

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 I

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

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

Asignatura antecedente: Ninguna.

Asignatura subsecuente: Laboratorio-Taller de Diseño en Medios Audiovisuales e Hipermedia II.

Objetivo general:

Analizar los fundamentos teóricos de los medios audiovisuales así como los diversos géneros y soportes a través de los cuales se manifiestan para fomentar el desarrollo de habilidades y conocimientos fundamentales para el desarrollo de proyectos de diseño y comunicación relacionados con esta disciplina.

Objetivos específicos:

1. Reconocer los medios audiovisuales más recurrentes y sus características particulares.
2. Analizar e identificar los géneros y estilos del cine, la televisión, el video y la Internet.
3. Reconocer la hibridación de pantallas como fenómeno de la modernidad.
4. Identificar los usos sociales y mediáticos del cine en sus diferentes manifestaciones.
5. Analizar y experimentar con los esquemas de pantallas múltiples.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Medios audiovisuales	5	5
2	Hibridación	5	5
3	Cine	6	6
Total de horas:		16	16
Suma total de horas:		32	

Contenido Temático	
Unidad	Temas y subtemas
1	Medios audiovisuales 1.3 Cine. 1.4 Televisión. 1.5 Internet. 1.6 Video.
2	Hibridación 2.1 Docu ficción. 2.2 Dispositivos. 2.3 Representación. 2.4 Tecnología.
3	Cine 3.1 Cine documental. 3.1.1 Archivos. 3.1.2 Periodismo. 3.2 Cine Transmedia. 3.2.1 Internet. 3.2.2 Pantallas múltiples. 3.3 Cine Network. 3.3.1 Independiente. 3.3.2 Amateur.

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 Bisonte 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/Rama.
- 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 úsica in video (1981-2001). Roma, Castelvecchi, 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:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	()
Prácticas de Laboratorio-Taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	()
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras: Evaluación de proyecto	()

Perfil profesiográfico:

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