

Cátedra: **Comunicación Audiovisual**¹

Adjunta a cargo: Lic. Corina Ilardo.

Jefes de Trabajos Prácticos: Lic. Fabián Soberón y Lic. Carolina Gallo.

Asignatura obligatoria correspondiente al segundo año de la carrera.

Modalidad de cursado: cuatrimestral, 60 hs. (4 hs. semanales).

Fundamentación

Los avances tecnológicos van condicionando los factores socio-económicos-culturales estableciendo formas de intercambio más complejas. Las mediaciones también se van complejizando: técnicas, semánticas y estéticas diversas sustentan la producción y transmisión de información integrando la palabra, la imagen, el movimiento y el sonido, a través de variados lenguajes, formatos y soportes.

Los medios audiovisuales no constituyen una excepción a este desarrollo y su presencia en distintos ambientes y niveles sociales es cada vez más considerable. A la vez, su funcionamiento se sostiene en una complicada red de relaciones técnicas, formales y socio-culturales. Por esto se torna indispensable para el estudiante que elige abordar el estudio de la Comunicación, saber mirar y escuchar. Ésto es, conocer los medios audiovisuales, interpretar su lenguaje, su lógica, sus códigos y sus leyes de funcionamiento para poder comprender los sentidos que circulan a través de sus mensajes, porque son estos sentidos los que contribuyen a la conformación del tejido social.

Puesto que esta cátedra es un Taller, se propone que los alumnos sean los protagonistas del aprendizaje y que adquieran las destrezas básicas en el manejo del lenguaje audiovisual mediante los trabajos en grupo, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de recursos humanos y tecnológicos que existen en esta unidad académica.

Además del aprendizaje técnico-práctico se pretende que los alumnos desarrollen una mirada atenta que les facilite la captación de la realidad y su narración posterior en el lenguaje audiovisual. Esa mirada atenta implica reflexión y la disponibilidad de aportes teóricos y de análisis de disciplinas tales como: Teoría de la Imagen, Cultura y comunicación, Semiótica, Sociología, Periodismo; así como también el uso de las herramientas teórico-prácticas aprehendido en los talleres de: Informática, Fotografía y Producción Periodística.

La cátedra sostiene que todo buen producto comunicativo es una alquimia de **arte, ciencia y técnica**. Quizás en lo audiovisual es donde esto más se constata. Por eso la propuesta de este Taller es trabajar para que los alumnos incorporen una metodología de trabajo pertinente y rigurosa, tanto en el plano técnico como en el expresivo.

¹ Esta propuesta de Programa de la materia se basa en la experiencia de trabajo adquirida desde 1998, en la cátedra Taller de Lenguaje III y Producción Audiovisual de la ECI-UNC.

Dado lo cual, los alumnos al aprobar esta materia tendrán los conocimientos fundamentales para el cursado de: Producción audiovisual, Producción multimedia, Guión y narración y Comunicación televisiva.

En este sentido, aunque parte de una concepción amplia de lo audiovisual, esta materia se centra en la consideración de la Televisión, el video y el multimedia dada la orientación de los espacios curriculares de la carrera y considerando que luego se profundizará en el estudio de cada uno de ellos.

Objetivos

Que los alumnos sean capaces de:

- observar y reflexionar sobre la realidad contemporánea.
- aprehender los conceptos básicos del lenguaje audiovisual.
- leer de modo crítico los mensajes audiovisuales.
- conocer las potencialidades de cada medio para poder utilizarlos en forma pertinente y crítica.
- Apropiarse, de manera creativa, de las destrezas y habilidades para la producción de textos audiovisuales con diversos fines.
- conformar un ambiente de trabajo de mutua colaboración y cooperación que enfatice en el trabajo en equipo.

Contenidos conceptuales

Unidad 1. Lo audiovisual

Delimitaciones de lo audiovisual. Diferencias entre cine, video y televisión.

Unidad 2. La realización cinematográfica, televisiva y en video.

Orígenes y mecánica de funcionamiento del cine. Nociones básicas de la imagen electrónica. Parámetros básicos de la imagen digital. La cámara, sus partes, características y uso.

Unidad 3. El audiovisual multimedia

Características fundamentales de los nuevos medios. La Web. El CD-Rom.

Unidad 4. Elementos básicos del lenguaje audiovisual 1

El sistema visual

El sistema visual. La construcción del espacio: Encuadre. Planos, angulaciones, movimientos de cámara.

Unidad 5. Elementos básicos del lenguaje audiovisual 2

El sistema sonoro.

El sonido. Definición. Características. Elementos de la banda sonora. Funciones. Aportes del sonido a la representación espacio-temporal de lo audiovisual.

Unidad 6. Elementos básicos del lenguaje audiovisual 3

El sistema técnico-retórico

El tiempo audiovisual. Tiempo físico, psicológico, elipsis, flash-back, flash-forward. Tomas escenas y secuencias. Transiciones y continuidad espacial y temporal. El montaje. Conceptos básicos. Clasificación del montaje según el modo de producción.

Unidad 7. Aproximación a la producción audiovisual

La pre-producción. El desarrollo de la idea, la estructura narrativa y la acción dramática. La sinopsis. El story board. Producción y postproducción.

Metodología

La metodología de Taller supone un **docente** animador, que incita, motiva e interesa. Es un rol diferente al que puede desempeñar en una materia con una metodología tradicional. En un Taller como éste, el docente cumple una tarea de estímulo, asesoría y asistencia técnica para que el estudiante desarrolle sus capacidades y potencialidades.

En tanto que el **alumno** se integra al mismo como sujeto de su propio aprendizaje. Por lo que asume una participación activa con un ejercicio responsable de su libertad, la cual está basada en el respeto hacia los demás y en una actitud de colaboración libre, reflexiva y crítica .

La organización del Taller parte de un diagnóstico de situación, del nivel en que se ubica la materia, de la organización de la currícula y las materias correlativas, del tipo de carrera y el perfil del comunicador, etc., que permite a la cátedra elaborar estrategias, seleccionar contenidos y actividades para lograr adecuadamente los objetivos previstos.

Debido al número de alumnos que se inscriben en el Taller, a su nivel de competencia (alcanzado con los Talleres y las materias cursadas previamente), y el número de auxiliares docentes y pasantes que integran el mismo; la cátedra trabajará en dos comisiones, en cada una de las cuáles se realizará dos tipos de prácticos por semana: uno, hará hincapié en los aspectos teóricos (análisis de textos audiovisuales, aplicación de conceptos propuestos, etc.), mientras que el otro enfatizará en los aspectos técnico-expresivos (manejo de la cámara, elaboración de story line, etc.). Esto supone que en forma simultánea se realicen dos prácticos y sean los alumnos los que roten de actividad. En cada comisión los alumnos conformarán grupos de entre cinco y siete personas que deberán funcionar así a lo largo del cuatrimestre.

Dada la naturaleza de la materia, se sugiere a los alumnos que dediquen tiempo extra al audiovisionado de productos audiovisuales de diversos géneros y estilos, y que en lo posible, se distingan de lo que ven habitualmente.

Evaluación y condiciones de acreditación

Tanto docentes como estudiantes deben tener en cuenta que el receptor no es sólo el docente y que la única finalidad no es la nota. Se trata de un proceso de aprendizaje. Por eso una etapa de la evaluación se basará en los intercambios que se produzcan en el equipo de trabajo. Es decir que los primeros receptores en cada comisión de Taller serán los propios pares. La idea es que a través de esas prácticas se socialicen las intervenciones; que cada grupo de trabajo colabore con sugerencias y correcciones, de modo que sirva a los autores en cuestión y a todos como un estímulo para agudizar el sentido crítico.

Además, se realizarán trabajos **prácticos** individuales y grupales, 2 **parciales**: uno será escrito (que podrá ser recuperable) y otro, con carácter de práctico final integrador que consistirá en la realización de un video-educativo de un minuto (esta decisión metodológica busca garantizar la producción de un texto audiovisual de cierto nivel técnico-expresivo básico dado el carácter inicial de la materia).

Según la reglamentación vigente, para acceder a la condición de **promoción**, los alumnos deberán presentar la totalidad de los prácticos propuestos, aprobar el 75% de los mismos y los parciales con una nota superior a seis puntos (6).

Finalmente, para acceder a la **regularidad**, los alumnos deberán aprobar el 75% de las actividades propuestas y en relación a los parciales, el puntaje en cada caso deberá superar el cuatro (4).

Bibliografía

- Barroso García, Jaime (1996). *Realización de los géneros televisivos*. Editorial Síntesis. Madrid.
- Carlón, Mario (2004). *Sobre lo televisivo: dispositivos, discursos y sujetos*. La Crujía ediciones. Buenos Aires.
- Cebrián Herreros, Mariano. (1978) *Introducción al lenguaje de la televisión. Una perspectiva semiótica*. Ediciones Pirámide, S.A.. Madrid.
- Comparato, Doc (1993). *De la creación al guión*. IORTV. Madrid.
- Deleuze, Gilles (1994) (1983). *La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1*. 3ª. edición en castellano. Paidós Comunicación. Barcelona.
- Doelker, Christian (1982). *La realidad manipulada*. Ed. Gustavo Gilli. Barcelona.
- Feldman, Simón (1991). *La realización cinematográfica*. 4ª. ed. Gedisa. Barcelona.
- Fernández Díez, Federico y Martínez Abadía, José (1999). *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Paidós Comunicación. Barcelona.
- Hilliard, Robert L. (2000) (1999). *Guionismo para radio, televisión y nuevos medios*. 7ª. ed. en castellano. International Thomson Editores. México.
- Kamin, Bebe (2001). *Introducción a la Producción Cinematográfica. Presupuesto-Plan Financiero*. 3ª. edición. Ediciones del Centro de Investigación Cinematográfica. Buenos Aires.
- Lacolla, Enrique (2003). *El cine en su época. Aportes para una historia política del filme*. Ediciones del Corredor Austral. Ferreyra Editor. Argentina
- La Ferla, Jorge (comp.) (1998). *Arte audiovisual: tecnologías y discursos*. Libros del Rojas. Buenos Aires.
- _____ (1997). *Contaminaciones. Del videoarte al multimedia*. Libros del Rojas. Bs. As.

- _____ (1996). *La revolución del video*. Libros del Rojas. Bs. As.
- Landow, George P. (1997). *Teoría del hipertexto*. 1ª. ed. en cast. Paidós. Barcelona.
 - Machado, Arlindo (2001). *El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas*. Libros del Rojas. Bs. As.
 - Martin, Marcel (1962). *La estética de la expresión cinematográfica*. Ed. Rialp. Madrid.
 - Martínez Abadía, José (1997). *Introducción a la tecnología audiovisual*. Televisión, vídeo, radio. 2ª. ed. revisada y ampliada. Paidós Comunicación. Barcelona.
 - Musburger, Robert B. (1994). *Producción en video con una cámara*. 1ª. ed. en cast. Instituto Oficial de Radio Televisión Española. Madrid.
 - Orza, Gustavo F. (2002). *Programación televisiva. Un modelo de análisis instrumental*. La Crujía ediciones. Bs. As.
 - Piscitelli, Alejandro (1998). *Post/televisión. Ecología de los medios en la era de internet*. Paidós Contextos. Buenos Aires.

Sitios en Internet

Para consulta y actualización del debate sobre los nuevos medios de comunicación, conformación de agenda de medios, etc.

<http://www.campusred.net/telos>

Revista "Telos. Cuadernos de Comunicación, Tecnología y Sociedad".

<http://www.comunica.org/chasqui/>

Revista "Chasqui". Revista de comunicación.

<http://www.ull.es/publicaciones/latina>

Revista "LATINA" de Comunicación Social. Universidad de La Laguna de Tenerife, Canarias.

<http://www.comminit.com/la/>

Página de proyecto de desarrollo regional en comunicación de ONG, "La Iniciativa de comunicación".

<http://www.felafacs.org>

Página de la Federación latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Agendas de medios.

<http://www.cineindependiente.com.ar>

"Espacio Cine Independiente". Página sobre cine iberoamericano.

<http://www.multidoc.rediris.es/tvdocnet/index.php>

Portal sobre Televisión de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

<http://www.multidoc.rediris.es/cdm/>

Cuadernos de Documentación Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.