

Guía de Trabajo

Narrativa Audiovisual

Edgar José Gutiérrez Mayta

Guía de Trabajo

NARRATIVA AUDIOVISUAL

Material publicado con fines de estudio.

Código: 24UC00761

Huancayo, 2024

Todos los derechos reservados.

La *Guía de Trabajo*, recurso educativo editado por la Oficina de Gestión Curricular, puede ser impresa para fines de estudio.

Contenido

Presentación	1
Semana 1: Sesión 1	3
Conceptos de la narrativa audiovisual.....	3
Semana 2: Sesión 2	4
Práctica de Componentes esenciales de la narrativa audiovisual....	4
Semana 3: Sesión 3	5
La narrativa y el lenguaje cinematográfico.....	5
Semana 4: Sesión 4	6
Normativas estéticas fundamentales para construir una narrativa audiovisual.	6
La comunicación visual a través de elementos audiovisuales.	7
Semana 5: Sesión 5	14
La composición audiovisual	14
Semana 6: Sesión 6	15
Práctica de los planos y ángulos visuales.	15
Semana 7: Sesión 7	16
Las técnicas de uso de cámara.	16
Semana 8: Sesión 8	17
Evaluación Parcial	17
Creación y elaboración de guiones a lo largo de sus distintas fases.	18
Semana 9: Sesión 9	19
Práctica de la línea argumental, trama y la síntesis narrativa.....	19
Semana 10: Sesión 10	20
Práctica del desarrollo del conflicto, los tres actos.....	20

Semana 11: Sesión 11	21
Semana 12: Sesión 12	22
Práctica de la escaleta, del guion literario y técnico.....	22
Fases del proceso de creación del mensaje audiovisual	23
Semana 13: Sesión 13	24
Elaboración de un cortometraje en sus dos primeras etapas.	24
Semana 14: Sesión 14	25
La realización y ejecución de la narrativa audiovisual.	25
Semana 15: Sesión 15	26
La postproducción del cortometraje.	26
Semana 16: Sesión 16	27
Evaluación Final.	27
Referencias	28

Presentación

La presente guía de la asignatura Transmedia Audiovisual ha sido diseñada con el claro propósito de establecer un nexo entre la teoría desarrollada en clase para consolidar el logro de la competencia específica Comunicación Audiovisual.

Narrativa Audiovisual es una asignatura de especialidad, de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Ciencias y Tecnologías de la Comunicación, que se ubica en el tercer periodo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia Uso de Tecnologías para las Comunicaciones, en el nivel 1. Tiene como requisito a Imagen y Comunicación Gráfica 1. Por su naturaleza, incluye componentes teóricos y prácticos que permiten que los estudiantes identifiquen y utilicen componentes de la narrativa audiovisual a través de las herramientas tecnológicas básicas de producción. Por otro lado, debido a la naturaleza de los contenidos que desarrolla, la asignatura puede tener un formato presencial, virtual o blended. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: elementos del lenguaje y narrativa audiovisual, guionización, etapas de la realización de ficción, producción y postproducción de ficción.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de usar herramientas básicas del procesamiento de imágenes y comunicación audiovisual para la realización de un cortometraje.

Siendo este documento una guía en el desarrollo del curso, se recomienda revisar el material del aula virtual correspondiente al tema de la semana.

Utilice la guía para completar la clase desarrollada de manera teórica.

Primera **Unidad**

La composición de la narrativa visual.

Semana 1: Sesión 1

Conceptos de la narrativa audiovisual

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 90 minutos

Docente: Unidad: 1

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Estimado estudiante revise las indicaciones de la siguiente práctica, considerando todos los pasos y requerimientos solicitados.

I. Propósito

Al finalizar la sesión el estudiante interpreta los orígenes y definiciones de la narrativa en medios visuales para apreciar de manera más profunda de cómo estos aspectos fundamentales dan forma a las narrativas contemporáneas y contribuyen a su significado.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Comenzamos proyectando el video introductorio:
<https://www.youtube.com/watch?v=rfsGomV07Ak>
2. Los estudiantes tienen la oportunidad de compartir lo comprendido a partir del video que visualizaron en clases.
3. El profesor procede a explicar y describir el conjunto de manuales técnicos, dispositivos presentes dentro del set de televisión, que van a usar dentro del periodo académico.

Semana 2: Sesión 2

Práctica de Componentes esenciales de la narrativa

audiovisual.

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 90 minutos

Docente: Unidad: 1

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Estimado estudiante revise las indicaciones de la siguiente práctica, considerando todos los pasos y requerimientos solicitados

I. Propósito

Al finalizar la sesión el estudiante interpreta conocimientos teóricos sobre los componentes esenciales de la narrativa audiovisual, desarrollando habilidades prácticas para aplicar estos conceptos en la creación y apreciación de historias visuales.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Se utiliza una presentación en PowerPoint (PPT) como apoyo visual para explicar los diversos formatos utilizados en los medios audiovisuales.
2. Se ofrece una conceptualización y se hacen referencias a programas destacados, identificando los compendios clave de la narración audiovisual.
3. Revisaremos dos representaciones:
 - a. <https://www.youtube.com/watch?v=la6xUh9xZrs>
 - b. <https://www.youtube.com/watch?v=q1w8qby-UU0>
4. Realizar una síntesis, los conceptos tratados durante la sesión.
5. Los estudiantes tienen la oportunidad de plantear preguntas relevantes para aclarar dudas sobre el tema.

Semana 3: Sesión 3

La narrativa y el lenguaje cinematográfico.

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 90 minutos

Docente: Unidad: 1

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Estimado estudiante revise las indicaciones de la siguiente práctica, considerando todos los pasos y requerimientos solicitados

I. Propósito

Al finalizar la sesión el estudiante identifica la apreciación completa de cómo la narrativa y el lenguaje cinematográfico se entrelazan, proporcionando las herramientas necesarias para analizar y crear obras cinematográficas con una comprensión informada y artística.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Iniciamos con la pregunta: "¿Qué distinciones existen entre el programa del tipo informativo y el programa del tipo diversión?"
2. Los alumnos manifiestan a la pregunta y registran las primordiales discrepancias durante la sesión.
3. Se realiza una exposición del material a exponer acerca de la ruta audiovisual y sus partes.
4. Analizan las discrepancias acerca de una edición y alguna otra.
5. Como alumnos crean y exponen un organizador que muestra las discrepancias entre ediciones.

Semana 4: Sesión 4

Normativas estéticas fundamentales para construir una narrativa audiovisual.

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 90 minutos
Docente: Unidad: 1
Nombres y apellidos:

Instrucciones

Estimado estudiante revise las indicaciones de la siguiente práctica, considerando todos los pasos y requerimientos solicitados

I. Propósito

Al finalizar la sesión el estudiante adquirirá las habilidades y el discernimiento necesarios para construir narrativas audiovisuales que no solo sean visualmente atractivas sino también narrativamente potentes.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Los alumnos participan discuten acerca de la estética en el cine.
2. Se proporciona a los grupos un relato para generar el análisis en clase.
3. Los estudiantes se agrupan para analizar el relato. Después de unos minutos, resumen los puntos clave de la lectura.
4. Los estudiantes ven un video basado en el relato.
5. Se plantean cuestiones diseñadas para estimular la utilidad de los alumnos y explorar los compendios de un guion.
6. Se realiza una exposición de contenido y una exhibición sobre el guion.

Segunda

Unidad

**La comunicación visual a través de
elementos audiovisuales.**

Semana 5: Sesión 5

La composición audiovisual

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 90 minutos

Docente: Unidad: 2

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Estimado estudiante revise las indicaciones de la siguiente práctica, considerando todos los pasos y requerimientos solicitados

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante comprende como manuales esenciales para la composición audiovisual.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. El guía realiza una presentación y expone sobre la composición audiovisual.
2. Los alumnos proporcionan un cuadro de las tipologías como estructura del material.
3. El profesor resume y organiza las definiciones clave derivados como exhibiciones y discusiones de la clase.

Semana 6: Sesión 6

Práctica de los planos y ángulos visuales.

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 90 minutos

Docente: Unidad: 2

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Estimado estudiante revise las indicaciones de la siguiente práctica, considerando todos los pasos y requerimientos solicitados

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante relaciona los planos y ángulos como herramientas fundamentales para la narrativa visual, capacitándolos para tomar decisiones informadas y creativas en sus propias producciones audiovisuales.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Como docente presenta y expone las diferentes tipologías de planos visuales.
2. Se presenta un video y, de manera individual, comparan los diversos planos presentes en el cortometraje. Sustentan sus observaciones destacando las diferencias entre los planos.
3. El docente solicita la realización de una sinopsis de lo estudiado en la sesión y que ajusten los retoques de sus guiones con las disposiciones proporcionadas durante la clase.

Semana 7: Sesión 7

Las técnicas de uso de cámara.

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 90 minutos

Docente: Unidad: 2

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Estimado estudiante revise las indicaciones de la siguiente práctica, considerando todos los pasos y requerimientos solicitados

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante comprende técnicas sólidas y una comprensión crítica, cómo elección, manipulando de la cámara impactan directamente dentro de la construcción visual.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. El docente presenta diapositivas y ofrece explicaciones acorde con las instrucciones narrativas como novedad.
2. Se suministran modelos para ilustrar los conceptos presentados.
3. Los estudiantes tienen la oportunidad de observar una demostración del manejo adecuado de una cámara.
4. Se pide la construcción de organizadores y práctica de los conocimientos adquiridos durante la clase.

Semana 8: Sesión 8

Evaluación Parcial

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 90 minutos

Docente: Unidad: 2

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Estimado estudiante revise las indicaciones de la siguiente práctica, considerando todos los pasos y requerimientos solicitados

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante interpreta una apreciación profunda de cómo la secuencia y la continuidad visual son elementos cruciales en la construcción de una narrativa audiovisual efectiva, dotándolos así de habilidades esenciales para la producción cinematográfica.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. El docente presenta diapositivas y realiza una exposición sobre la secuencia y la continuidad visual en la narrativa audiovisual.
2. Los estudiantes aplican estos conceptos para corregir sus propios guiones, utilizando los aprendidos dentro de la sesión.
3. Se solicita un resumen lo asimilado mediante la creación de un organizador de conocimiento u otro formato de su elección.
4. Evaluación parcial: Se aplica la rúbrica de evaluación de una escena dramática o sensual.

Tercera **Unidad**

**Creación y elaboración de guiones a lo largo
de sus distintas fases.**

Semana 9: Sesión 9

Práctica de la línea argumental, trama y la síntesis

narrativa.

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 90 minutos

Docente: Unidad: 3

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Estimado estudiante revise las indicaciones de la siguiente práctica, considerando todos los pasos y requerimientos solicitados

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante relaciona herramientas conceptuales y prácticas necesarias para desarrollar historias convincentes y estructuradas en sus proyectos audiovisuales.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. El maestro genera la consulta sobre de qué manera se brinda información sobre una historia en un material audiovisual, lo que lleva a una discusión en clase.
2. A través de una presentación de diapositivas y una exposición, el docente explica el concepto de Storyline y sus componentes. Los estudiantes toman notas y participan en la discusión.
3. El docente recapitula los conceptos principales que se discutieron durante la clase.
4. Se resumen los componentes del Storyline y su importancia en la narrativa audiovisual.

Semana 10: Sesión 10

Práctica del desarrollo del conflicto, los tres actos.

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 90 minutos

Docente: Unidad: 3

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Estimado estudiante revise las indicaciones de la siguiente práctica, considerando todos los pasos y requerimientos solicitados

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante desarrolla un entendimiento sólido y habilidades prácticas en relación con el desarrollo del conflicto a lo largo de los tres actos en la narrativa audiovisual.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. El maestro presenta la diapositiva y da una explicación acerca del problema en el material, explicando su importancia en la narrativa.
2. Los estudiantes hablan sobre el aprieto y discuten la relevancia durante la creación de entregables audiovisuales. Se fomenta la participación.
3. Se solicita la generación de un abstract de lo tocado durante la sesión y se les informa que se procederá a evaluar un pre guion.

Semana 11: Sesión 11

Práctica de los espacios, duración y formación de los personajes.

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 90 minutos

Docente: Unidad: 3

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Estimado estudiante revise las indicaciones de la siguiente práctica, considerando todos los pasos y requerimientos solicitados

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante interpreta conocimientos profundos y habilidades prácticas en relación con el manejo del espacio, la duración y la formación de personajes en la narrativa audiovisual.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Se presenta diapositivas sobre los conceptos: tiempo, espacios, y la creación de protagonistas dentro de la narrativa audiovisual.
2. Se solicita a los estudiantes que resuman lo aprendido en la clase.
3. El docente asigna la tarea de incorporar lo aprendido en clases al pre guion para la siguiente sesión.

Semana 12: Sesión 12

Práctica de la escaleta, del guion literario y técnico.

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 90 minutos

Docente: Unidad: 3

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Estimado estudiante revise las indicaciones de la siguiente práctica, considerando todos los pasos y requerimientos solicitados

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante relaciona habilidades prácticas en la creación y comprensión de la escaleta, del guion literario y el guion técnico como contexto para la narrativa audiovisual.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Se procede a dar una presentación en diapositivas y una exposición sobre los conceptos de escaleta, guion literario y guion técnico.
2. Los estudiantes reciben la instrucción de elaborar un material de lo recogido durante clase.

Cuarta **Unidad**

**Fases del proceso de creación del mensaje
audiovisual**

Semana 13: Sesión 13

Elaboración de un cortometraje en sus dos primeras etapas.

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 90 minutos

Docente: Unidad: 4

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Estimado estudiante revise las indicaciones de la siguiente práctica, considerando todos los pasos y requerimientos solicitados

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante interpreta las dos primeras etapas del proceso de elaboración de un cortometraje, proporcionando una comprensión profunda y habilidades prácticas en la preproducción y producción.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Se presentan las diapositivas que abordan los temas de preproducción y producción en cortometrajes.
2. Instruye para el desarrollo de rodaje que se utilizará durante la filmación. También revisa el procedimiento para la grabación.
3. Finalmente, se les pide trabajar lo aprendido en la clase y ofrece respuestas a las preguntas que puedan tener sobre los aspectos de preproducción y posproducción.

Semana 14: Sesión 14

La realización y ejecución de la narrativa audiovisual.

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 90 minutos

Docente: Unidad: 4

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Estimado estudiante revise las indicaciones de la siguiente práctica, considerando todos los pasos y requerimientos solicitados

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante desarrolla habilidades, instrucciones necesarias, y así llevar a cabo la materialización para una narrativa audiovisual.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Reconocen, luego analizan etapas involucradas dentro de la producción de narrativas cinematográficas más amplias.
2. Se fomenta la colaboración a través de estrategias como debates y la asunción de roles, al mismo tiempo que se incorpora la experiencia práctica a través de enfoques pedagógicos basados en proyectos y el aprendizaje mediante el servicio.
3. Se realiza una síntesis de los conocimientos adquiridos durante la sesión. Además, se brinda a los estudiantes la oportunidad de plantear preguntas que ayuden a aclarar cualquier duda relacionada con el tema.

Semana 15: Sesión 15

La postproducción del cortometraje.

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 90 minutos

Docente: Unidad: 4

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Estimado estudiante revise las indicaciones de la siguiente práctica, considerando todos los pasos y requerimientos solicitados

I. Propósito

Al finalizar la sesión, el estudiante desarrollará habilidades prácticas y el conocimiento técnico necesarios para transformar el material grabado en un producto final que destaque tanto a nivel artístico como técnico para la narrativa audiovisual.

II. Descripción de la actividad por realizar

1. Los estudiantes se dedican a la identificación de las etapas implicadas en la creación de extensas narrativas cinematográficas.
2. Se fomenta la colaboración a través de estrategias como debates y la asunción de roles, y se introduce la experiencia práctica mediante enfoques pedagógicos basados en proyectos.
3. Se lleva a cabo una síntesis de los conocimientos adquiridos durante la sesión.

Semana 16: Sesión 16

Evaluación Final.

Sección: Fecha:/...../..... Duración: 90 minutos

Docente: Unidad: 4

Nombres y apellidos:

Instrucciones

Estimado estudiante revise las indicaciones de la siguiente práctica, considerando todos los pasos y requerimientos solicitados

I. Propósito

El estudiante será capaz de realizar un cortometraje, manera profesional con los elementos necesarios.

III. Descripción de la actividad por realizar

1. En grupo presentarán el cortometraje para su visualización, luego se calificará los trabajos con los instrumentos de evaluación.

Referencias

Básica

1. Hernández, J. (2017). El factor persuasivo en la comunicación audiovisual. Editorial UOC. <https://bit.ly/39hLRct>

Complementaria

1. Aristóteles. (1992) Poética de Aristóteles. Madrid: Gredos.
2. Field, S. (2005). El manual del guionista: Ejercicios e instrucciones para escribir un buen guion paso a paso. Madrid: Plot Ediciones S.A.
3. KATZ, S. (2020) Plano a Plano. De la Idea a la pantalla. Madrid: Plot Ediciones S.A.
4. McKee, R. ([2008] 2002). El guion: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. Séptima edición. Barcelona: Alba Editorial.
5. Vogler, C. (1992). The writer's journey: mythic structure for storytellers and screenwriters.
6. Sacramento: Studio City - Michael Wiese Productions.
7. Fernández F. Martínez J. (1999). Manual Básico De Lenguaje Y Narrativa Audiovisual. Barcelona: Paidós Ibérica.
8. Campbell J. (2013). The Hero's Journey. USA: New World Library.
9. Comparato, D. (1989) El guion. Barcelona: ed. universitat

Autónoma de Barcelona.

10. Bruce B. (2008) Narrativa visual. España: Editorial Omega.

Recursos digitales

1. Señor AV. (19 de marzo de 2020). Narrativa audiovisual básica 1. [Archivo de Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/lykvPpeYtZ0>
2. Turpo-Gebera, O. y Gutiérrez Gala, Z. (2019). Racism in peruvian television: what messages do comedy programs transmit? Journal, Article. Revista Universidad y Sociedad. Volume: 11. Issue: 4. Pages: 184-192. Published: JUL-SEP 2019. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1289>
3. Zepfilms. (04 de abril de 2013). El plano cinematográfico y otras técnicas. [Archivo de Vídeo]. Youtube. <https://youtu.be/WswL1ZNpxns>