

Curso Académico: (2017 / 2018)

Fecha de revisión: 19-05-2017

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Comunicación

Coordinador/a: GARCIA LOPEZ, SONIA

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 6.0

Curso : 1 Cuatrimestre : 2

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Comunicación Audiovisual
Técnicas de búsqueda y uso de la información
Técnicas de expresión oral y escrita
Teoría de la imagen

OBJETIVOS

1. Conocimiento de los procesos elementales de la comunicación desde una perspectiva psicológica.
2. Conocimiento de los fundamentos de la psicología aplicada a los medios de comunicación audiovisual.
3. Capacidad para comprender los procesos de recepción y los efectos evolutivos provocados por los medios en el sujeto humano, especialmente en las nuevas generaciones ligadas al consumo mediático.
4. Capacidad para comprender el sistema de mediaciones que establecen las tecnologías de la comunicación audiovisual.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

TEMA 1 Fundamentos psicofísicos y fenomenológicos del hecho espectral en el precine y en el cine de los primeros tiempos

Unidad 1.1. La realidad como sistema de signos y la huella foto-cinematográfica como indicio de la realidad. La fotografía y los límites de lo visible. La impresión de realidad. Mirada y representación (aproximación lingüística y freudiana).

Unidad 1.2 Máquinas de imágenes. Fundamentos psicofísicos de la percepción de la imagen en movimiento. La persistencia retiniana (precine) y la perspectiva artificial: el cine como ventana abierta al mundo. Mirada y deseo: la pulsión escópica.

Unidad 1.3. La asimilación de los esquemas de representación propios del cinematógrafo. La construcción del espectador en el cine de los primeros tiempos.

TEMA 2. El cine narrativo como trayecto deseante

Unidad 2.1. El MRI y la ubicuidad del sujeto espectral. Construcción y percepción del mensaje audiovisual a través del montaje en continuidad: el efecto Kulechov.

Unidad 2.2. La trama edípica y la identificación imaginaria. La invención del primer plano y la cinegenia como motores de la fascinación.

Unidad 2.3. La lógica asociativa de los sueños y la subversión de la realidad. Vanguardia y surrealismo.

Unidad 2.4. De la fascinación a la conclusión ideológica final. El cine de atracciones y el shock emocional.

TEMA 3. La articulación de las emociones en los medios audiovisuales

Unidad 3.1. La risa y la comicidad.

Unidad 3.2. La melancolía y el efecto melodramático.

Unidad 3.3. Angustia: la cultura del miedo.

TEMA 4. Autenticidad y espectáculo. Nuevos modos de percepción en la era digital

Unidad 4.1. De la era del simulacro a YouTube. Nuevas lógicas informativas y nuevos modos de percepción de la realidad.

Unidad 4.2. De la imagen de síntesis al 3D. La lógica espectacular y el retorno al cine de atracciones.

Unidad 4.3. El cine de lo real y la ausencia de la huella. Fenomenología de la percepción espectacular en el presente.

Unidad 4.4. Memoria creativa, documental creativo. El poder de la imaginación en la figuración de lo real.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

1. Clases magistrales

Adquisición de conocimientos teóricos sobre los fundamentos de la psicología de la recepción mediática y los fenómenos de la mediación audiovisual. Competencias 1 y 2 (1,5 ECTS).

2. Clases prácticas

Análisis y comentario de casos clásicos y de experiencias de especial relevancia o impacto en el actual panorama mediático. Competencias 3 y 4 (1 ECTS).

3. Trabajo del estudiante

Estudio tutorizado de contenidos teórico-prácticos y de materiales docentes. Competencias 1, 2 y 3 (1,5 ECTS).

Elaboración de un ensayo / investigación sobre tecnología y mediación audiovisual aplicando los criterios teórico prácticos del programa. Competencia 4. Créditos (2 ECTS).

SISTEMA DE EVALUACIÓN

- Examen final de la asignatura: 60 % de la nota global.

- Ejercicios / Ensayo / Práctica, integrado en una carpeta acumulativa (portfolio): 40% de la nota global.

- Se valorará la participación activa y fundamentada del estudiante en clases prácticas y tutorías a los efectos de mejora de la nota global.

Peso porcentual del Examen Final: 60

Peso porcentual del resto de la evaluación: 40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Andrew Darley Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación, Paidós, 2003

- Freud, S. Mourning and melancholia . Standard Edition of The Complete Psychological Works (Vol. 14), Random House, 2001

- Freud, S. The uncanny. Standard Edition of The Complete Psychological Works (Vol. 17), Random House, 2001

- Freud, S. The interpretation of the dreams. Standard Edition of The Complete Psychological Works (Vol. 4), Random House, 2001

- Freud, S. The interpretation of the dreams. Standard Edition of The Complete Psychological Works (Vol. 5), Random House, 2001

- Henri Bergson La risa. Ensayo sobre la significación de lo cómico, Alianza, 2008

- Noël Burch El tragaluz del infinito, Cátedra, 1997

- Sigmund Freud Obras completas, Biblioteca Nueva, 2012

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- André Bazin ¿Qué es el cine?, Rialp, 1995

- Angel Quintana Después del cine. Imagen y realidad en la era digital., El Acanalado, 2011

- Benjamin, W. "A short history of photography", Screen 13 (1), 1972

- Cray, J. Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the 19th Century, The MIT Press,

1990

- Doanne, M. A. The Emergence of Cinematic Time: Modernity, Contingency, the Archive, Harvard University Press, 2002
- Gunning, T. "The Cinema of Attraction: Early Film, its Spectator and the Avant- Garde", Wide Angle v.8 n.3/4, 1989
- Jonathan Crary Las técnicas del observador: visión y modernidad en el siglo XIX, CENDEAC, 2008
- Laura Mulvey Placer visual y cine narrativo , Eutopías 2ª época. Volumen 1, Episteme, 1989
- Mulvey, Laura Visual Pleasure and Narrative Cinema, Screen 16.3, 1975
- Tom Gunning La fantasmagoría y la fábrica de ilusiones mágicas: hacia una óptica cultural del aparato cinematográfico, en Archivos de la Filmoteca nº 50, IVAC, 2005
- Walter Benjamin Discursos interrumpidos I, Taurus, 1989