez Fernández. (2015). *"Pixelaciones: Desplazamientos en las prácticas Audiovisuales"*. Ediciones CICCUS. UBA.
- POGGIAN, Stella Maris. 2009. *Cine y Testimonio, "Silencio Roto" y "El Laberinto del Fauno" Nuevos escenarios para iluminar la memoria*. XIII Jornadas de la Red Nacional de Investigadores en Comunicación. "Itinerarios de la Comunicación ¿Una construcción posible?", San Luis.
- POGGIAN, Stella Maris. 2020. *Cine y teoría de la comunicación: Breve resumen de las teorías de cine en el marco de la Comunicación Social*. Ficha de Cátedra.

RENÓ Denis, 2014. *Diversidad de formatos para documentales transmedia*. Actas – VI Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – VI CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2014.

SILVANA Comba. 2018. *Televisión y Realidad Virtual: La ilusión de estar ahí. “Audiencia Televisiva y Recepción de Mensajes”*, Universidad Diego Portales, Chile.

SOBERÓN Torchia Edgard. 2008. *Ensayos de cine*. Ediciones Caribe.

SORLIN, PIERRE. 2004. *Los Hijos de Nadar. El siglo de la imagen analógica*. Buenos Aires: Ed. La Marca.

STAM, Robert: (2014). *Teoría y práctica de la adaptación*. Universidad Nacional Autónoma de México.

VALLES RAFAEL. 2014. *Fotogramas de la memoria*. Buenos Aires. Ediciones: INCAA-ENERC.

- **Revistas y páginas web** proporcionadas por la cátedra.

9- MATERIALES NECESARIOS Y EQUIPAMIENTO

9.1 Materiales necesarios.

Cuatro (8) DVDs, debidamente rotulado.

Dos cassette Mini DV por grupo, debidamente rotulado.

9.2 Equipamiento audiovisual

El departamento de Ciencias de la Información y la comunicación social, cuenta con equipamiento audiovisual requerido y de calidad técnico profesional para que el estudiante realice todos los trabajos prácticos unitarios y el trabajo final integrador. Es requisito el empleo de ellos para la producción, realización y postproducción audiovisual. *Consta con un estudio de televisión, luces, cámaras con sus trípodes, equipamiento de sonido e islas de edición digital y personal técnico de apoyo.-*

Gustavo Gzain
Profesor Encargado de Cátedra
Comunicación Audiovisual