

GUIA DOCENT
EXPRESSIÓ AUDIOVISUAL

Coordinació: SANDRO MACHETTI

Any acadèmic 2013-14

Informació general de l'assignatura

Denominació	EXPRESSIÓ AUDIOVISUAL
Codi	101907
Semestre d'impartició	1r Q Avaluació Continuada
Caràcter	Obligatòria
Nombre de crèdits ECTS	7.5
Grups	GG, GM, GP
Crèdits teòrics	3.75
Crèdits pràctics	3.75
Coordinació	SANDRO MACHETTI
Departament/s	Història de l'Art i Història Social
Distribució càrrega docent entre la classe presencial i el treball autònom de l'estudiant	Hores presencials: 73 Hores no presencials: 114,5
Informació important sobre tractament de dades	Consulteu aquest enllaç per a més informació.
Idioma/es d'impartició	Castellà 75% Català 25%
Horari de tutoria/lloc	Dimecres 13-14h Despatx 3.58.3 o Aula 2.44 Tlf: 973703102

SANDRO MACHETTI

Informació complementària de l'assignatura

Narració audiovisual: teoria i pràctica

Anàlisi historicoestètica dels fonaments formals i artístics de l'expressió audiovisual

Conèixer i comprendre la naturalesa textual i intertextual de l'expressió audiovisual

Objectius acadèmics de l'assignatura

O1. Conèixer i comprendre la naturalesa textual de l'expressió audiovisual

O2. Conèixer i comprendre la naturalesa intertextual de l'expressió audiovisual

Competències

- Capacitat per analitzar relats audiovisuals, d'acord amb els paràmetres bàsics de l'anàlisi d'obres audiovisuals, considerant els missatges icònics amb les condicions sociopolítiques i culturals d'una època històrica determinada.
- Coneixement de la història i la evolució de la fotografia, del cinema, la radio i la televisió, a través de les seves propostes estètiques i industrials, a més de la seva rellevància social i cultural al llarg del temps.
- Coneixement de la imatge espacial i de les representacions icòniques en l'espai, tant en la imatge fixa com en audiovisual, així com els elements constitutius de la direcció artística. Aquests coneixements també inclouen els models psicològics específicament desenvolupats per a la comunicació visual i la persuasió a través de la imatge.
- Coneixement de la h^a del pensament estètic.
- Comprensió diacrònica general de la història universal de l'Art.
- Coneixement sistemàtic dels mitjans, procediments, materials i tècniques de la producció artística al llarg de la història.
- Conciència crítica de las coordenades espacials i temporals i de les interrelacions sincròniques i diacròniques dels fets fonamentals de la Història de l'Art.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. La revelació de Prometeu. Naturalesa màgica, científica, tecnològica i espectacular de la representació audiovisual.
2. Veure el món per un forat. Representació audiovisual, realitat i memòria.
3. De la matèria dels somnis. Estructura de l'expressió audiovisual.
 - 3.1. Espai, enquadrament.
 - 3.2. Temps, moviment.
 - 3.3. Espai-temps, muntatge.
 - 3.4. La dimensió sonora i la música visible.
4. Les mil i una històries. Literatura i expressió audiovisual.
5. Arquitectura i paisatges de la imaginació.
6. La veu de la pintura.
7. La redempció de l'efímer. Arts escèniques, art conceptual i expressió audiovisual.

Eixos metodològics de l'assignatura

ACTIVITAT	CODIFICACIÓ / DESCRIPCIÓ / TIPOLOGIA TPD	O*	G*	HP*	HNP*
Classe magistral (M)	M / Vegeu temari/ Classe magistral	O1/O2	1	36	36
Seminaris (S)	S / Funcionament de l'assignatura i eines per a la realització T i AA3 / Seminari	O1/O2	1	4	0
Pràctiques (P)	PA / Visionat d'obres audiovisuals que acompanyen les classes magistrals / Pràctiques d'aula PC / Sessions de Filmoteca Terres de Lleida-Cine-ull/ Pràctiques de camp	O1/O2	1 1/2	24 0	0 25
Treballs (T)	T / Exercici d'anàlisi textual. MEDEA. Selecció d'un fragment d'un film, identificació, sinòpsis, desglossament, enquadrament, moviment, muntatge, so, música, elements profílmics, posada en escena i conclusió / Treball	O1/O2	Ind	0	35
Tutories (Tut)	Tut / Tutories discrecionals / Tutories	O1/O2	Ind GP/GM	5	0
Altres (AA)	AA1/ Test 1 / AV AA2/ Test 2 / AV AA3/ Preparació per debats virtuals de les PC per a la prova escrita / AA	O1/O2	Ind Ind GM	0.5 0.5 0	0 0 18.5
Avaluació (AV)	AV / Vegeu taula de mecanismes d'avaluació / TA prova escrita	O1/O2	Ind	3	0
TOTAL				73	114.5

O: Objectiu. G: número de grups implicats en l'activitat. HP: hores presencials de l'alumne. HNP: hores no presencials de l'alumne.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana // Dia	Horari	Activitat	Lloc	Grups	Contingut	Altres	Hores
0 // 12 al 13-09-2013						Setmana d'acollida	
1 // dx 18-09-2013	13-15	S	2.13	1	Funcionament de l'assignatura i eines per a la realització de l'exercici d'anàlisi textual (MEDEA)		2
1 // dj 19-09-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 1: La revelació de Prometeu		2
1 // dv 20-09-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 1: La revelació de Prometeu		2
2 // dx 25-09-2013	13-15	S	2.13	1	Funcionament de l'assignatura i eines per a la realització de l'exercici d'anàlisi textual (MEDEA)		2
2 // dj 26-09-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 1: La revelació de Prometeu Tema 2: Veure el món per un forat		2
2 // dv 27-09-2013						FESTIU. Festa institucional UdL	
3 // dl 30-09-2013						FESTIU. Traslats Sant Miquel	
3 // dx 02-10-2013	13-14	TUT	2.44/SCINIAA	GM/GP	Tutoria discrecional de grup		1
3 // dj 03-10-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 2: Veure el món per un forat		2
3 // dv 04-10-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 2: Veure el món per un forat		2
4 // dl 07-10-2013	19-21/22-24	PC	CaixaForum	1/2	Projecció Filmoteca Terres de Lleida/Cine-ull	08-10-2013 Inici debats virtuals	2
4 // dx 09-10-2013	13-14	TUT	2.44/SCINIAA	GM/GP	Tutoria discrecional de grup		1
4 // dj 10-10-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 3: De la matèria dels somnis 3.1. Espai, enquadrament		2
4 // dv 11-10-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 3: De la matèria dels somnis 3.1. Espai, enquadrament		2
5 // dl 14-10-2013	19-21/22-24	PC	CaixaForum	1/2	Projecció Filmoteca Terres de Lleida/Cine-ull		2
5 // dx 16-10-2013	13-14	TUT	2.44/SCINIAA	GM/GP	Tutoria discrecional de grup		1
5 // dj 17-10-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 3: De la matèria dels somnis 3.1. Espai, enquadrament 3.2. Temps, moviment		2
5 // dv 18-10-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 3: De la matèria dels somnis 3.2. Temps, moviment		2
6 // dl 21-10-2013	19-21/22-24	PC	CaixaForum	1/2	Projecció Filmoteca Terres de Lleida/Cine-ull		2
6 // dx 23-10-2013	13-14	TUT	2.44/SCINIAA	GM/GP	Tutoria discrecional de grup		1
6 // dj 24-10-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 3: De la matèria dels somnis 3.2. Temps, moviment		2
6 // dv 25-10-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 3: De la matèria dels somnis 3.3. Espai-temps, muntatge		2
7 // dl 28-10-2013	19-21/22-24	PC	CaixaForum	1/2	Projecció Filmoteca Terres de Lleida/Cine-ull		2
7 // dx 30-10-2013	13-14	TUT	2.44/SCINIAA	GM/GP	Tutoria discrecional de grup		1
7 // dj 31-10-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 3: De la matèria dels somnis 3.3. Espai-temps, muntatge		2
7 // dv 01-11-2013						FESTIU	
8 // dl 04-11-2013	19-21/22-24	PC	CaixaForum	1/2	Projecció Filmoteca Terres de Lleida/Cine-ull		2
8 // dx 06-11-2013	13-13.30 13.30-14	AA1	Aula Informàtica	2	Test 1. Test teòric	Matèria: S + Temes 1, 2 i 3 (MRI + enquadrament + moviment).	0.5
8 // dj 07-11-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 3: De la matèria dels somnis 3.3. Espai-temps, muntatge 3.4. La dimensió sonora i la música visible		2
8 // dv 08-11-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 3: De la matèria dels somnis 3.4. La dimensió sonora i la música visible		2
9 // dl 11-11-2013	19-21/22-24	PC	CaixaForum	1/2	Projecció Filmoteca Terres de Lleida/Cine-ull		2
9 // dx 13-11-2013	13-14	TUT	2.44/SCINIAA	GM/GP	Tutoria discrecional de grup		1

Setmana // Dia	Horari	Activitat	Lloc	Grups	Contingut	Altres	Hores
9 // dj 14-11-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 3: De la matèria dels somnis 3.4. La dimensió sonora i la música visible		2
9 // dv 15-11-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 4: Les mil i una històries		2
10 // dl 18-11-2013	19-21/22-24	PC	CaixaForum	1/2	Projecció Filmoteca Terres de Lleida/Cine-ull		2
10 // dx 20-11-2013	13-14	TUT	2.44/SCINIAA	GM/GP	Tutoria discrecional de grup		1
10 // dj 21-11-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 4: Les mil i una històries		2
10 // dv 22-11-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 4: Les mil i una històries		2
11 // dl 25-11-2013	19-21/22-24	PC	CaixaForum	1/2	Projecció Filmoteca Terres de Lleida/Cine-ull		2
11 // dx 27-11-2013	13-14	TUT	2.44/SCINIAA	GM/GP	Tutoria discrecional de grup		1
11 // dj 28-11-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 5: Arquitectura i paisatges de la imaginació		2
11 // dv 29-11-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 5: Arquitectura i paisatges de la imaginació		2
12 // dl 02-12-2013	19-21/22-24	PC	CaixaForum	1/2	Projecció Filmoteca Terres de Lleida/Cine-ull		2
12 // dx 04-12-2013	13-14	TUT	2.44/SCINIAA	GM/GP	Tutoria discrecional de grup		1
12 // dj 05-12-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 6: La veu de la pintura		2
12 // dv 06-12-2013						FESTIU	
13 // dl 09-12-2013	19-21/22-24	PC	CaixaForum	1/2	Projecció Filmoteca Terres de Lleida/Cine-ull	T: Lliurament MEDEA 15.00 h	2
13 // dx 11-12-2013	13-14	TUT	2.44/SCINIAA	GM/GP	Tutoria discrecional de grup		1
13 // dj 12-12-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 6: La veu de la pintura		2
13 // dv 13-12-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 6: La veu de la pintura Tema 7: La redempció de l'efímer		2
14 // dl 16-12-2013	19-21/22-24	PC	CaixaForum	1/2	Projecció Filmoteca Terres de Lleida/Cine-ull		2
14 // dx 18-12-2013	13-14	TUT	2.44/SCINIAA	GM/GP	Tutoria discrecional de grup		1
14 // dj 19-12-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 7: La redempció de l'efímer		2
14 // dv 20-12-2013	13-15	M, PA	2.13	1	Tema 7: La redempció de l'efímer		2
15 // dl 06-01-2014						FESTIU	
15 // dx 08-01-2014	13-14	TUT	2.44/SCINIAA	GM/GP	Tutoria discrecional de grup	07-01-2014 Fi debats virtuals	1
15 // dj 09-01-2014	13-15	M, PA	2.13	1	Casos tema 1 a 7 (teòrics)		2
15 // dv 10-01-2014	13-13.30 13.30-14	AA2	Aula Informàtica	2	Test 2. Test teòric.	Matèria: Temes 3 (muntatge i so), 4, 5, 6 i 7	0.5
16 // dl 13-01-2014	19-21/22-24	PC	CaixaForum	1/2	Projecció Filmoteca Terres de Lleida/Cine-ull	Comproveu programa	2
16 // dx 15-01-2014	13-14	TUT	2.44/SCINIAA	GM/GP	Tutoria discrecional de grup		1
16 // dj 16-01-2014	13-15	M, PA	2.13	1	Casos tema 1 a 7 (pràctics)		2
16 // dv 17-01-2014	13-15	M, PA	2.13	1	Casos tema 1 a 7 (pràctics)		2
A // dx 22-01-2014	9-12	TA	per determinar	1	Prova escrita	No hi ha "Síntesi", excepte en casos excepcionals, a criteri del professor (dx 12-02/9)	3
Fins al tancament d'actes el 28-02 (tots els dilluns)	19-21/22-24	PC	CaixaForum	1/2	Projeccions Filmoteca Terres de Lleida/Cine-ull	Comproveu programa	2 cada sessió

A: Setmana d'avaluació.

AA: Altres activitats formatives

GM: Grup mitjà.

GP: Grup petit.

M: Classe magistral amb continguts teòrics.

PA: Pràctiques d'aula. Visionat d'obres audiovisuals que acompanyen les classes magistrals.

PC: Pràctiques de camp. Sessions *Filmoteca Terres de Lleida/Cine-ull*. Triar horari. S'inclouen dates posteriors a l'acabament de les classes, doncs l'alumne pot triar fer les sessions quan més li convingui. Durant el segon quadrimestre les sessions de *Filmoteca Terres de Lleida/Cine-ull* també comptabilitzaran per als alumnes que tinguin l'assignatura pendent pel curs següent o vulguin avançar pràctiques de l'assignatura *Història del cinema i d'altres arts audiovisuals*. Cal confirmar el calendari real de sessions al programa definitiu i imprès que facilitarà el professor

S: Seminari.

SCINIAA: Seminari de Cinema i Arts Audiovisuals (despatx 3.58.3).

T: Treball. Exercici d'anàlisi textual. MEDEA. Selecció d'un fragment d'un film, enquadrament, moviment, muntatge, so, música, elements profílmics, posada en escena i conclusions.

TA: Taller d'avaluació, prova escrita.

TUT: Tutoria discrecional de grup i presencial del professor.

IMPORTANT: Aquest calendari és orientatiu, tant pel que fa a les classes teòriques com a les pràctiques o tutories. És responsabilitat de l'alumne, per tant, fer el seguiment efectiu del desenvolupament de les activitats i els possibles canvis que s'hi produeixin, que seran anunciats de forma convenient.

Sistema d'avaluació

MECANISMES D'AVALUACIÓ	CODIFICACIÓ / DESCRIPCIÓ-CRITERIS / TIPOLOGIA TPD	OBSERVACIONS	O*	ACTIVITAT	%*
Assistència i participació (As)	A1 / Assistència Filmoteca Terres de Lleida-Cine-ull/ Assistència	4-10 sessions	O1/O2	PC	10
Taller d'avaluació (TA) (Examen)	TA / Examen del conjunt de la matèria impartida en M i PC / prova escrita	Comentari d'una sessió de PC triada a l'atzar d'entre 4 sessions proposades per l'alumne (3 hores). Els punts obtinguts en aquesta aquesta prova es multiplicaran per un coeficient de ponderació de 0 a 1 punt resultant de l'avaluació de la participació de cada estudiant al debat virtual de grup AA3	O1/O2	M+PC+AA3	20
Informe (In) / Treballs (T)	T / Resolució exercici d'anàlisi textual i intertextual MEDEA / Resolució d'un cas pràctic	L'exercici se solucionarà mitjançant la metodologia MEDEA (Microanàlisi d'elements desglosats de l'expressió audiovisual) que s'haurà explicat en S	O1/O2	T	40
Altres (A)	AA1 / Test teòric / Resolució d'un test AA2/ Test teòric / Resolució d'un test	El test es realitzarà en l'aula d'informàtica i amb un temps limitat de 30-45 minuts.	O1/O2	M+AA1 M+AA2	15 15
TOTAL					100

O: Objectiu. %: percentatge en la nota final.

Bibliografia i recursos d'informació

Documents

Es imprescindible haver-se baixat i portar al Seminari pràctic inicial de l'assignatura els documents que a continuació es relacionen i que es poden trobar al Campus Virtual:

1. Programa i bibliografia extensius de l'assignatura.
2. Documents amb les instruccions per a la resolució de T.

Fonts bibliogràfiques

Tota la bibliografia de suport a l'assignatura es de recomanada consulta, tot i que es tracta d'una guia orientativa que permet encetar múltiples vies d'aproximació a la matèria que és prou diversificada.

Tots els llibres relacionats es poden trobar a la Biblioteca de la UdL o bé a través del préstec interuniversitari PUC i SOD. Al programa extensiu de l'assignatura es podrà trobar una bibliografia ampliada i per temes.

El professor farà un comentari de la bibliografia específica a l'inici de cada tema en les classes M.

Bibliografía general

- Alonso García, Luis: *Lenguaje del cine, praxis del filme: una introducción al cinematógrafo*, Plaza y Valdés, Madrid, 2010.
- Altman, Rick: *Los géneros cinematográficos*, Paidós, Barcelona, 2000.
- Aumont, Jacques: *À quoi pensent les films*, Séguier, Paris, 1996.
- Aumont, Jacques: *El ojo interminable. Cine y pintura*, Paidós, Barcelona, 1996.
- Aumont, Jacques; Marie, Michel: *Análisis del Film*, Paidós, Barcelona, 1990.
- Benet, Vicente J.: *La cultura del cine. Introducción a la historia y a la estética del cine*, Paidós, Barcelona, 2004.
- Bordwell, David; Thompson, Kristin: *El arte cinematográfico. Una introducción*, Paidós, Barcelona, 1995.
- Casetti, Francesco; Chio, Federico di: *Cómo analizar un film*, Paidós, Barcelona, 2007.
- Chion, Michel: *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*, Paidós, Barcelona, 1993.
- Costa, Antonio: *Il cinema e le arti visive*, Einaudi, Torino, 2002.
- Costa, Antonio: *Saber ver el cine*, Paidós, Barcelona, 1989.
- Darley, Andrew: *Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación*, Paidós, Barcelona, 2003.
- Ferro, Marc: *El cine, una visión de la historia*, Akal, Madrid, 2008.
- Ferro, Marc: *Historia contemporánea y cine*, Ariel, Barcelona, 1995.
- Gorostiza, Jorge: *La profundidad de la pantalla. Arquitectura + Cine*, Colegio de Arquitectos de Canarias, Ocho y Medio, Madrid, 2008.
- Gubern, R.: *La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea*, Gustavo Gili, Barcelona, 1992.
- Gubern, Romà: *Del bisonte a la realidad virtual*, Anagrama, Barcelona, 1996.
- Hueso Montón, Angel Luis: *El cine y el siglo XX*, Ariel, Barcelona, 1998.
- Konigsberg, Ira: *Diccionario técnico Akal de cine*, Akal, Madrid, 2004.
- Lévy, Pierre: *¿Qué es lo virtual?*, Paidós, Barcelona, 1999.
- Manovich, Lev: *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*, Paidós, Barcelona, 2010.
- Marzal Felici, Javier; Gómez Tarín, Francisco Javier : *Metodologías de análisis del film*, Edipo, Madrid, 2007.
- Meigh-Andrews, Chris: *A History of Video Art: The Development of Form and Function*, Berg Publishers Limited, Oxford, 2006.
- Méjean, Jean-Max: *Philosophie et cinéma*, Cinémaction 94, Corlet, Condé-sur-Noireau, 2000.
- Mitchell, William J.T.: *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*, Akal, Madrid, 2009.
- Moreno, Isidro: *Musas y nuevas tecnologías. El relato hipermedia*, Paidós, Barcelona, 2002.
- Pérez Bowie, José Antonio (ed.): *Reescrituras fílmicas: Nuevos territorios de la adaptación*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2010.
- Pérez Bowie, José Antonio: *Leer el cine. La teoría literaria en la teoría cinematográfica*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2008.
- Porter, Miquel; González, Palmira; Casanovas, Anna: *Las claves del cine y otros medios audiovisuales*, Ariel, Barcelona, 1994.
- Quéau, Philippe: *Lo virtual (virtudes y vértigos)*, Paidós, Barcelona, 1996.
- Quintana, Àngel: *Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades*, El Acantilado, Barcelona, 2003.
- Rivaya, Benjamín; Zapatero, Luis (eds.): *Los saberes y el cine*, Tirant Lo Blanch, València, 2010.
- Rosenstone, Robert A.: *El pasado en imágenes*, Ariel, Barcelona, 1997.
- Salt, Barry: *Film Style and Technology: History and Analysis*, Starword, London, 2009.
- Sánchez Noriega, José Luis: *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*, Paidós, Barcelona, 2000.
- Sánchez Noriega, José Luis: *Historia del Cine. Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*, Alianza, Madrid, 2006.
- Sánchez-Escalonilla, Antonio (coord.): *Diccionario de creación cinematográfica*, Ariel, Barcelona, 2003.
- Sand, Shlomo: *El siglo XX en pantalla. Cien años a través del cine*, Crítica, Barcelona, 2005.
- Sorlin, Pierre: *Estéticas del audiovisual*, La marca, Buenos Aires, 2010.
- Sossai, María Rosa: *Film d'artista: percorsi e confronti tra arte e cinema*, Silvana, Cinisello Balsamo, 2008.
- Stam, Robert: *Teorías del cine. Una introducción*, Paidós, Barcelona, 2001.
- Tesson, Charles: *Teatro y cine*, Paidós, Barcelona, 2012.
- VV.AA.: *Videoculturas de fin de siglo*, Cátedra, Madrid, 1990.

Weinrichter, Antonio (ed.): *La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo*, Festival Punto de Vista. Gobierno de Navarra, Pamplona, 2007.

Zecchi, Barbara (ed.): *Teoría y práctica de la adaptación fílmica*, Complutense, Madrid, 2012.

Zumalde, Imanol: *La experiencia fílmica. Cine, pensamiento y emoción*, Cátedra, Madrid, 2011.