

UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN
DECANATO ASOCIADO DE ESTUDIOS GRADUADOS
PROGRAMA DE ESCRITURA DE GUIÓN

TÍTULO:	Seminario de lenguaje audiovisual
CODIFICACIÓN:	GUI 615
CRÉDITOS:	3 créditos (3 horas semanales), una (1) sesión

DESCRIPCIÓN

Análisis profundo de los elementos del lenguaje audiovisual, su significado dentro del drama y su utilización en diferentes géneros y movimientos cinematográficos. Se analiza la relación interactiva de los signos utilizados en el proceso de comunicación, los signos del realizador, el objeto y su interpretante. Discusión de importantes teorías cinematográficas. El curso está dirigido a estudiantes graduados de la Maestría en Comunicación y Creación Literaria.

JUSTIFICACIÓN

Para desarrollar la capacidad de creación de un guionista hay que desarrollar la capacidad de análisis de una obra audiovisual. De esta manera el alumno contará con las herramientas para entender a profundidad la estructura dramática y narrativa de un guión y hacer un análisis crítico sobre su obra y la de los demás.

OBJETIVOS

Al finalizar el curso, los estudiantes podrán:

1. Analizar a profundidad y críticamente una obra audiovisual.
2. Valorar los elementos estructurales de un guión para su posible realización.
3. Entender todos los conceptos del lenguaje audiovisual y su función dramática.
4. Apreciar y entender los signos utilizados en la obra audiovisual.
5. Reconocer la relación entre ideología e imágenes.

CONTENIDO

I. Elementos del lenguaje audiovisual

A. Plano de la expresión

1. Fotografía (planos, encuadre, movimiento de cámara)
2. Sonido
3. Edición
4. Escenografía
5. Ambientación
6. Vestuario
7. Proscenia
8. Kinética
9. Secuencias y escenas
10. Transiciones

B. Plano del contenido

1. Temática
2. Jerarquía de los diversos temas de la obra
3. Temática e ideología
4. Elementos constructivos de los personajes
5. Punto de vista
6. El género
7. La acción
8. El tiempo y el espacio
9. Diálogos

II. Análisis de la representación de imágenes cinematográficas

A. Función, uso e interpretación de:

1. Los signos y sus referentes
2. El significado de las imágenes
3. Imagen e ideología

III. El texto narrativo

A. El guión

1. La historia y el género
2. Motivos, símbolos, metáfora y alusiones
3. Tiempo, espacio y lenguaje

IV. Teorías cinematográficas

- A. Realismo, surrealismo y neo realismo
- B. Expresionismo
- C. Teoría del montaje
- D. Cinema *verité*

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES

Análisis y discusión de obras cinematográficas.

Exposición y discusión de las diversas teorías y su manifestación en obras históricas y contemporáneas.

EVALUACIÓN

Ejercicios de análisis	50%
Asistencia y participación en clases y actividades del curso	25%
Trabajo final	<u>25%</u>
Total	100%

BIBLIOGRAFÍA

Arijon, D. (1992). *Gramática del lenguaje audiovisual*. Gipuzkoa, España: Escuela de Cine y Video.

Barthes, R. (1999). *La cámara lúcida: Nota sobre la fotografía*. Barcelona: Paidós.

Barthes, R. (1993). *La aventura semiológica*. Barcelona: Ediciones Paidós.

Barthes, R. (1987). *El susurro del lenguaje: Más allá de la palabra y de la escritura*. Barcelona: Paidós.

Barthes, R. (1971). *Elementos de semiología* (2th ed.). Madrid: A. Corazón.

Berger, J. (1975). *Modos de ver /*. Barcelona: Gustavo Gili.

Berger, J. (1972). *Ways of seeing*. London; Harmondsworth: British Broadcasting Corporation; Penguin.

Dyer, R. (2001). *Las estrellas cinematográficas: Historia, ideología, estética / Richard Dye; capítulo complementario de Paul McDonald*. Barcelona: Paidós.

Eco, U. (1981). *La estructura ausente: Introducción a la semiótica*. Barcelona: Editorial Lumen.

Fernández Díez, F., & Martínez Abadía, J. *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Barcelona : Paidós, c1999:

García Sánchez, J. L. (1987). *Lenguaje audiovisual /JoséLluis García Sánchez*. México: Pearson Educación.

Giannetti, L. D. (2002). *Understanding Movies* (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

- Kracauer, S. (1989). *Teoría del cine: La redención de la realidad física*. Barcelona: Paidós.
- Kracauer, S. (1961). *De Caligari a Hitler. Historia psicológica del cine alemán*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
- MacCann, R. D. (1966). *Film: A montage of Theories* (1st ed.). New York: Dutton.
- MacCann, R. D. (1964). *Film and Society*. New York: Charles Scribner's.
- Metz, C. (1991). *Film Language: A semiotics of the cinema* (University of Chicago Press ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Metz, C. (1979). *Psicoanálisis y cine: El significante imaginario*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Metz, C. (1972). *Ensayos sobre la significación en el cine*. Buenos Aires: Editorial Tiempo Contemporáneo.
- Monaco, J. (2000). *How to read a film: Movies, media, multimedia : Language, history, theory* (3rd , completely rev. and expand ed.). New York: Oxford University Press.
- Mukarovsky, J., & Llovet, J. (1977). *Escritos de estética y semiótica del arte*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Nichols, B. (1981). *Ideology and the image: Social representation in the cinema and other media*. Bloomington: Indiana University Press.
- Sánchez Noriega, J. L. (2003). *Historia del cine; teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Madrid: Alianza Editorial.

www.ochoymedio.com

www.lanzadera.com/cinematografo

metvideo.tripod.cl/metatron/id.2.html

www.geocities.com/Soho/Coffeehouse/5794 (El perro andaluz)

www.stevens-arce.com/seminar.html
www.stevens-arce.com/BOOKS.html

www.screenwritersutopia.com/

www.screentalk.org/

www.insidefilm.com/screenwriting.html

www.writerscomputer.com

www.monografiass.com Semiosis y lenguaje cinematográfico

Revista: screenwriter's monthly

Cualquier estudiante que necesite acomodo razonable deberá solicitarlo al Decano Asociado de Asuntos Estudiantiles

Derechos reservados USC

Septiembre 2005

