

Titulación: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Asignatura: **COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN AUDIOVISUAL II**
Curso: 2º
Duración: ANUAL
Carácter: TRONCAL
Créditos: 8
Profesor: DR. DAVID LAVILLA MUÑOZ

Objetivos

- Disponer de un conocimiento preciso de la Comunicación Audiovisual.
- Conocer los diferentes medios audiovisuales.
- Investigar los diferentes medios y formatos audiovisuales.
- Reconocer la importancia de las imágenes impresas para este campo de estudio.
- Descubrir la cultura fotográfica y su aplicación a las artes audiovisuales.
- Aprender las misiones publicitarias dentro del panorama audiovisual.
- Estudiar la imagen en Cine y Televisión.
- Dominar las técnicas, modelos y formatos de Radio.
- Descubrir la aportación de las Nuevas Tecnologías a los medios audiovisuales.

Contenidos

1. Las imágenes impresas y la tecnificación del arte

- La imagen en las sociedades arcaicas
- La xilografía
- El grabado en cobre y el aguafuerte
- La imagen y la Revolución Industrial
- Diversificación de procedimientos
- Cultura popular y cultura de masas

2. La fotografía

- La fotografía en la cultura del siglo XIX
- Los géneros: el paisaje y el retrato
- La orientación realista
- La fotografía y su vinculación con las vanguardias
- El fotoperiodismo
- La fotografía carismática
- El fotomontaje
- La fotografía tridimensional
- Democratización de la cámara fotográfica

3. El cartel y la publicidad

- La génesis del cartel
- Evolución del cartel
- El cartel cinematográfico
- La valla-anuncio y la electrografía
- Sociología del cartel
- La persuasión cartelística
- Otras dimensiones de la publicidad

- La publicidad en televisión

4. La narrativa dibujada. Los cómics

- Antecedentes de la narrativa dibujada
- Los protocómics
- Las revistas festivas británicas
- El periodismo norteamericano y la génesis de los cómics
- Asentamiento de los cómics festivos
- La primera vanguardia
- Estandarización industrial e institución de géneros
- Origen del género épico
- La edad de oro de los cómics
- Los cómics norteamericanos en la guerra y la postguerra
- Un arte universal
- La renovación de los Estados Unidos
- La renovación del cómic europeo
- El lenguaje de los cómics
- Cómics y cinematografía

5. La imagen cinematográfica

- La invención del cine
- Los pioneros
- La fundación de Hollywood
- Primeros géneros y primeras estrellas
- La Primera Guerra Mundial
- El cine expresionista alemán
- El cine revolucionario soviético
- El cine de vanguardia
- Esplendor del cine mudo
- La irrupción del sonido
- Escuelas nacionales y géneros internacionales
- La Segunda Guerra Mundial
- El neorrealismo italiano
- El cine negro norteamericano
- La conmoción de los nuevos cines
- La mundialización de la producción
- El cine en la era de la televisión

6. La televisión, la imagen electrónica

- Estatuto técnico-cultural de la televisión y desarrollo del medio
- La identidad estética de la televisión
- Los géneros televisivos

7. El videoarte

- Condiciones técnicas y aplicaciones del vídeo
- El videoarte
- Los principales videastas
- Géneros y temáticas del arte del vídeo
- El videoclip: una estética de la fragmentación para el consumo de masas

8. El arte en la red y multimedia

9. Algunas consideraciones sobre la estética y el audiovisual

- Imagen, realidad y sentido
- Características de la imagen
- Imagen y sentido
- La configuración de la experiencia estética

10. Análisis fílmico y la crítica cinematográfica

11. la Radio

- Historia del medio
- La Comunicación radiofónica
- Tecnologías aplicadas a la Radio
- La programación radiofónica

12. Nuevas tecnologías aplicadas al universo audiovisual: la Radio y la TV digital.

Metodología

ASISTENCIA A CLASES:

El alumno debe asistir al menos al 80% de las clases. Los alumnos que no cumplan este requisito perderán su derecho a la evaluación continua e irán con toda la asignatura a junio.

A los alumnos que no asistan al 80% de las clases se les realizará un examen especial de valoración de contenidos de "no asistente". El profesor dictaminará cuál es el formato más conveniente para su evaluación en función de la materia impartida durante el curso.

ENTREGA DE FICHA:

La ficha debe entregarse durante los 15 primeros días de clase correctamente cumplimentada. Ni se le entrega la ficha en los 15 primeros días de clase perderá su opción a la evaluación continua, no así al examen especial de "no asistente".

ENTREGA DE TRABAJOS:

La fecha de entrega de los trabajos será la dictaminada por el profesor, no habiendo lugar a cambiarla. Si no se cumple con la fecha de entrega, el profesor no recogerá el trabajo (si el alumno lo entrega fuera del plazo estipulado) y le será evaluado con un "cero" en su práctica.

CARGA LECTIVA:

La asignatura consta de 8 créditos: 2.5 teóricos y 5.5 prácticos.

Parte Teórica:

Desarrollará el Programa Teórico de la Asignatura y se podrá evaluar con una o varias pruebas objetivas. En la(s) prueba(s) se podrán incluir ejercicios prácticos relacionados con la teoría impartida en las clases magistrales.

Parte Práctica:

La parte práctica de la asignatura se desarrollará a través de los siguientes trabajos:

Prácticas en Laboratorio: Se realizarán prácticas en el Laboratorio Audiovisual, relacionadas con el temario. Se valorará el trabajo individual de cada alumno, su iniciativa y el uso de la tecnología.

Prácticas en Clase: Se realizan periódicamente, aplicando los fundamentos teóricos que se van desarrollando con el programa de la asignatura.

Trabajo en Grupo: Consta de de varios ejercicios. La mayor parte de las pruebas se realizarán en clase. Se valorará la capacidad de trabajo, la organización del grupo, la estructura formal del trabajo y el contenido del mismo.

Lecturas Obligatorias: El alumno deberá realizar dos lecturas obligatorias durante el curso. Y entregará un trabajo de las mismas. Si el alumno no realiza estas lecturas y trabajos asignados a las mismas, irá con toda la asignatura a junio y el profesor le examinará como "no asistente".

Evaluación

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS ASISTENTES:

Se compone de tres partes:

1. EXÁMEN FINAL.

- Corresponderá a un 30% de la nota final.
- Será tipo test (con un máximo de 50 preguntas). Deberán haberse respondido correctamente la mitad en el cómputo final para aprobar el examen. Por cada respuesta no válida, se restará 0,25 puntos.
- Será requisito indispensable aprobar el examen para realizar la nota media con la parte práctica.

2. PRÁCTICAS.

- Supondrá un 60% de la nota final.
- Esta parte estará compuesta de trabajos, lecturas, visionados, casos prácticos, exámenes de conocimiento continuo, comentarios de texto, etc. Se realizarán tanto en horario lectivo como fuera de clase.

3. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN.

- Equivaldrá a un 10% de la nota final.
- Se tendrá en cuenta a partir de un 80% de asistencia a clase con rendimiento por parte del alumno, siempre y cuando haya existido por su parte aprovechamiento de las sesiones teóricas y prácticas.

4. LA NOTA MEDIA PARA LOS ALUMNOS ASISTENTES.

- Es indispensable aprobar el Examen para realizar la nota media. Para ello, el alumno deberá obtener como mínimo un 5 en la prueba final.

B. EXAMEN PARA ALUMNOS NO ASISTENTES.

Como se cita en el apartado **ASISTENCIA A CLASES**, "los alumnos que no asistan al 80% de las clases se les realizará un examen especial de valoración de contenidos de *no asistente*. El profesor dictaminará cuál es el formato más conveniente para su evaluación en función de la materia impartida durante el curso".

El profesor debe saber que el alumno que no ha asistido, por las razones que sean, mantiene el nivel requerido de la asignatura por el bien del propio alumnado y, por consiguiente, de la Universidad.

IMPORTANTE:

El profesor se reserva a variar los apartados de cada tema si lo cree necesario. Esto es: introducir más apartados en los temas o restarlos.

Si existiera algún cambio, se notificará con antelación al alumno para que él pueda programar sin problemas su estudio.

Bibliografía

- AA.VV. "La crítica. Un oficio del siglo XX", Nickel Odeon. Nº 23, verano 2001
- AA.VV. Documentos básicos de la historia de la fotografía. Sevilla. Sociedad de Historia de la Fotografía. 1995
- AA.VV. Historia general de la imagen. Madrid. Universidad Europea-Cees Ediciones. 2000
- AA.VV. Historia general del cine. Madrid. Cátedra. 1995. 12 volúmenes
- AA.VV. Telos, nº 9, monográfico "El vídeo: arte, lenguaje, comunicación". 1987.
- AA.VV. Videoarte: los primeros 25 años. Madrid. MNCARS. 1995.
- AA.VV. Videoculturas de fin de siglo. Madrid. Cátedra. 1996
- ÁLVAREZ BASSO, Carlota y BONET, Eugeni. Señales de vídeo: aspectos de la videocreación española de los últimos años. Madrid. MNCARS. 1995.
- ÁLVAREZ MONZONCILLO, José M^a. El futuro del audiovisual en España. Madrid. Fundesco. 1992
- ALVAREZ, Timoteo (ed.). Historia de los medios de Comunicación en España (Periodismo, imagen, publicidad). Barcelona. Ariel 1989.
- ALLEN, Robert C. y Douglas GOMERY. Teoría y práctica de la historia del cine. Barcelona. Paidós. 1995
- AUMONT, Jacques y MARIE, Michel. Análisis del film. Barcelona. Paidós. 1999
- AUMONT, Jaques. La imagen. Barcelona. Paidós. 1992
- BARTHES, Roland. Cámara lúcida: notas sobre la fotografía. Barcelona. Paidós. 1995
- BENJAMIN, Walter. Discursos interrumpidos. Barcelona. Planeta. 1994
- BORAU, José Luis (dir.). Diccionario del cine español. Madrid. SGAE, Alianza, Fundación Autor. 1998
- BORDERIA ORTIZ, Enric. Historia de la Comunicación Social: voces, registros, conciencias. Madrid. Síntesis. 1996.
- BORDWELL, David y J. STAIGER y K. THOMPSON. El cine clásico de Hollywood. Barcelona. Paidós. 1997
- BURCH, Noël. El tragaluz del infinito. Madrid. Cátedra. 1987
- BURDEA, Grigori y COIFFET, Philippe. Tecnologías de la realidad virtual. Barcelona. Paidós. 1996.

- BUSTAMANTE, Enrique (coord.). Las industrias culturales en España. Madrid. Akal. 1988
- BUSTAMANTE, Enrique y José Ma^a ÁLVAREZ MONZONCILLO. Presente y futuro de la televisión digital. Madrid. Edipo. 1999
- CASETTI, F. Teorías del cine. Madrid. Cátedra. 1994
- CASETTI, F. Y F. DE CHIO. Análisis de la televisión. Barcelona. Paidós. 1999
- COLORADO CASTELLARY, Arturo. Hipercultura visual. El reto hipermedia en el arte y la educación. Madrid. Editorial Complutense. 1997
- COMA, Javier (ed.). Historia de los cómics. Barcelona. Toutain. 1983
- CROWLEY, David y HEYER, Paul (coord.). La Comunicación en la Historia: tecnología, cultura, sociedad. Barcelona. Bosch. 1997.
- DE AGUILERA, M. y VIVAR, H. La infografía. Madrid. Fundesco. 1990.
- DEBRAY, Régis Vida y Muerte de la Imagen: historia de la mirada en Occidente. Barcelona. Paidós. 1994.
- DEL PRADO, Javier. Análisis e interpretación de la novela. Madrid, Síntesis, 1999
- DEL PRADO, Javier. Cómo se analiza una novela. Madrid. Alhambra Universidad. 1983
- EGUIZÁBAL, Raúl. Historia de la publicidad. Madrid. Eresma y Celeste. 1998
- FLICHY, Patrice. Una Historia de la Comunicación Moderna: espacio público y vida privada. Barcelona. Gustavo Gili. 1993.
- FONT, Domènec. Paisajes de la modernidad. Cine europeo, 1960-1980. Barcelona. Paidós. 2002
- FONT, Domenec. Pedagogía del cuerpo fílmico.
- GASCA, Luis y Román GUBERN. El discurso del cómic. Madrid. Cátedra. 2001
- GAUTHIER, Guy. Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Madrid. Cátedra. 1986
- GIANETTI, Claudia. Ars telematica. Barcelona. L'Angelot. 1998.
- GODARD, Jean-Luc. Introducción a una verdadera historia del cine. Madrid. Editorial Alphaville. 1980
- GOMBRICH, E.H. Historia del arte. Madrid. Debate. 1997
- GÓMEZ ALONSO, Rafael. Análisis de la imagen. Estética audiovisual. Madrid. Paraninfo. 2001
- GÓMEZ ALONSO, Rafael. Análisis de la imagen: estética audiovisual. Madrid. Ediciones del Laberinto. 2001
- GUBERN, Román(ed.). Historia del cine español. Madrid. Cátedra. 1995
- GUBERN, Román. La mirada opulenta. Barcelona. Gustavo Gili. 1994
- GUBERN, Román. Del bisonte a la realidad virtual. Barcelona. Anagrama. 1996
- GUBERN, Román. El lenguaje de los cómics. Barcelona. Península. 1974
- GUBERN, Román. Medios icónicos de masas. Madrid. Historia 16. 1997
- IVINS, W. Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica. Barcelona. Gustavo Gili. 1975
- MARÍAS, Miguel. "La crítica como investigación particular". Nickel Odeon. "La crítica. Un oficio del siglo XX", Verano 2001
- MARÍAS, Miguel. "Cartas a desconocidos". Nickel Odeon. Verano 2001
- MOLINA, Ángela y LANDA, Kepa. Futuros emergentes. Arte, interactividad y nuevos medios. Valencia. Institució Alfons el Magnànim. 2000.
- NEWHALL, Beaumont. Historia de la fotografía. Barcelona. Gustavo Gili. 1983.
- PALACIO, Manuel (ed.) La imagen sublime. Madrid. Centro de Arte Reina Sofía. 1987
- PALACIO, Manuel. El vídeo: arte visual. Veinte años de práctica y teoría videográfica. Madrid. Tesis doctoral UCM. 1989
- PALACIO, Manuel. Historia de la televisión en España. Barcelona. Gedisa. 2001
- PANOFSKY, Erwin. El significado de las artes visuales. Madrid. Alianza. 1998
- PANOFSKY, Erwin. Estudio sobre iconología. Madrid. Alianza. 2002
- PÉREZ ORNIA, José Ramón. (comp.) La nueva perspectiva audiovisual. Madrid. Telemadrid. 1995

- PÉREZ ORNIA, José Ramón. (ed.) Televisión y vídeo de creación en la Comunidad Europea. Madrid. Capital Europea de la Cultura. 1992
- PÉREZ ORNIA, José Ramón. El arte del vídeo. Madrid. RTVE/Serbal. 1991.
- PÉREZ ORNIA, José Ramón. El arte del vídeo. TVE, 14 episodios de media hora. 1989.
- RAMÍREZ, Juan Antonio. Medios de masas e historia del arte. Madrid. Cátedra. 1988
- REKALDE IZAGUIRRE, Josu. Vídeo. Un soporte temporal para el arte. Bilbao. Universidad del País Vasco. 1995.
- SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. Historia del cine. Madrid. Alianza Editorial. 2002
- SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis. Historia del cine. Madrid. Alianza Editorial. 2002
- SONTAG, Susan. Sobre la fotografía. Barcelona. Edhasa. 1981
- SOUGEZ, Marie-Loup. Historia de la fotografía. Madrid. Cátedra. 1981.
- VALLEJO MEJÍA, Mary Luz. La crítica literaria como género periodístico. Pamplona. Eunsa. 1993
- VIÑAS, David. Historia de la crítica literaria. Barcelona. Ariel. 2002.
- ZUNZUNEGUI, Santos. Pensar la imagen. Madrid. Cátedra. 1989