

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN
DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
Programa de la asignatura

Laboratorio-Taller de Diseño en Medios Audiovisuales e Hipermedia II

Clave:	Semestre: 4°	Campo de conocimiento: Desarrollo Profesional, Tecnológico-Digital	No. Créditos: 3
Carácter: Obligatoria		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctica		Teoría: 2	Práctica: 2
Modalidad: Laboratorio-Taller		Duración del programa: 8 semanas	
		4	32

Seriación: No () Sí (x) **Obligatoria** () **Indicativa** (x)

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Diseño en Medios Audiovisuales e Hipermedia I.

Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:

Analizar los fundamentos teóricos de los medios audiovisuales, los conceptos de la narrativa audiovisual, y las bases de producción y dirección de arte para fomentar el desarrollo de habilidades y conocimientos fundamentales para el desarrollo de proyectos de diseño y comunicación audiovisual.

Objetivos específicos:

1. Profundizar en el estudio de los conceptos y teorías del lenguaje audiovisual.
2. Analizar e identificar los elementos, características y funciones de la narrativa audiovisual.
3. Identificar los géneros cinematográficos y sus características.
4. Describir el uso del sonido en los medios audiovisuales.
5. Definir las funciones básicas de la producción aplicada a los medios audiovisuales.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Narrativa audiovisual	4	4
2	Géneros	4	4
3	Dirección de arte	4	4
4	Fundamentos de producción	4	4
Total de horas:		16	16
Suma total de horas:		32	

Contenido Temático	
Unidad	Temas y subtemas
1	Narrativa audiovisual 1.1 Lenguaje audiovisual. 1.2 Ritmo. 1.3 Guión. 1.4 Fotografía. 1.5 Sonido. 1.6 Edición. 1.7 Efectos.
2	Géneros 2.1 Ficción. 2.2 No ficción.
3	Dirección de arte 3.1 Maquillaje. 3.2 Escenografía. 3.3 Vestuario. 3.4 Utilería.
4	Fundamentos de producción 4.1 Guión. 4.2 Producción. 4.3 Realización. 4.4 Fotografía. 4.5 Sonido. 4.6 Talento. 4.7 Postproducción. 4.8 Edición. 4.9 Efectos.

Bibliografía básica:

- AA. VV. (1995). Historia general del cine volumen XII. El cine en la era del audiovisual. Barcelona: Cátedra.
- AA. VV. (1999). Nuevos conceptos de la teoría del cine. Barcelona: Paidós.
- AA.VV. (2002). Fluxus y fluxfilms: 1962-2002. Un recorrido por el cine y video fluxus. Madrid: Centro de Arte Reina Sofía.
- AA.VV. (2003). Future Cinema: the cinematic imaginary after film. USA: MIT Press.
- AA.VV. (2010). Guión, bases del cine. España: Parramón.
- Aumont, Jaques. La Imagen, Barcelona, Paidós, 1992.
- Aumont, Jaques. Las Teorías de los Cineastas, La Concepción del Cine de los Grandes Directores, Barcelona, Paidós, 2004.
- Ayala Blanco, Jorge. La justeza del cine mexicano. México, CUEC – UNAM, 2011
- Beacque, Antoine de. Nuevos Cines, Nueva Crítica: El Cine en la Era de la Globalización, Barcelona, Paidós, 2006
- Bernal, Francisco. Técnicas de Iluminación en Fotografía y Cinematografía, Barcelona, Omega, 2003
- Beuchot y González, Alberto Eduardo. Espejos de Luz: Aproximaciones a la Hermenéutica Cinematográfica en Tres Casos, México, Limusa, 2006.
- Brea, J.L. (2000). Transformaciones contemporáneas de la imagen-movimiento: postfotografía, postcinema, postmedia. Acción paralela, 5. España: Edipo.
- Cairns, Graham. El Arquitecto detrás de la Cámara: La Visión Espacial del Cine. Madrid, Abada Editores, 2007
- Català, Joseph María. La Puesta en Imágenes, Conceptos de Dirección Cinematográfica. Barcelona, Paidós, 2001

Gubern, Román. Del Bidente a la Realidad Virtual. Barcelona, Anagrama, 1996
 Gutiérrez San Miguel, Begoña. Teoría de la Narración Audiovisual. Madrid, Cátedra, 2006
 Landucci, Sandro. Villalobos, Roxana. Coordinación Editorial, Las Rutas del Cine Mexicano Contemporáneo, México, Conaculta – Imcine, 2006.

Bibliografía complementaria:

AA. VV. (1995). Historia general del cine volumen XII. El cine en la era del audiovisual. Barcelona: Cátedra.
 AA. VV. (1999). Nuevos conceptos de la teoría del cine. Barcelona: Paidós.
 Arnheim, R. (1998). El cine como arte. Barcelona: Paidós.
 Ayala Blanco, Jorge. La aventura del cine mexicano, 2da. Edición, México, Era, 1979.
 Barnwell, J. (2009). Fundamentos de la creación cinematográfica. España: Parramón.
 Berger, John. Modos de ver. 2da. Edición, Barcelona, Gustavo Gili, 2000.
 Bou, G. & Rius, E. (1999). Ciento once ejercicios de guión y producción multimedia. Edición para el master
 Castro, G. et al. (2003). Diseño y desarrollo multimedia: sistemas, imagen, sonido y video. México: Alfaomega.
 Chion, M. La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona, Paidós, 1993.
 Cubitt, S. (1993). Videography: Video Media as Art and Culture. Londres: MacMillan.
 Di Marino, B. Clip- 20 anni di musica in video (1981-2001). Roma, Castelvechi, 2001.
 Fraser, P. Teaching music video. Londres, BFI, 2010.
 Frith, S. Music for Pleasure. New York, Routledge, 1988.
 Gálvez, A. (2004). Posicionamientos y puestas en pantalla. Un análisis de la producción de sociabilidad en los entornos virtuales. Barcelona: UAB.
 Goodwin, A. Dancing in the Distraction Factory: Music Television and Popular Culture. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1992.
 Jurgenson, A. y Brunet, S. La práctica del montaje. Barcelona, Gedisa, 1992.
 Mundy, J. Popular Music on screen: From Hollywood musical to music video. Manchester, Manchester University Press, 1999.
 Read, Herbert. Imagen e idea. La función del arte en el desarrollo de la conciencia humana, México, Fondo de Cultura Económica, 1957.
 Reiss, S. y Feineman, N. (eds.). Thirty frames per second: The revolutionary art of the music video. New York, Abrams, 2000.
 Robles, Xavier. La oruga y la mariposa; los géneros dramáticos en el cine. México, CUEC – UNAM, 2010
 Rodríguez, A. La dimensión sonora del lenguaje audiovisual. Barcelona, Paidós, 1998.
 Schartz, L. Making music video: Everything you need to know from the best in the business. Random House. 2007.
 Shore, M. The Rolling Stone Book of Rock Video. New York, Quill, 1984.
 Sibilla, G. Musica da vedere. Il videoclip nella televisione italiana. Roma, RAI/Eri, 1999.
 Summers, J. Making and Marketing Music. The Musician's Guide to Financing, Distributing, and Promoting Albums. New York, Allworth, 1999.
 Vernallis, C. Experiencing music video: aestheTIC and cultural context, New York, Columbia University Press. 2004.
 Villain, Dominique. El encuadre cinematográfico, Barcelona, Paidós, 1997.
 Viñuela Suárez, E. El videoclip en España (1980-1995). Gesto audiovisual, discurso y mercado. Madrid, Ediciones del ICCMU, 2009.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales (x)
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito (x)
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación ()	Seminario ()
Prácticas de Laboratorio-Taller o laboratorio(x)	Otras: Evaluación de proyecto ()
Prácticas de campo ()	
Otras: Aprendizaje basado en proyectos ()	

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.