

UNIDAD II: COMPONENTES Y LENGUAJE CINEMATOGRAFÍCO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Distingue los significantes de un film con fundamento teórico para la elaboración del lenguaje audiovisual.
- Explica los niveles de representación y fases para la puesta en escena dentro de propuestas audiovisuales.
- Construye el espacio fílmico en base a ejes de composición para la elaboración de propuestas audiovisuales.
- Interpreta los acontecimientos en base al tiempo circular, cíclico y lineal para la construcción de paradigmas narrativos.
- Dramatiza la construcción de la imagen y su composición en el plano, basado en el lenguaje audiovisual contemporáneo.

2.1. Componentes cinematográficos. (5)

- **2.1.1. La lingüisticidad del film. Los significantes y las áreas expresivas.**
- **2.1.2. Los signos. Los códigos.**

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Distingue los significantes de un film.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN / ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

- Video de 30" Códigos gráficos (Secuencia de créditos narrativos y no narrativos).
- Video de 2' Análisis significantes visuales y sonoros Película Youth.

Flash Back

¿En qué consiste la historia y el argumento?

¿Cuáles son los componentes de la narrativa?

¿En qué consiste la premisa o lógica aristotélica?

¿En qué consiste la Narrativa clásica de Hollywood?

¿En qué consiste la Narrativa no clásica?

¿Cuáles son las características de la Narrativa no clásica? Lo ideal
Forma abstracta:

¿En qué se asemejan el neorrealismo italiano y el realismo actual?

La «lingüística» del film

Es el carácter sustancialmente lingüístico de la comprensión, significa que la comprensión plena del sentido del ser siempre es en el lenguaje (y en una lengua). (Gadamer, 1978)

Permite expresar sentimientos o ideas y el cine aparece plenamente como un lenguaje.

El cine presenta signos.

Los significantes y las áreas expresivas

significantes visuales = luces, sombras, imágenes en movimiento, signos escritos.

significantes sonoros = voces, ritmo y música.

Ciudadano Kane (1941) / Orson Wells

<https://www.youtube.com/watch?v=4k9evVjElzs>

Relación que existe entre un significado y un significante y los referentes.

Una palabra será abstracta o concreta, no importa que se pronuncie o se escriba.

Los Signos

		
significado fruta alimento	significado medio de transporte con cuatro ruedas	significado humano femenino
significante m-a-n-z-a-n-a	significante a-u-t-o-m-ó-v-i-l	significante m-u-j-e-r

Los Signos

Triada de Pierce

TEORÍA DEL SIGNO: LA TRIADA DE PIERCE

¿Qué son los iconos, índices, símbolos y metáforas visuales?

<https://www.youtube.com/watch?v=XlpIIWoATX0>

El índice, Ícono y Símbolo

Los Signos Triada de Pierce

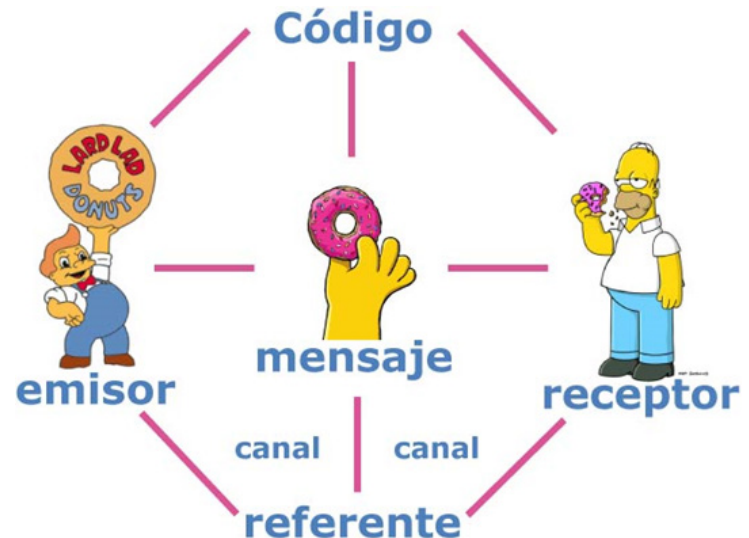
Viviendo la semiótica – icono, índice y símbolo
<https://www.youtube.com/watch?v=JL9mjcqrgQU>

Los códigos

La noción de código

- **Código:** Sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje, por ejemplo, el inglés, el castellano, el código Morse, el sistema braille, las señales camineras, entre otros.

- **Mensaje:** Es lo que se quiere transmitir. Se refiere al contenido de lo que el emisor comunica al receptor.

Códigos cinematográficos y códigos fílmicos

Códigos tecnológicos

de soporte
de deslizamiento
de pantalla

Códigos visuales

de iconicidad
de fotograficidad
de movilidad

Códigos gráficos

títulos
intertítulos (didascálicos)
subtítulos
textos

Códigos sonoros

sonido diegético
sonido extradiegético

Códigos sintácticos o de montaje

montaje actual
montaje clásico

Códigos cinematográficos

Códigos tecnológicos

1. Códigos del soporte = sensibilidad y formato (tipo de lente, relación de aspecto: 4/3, 16/9, 2:35:1)

2. Códigos del deslizamiento = Fotogramas por segundo (24 fps, 25 fps, 30 fps, 70 fps) progresivo (p), entrelazado (i) frame rate.

3. Códigos de la pantalla = Tipo de superficie y luminosidad (material de pantalla y sonido)

Cómo utilizar los fotogramas en vídeo (frame rate)
<https://www.youtube.com/watch?v=vuLFYn832kg>

De iconicidad

- reconocimiento
- comprensión
- verosimilitud

De fotograficidad

- iluminación y color
- perspectiva
- encuadre o planificación

respecto al
campo

respecto al
plano

- encuadres
- split screen
- reencuadres dentro del cuadro
- campo y fuera de campo
- raccord
- profundidad de campo

- tipos de planos
- angulación de la cámara
- duración de los planos (fijo, largo, plano secuencia)

De movilidad

- objetos dentro del plano
- movimiento aparente (zoom)
- movilidad de la cámara

- travelling
- dolly
- grúa
- paneos

Códigos cinematográficos

Códigos Visuales

1. Códigos de iconicidad = relacionados con la capacidad del espectador de reconocer objetos, personas, animales, cosas.

2. Códigos de fotograficidad = relacionado con la noción de perspectiva.

3. Códigos de movilidad = planos fijos y de planos en movimiento.

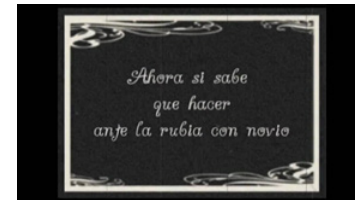
PINETOOLS

<https://pinetools.com/es/obtener-colores-imagen>

Los títulos o créditos

Los intertítulos (didascálicos)

Los subtítulos

Los textos

Códigos cinematográficos

Códigos gráficos

A Brief History of Title Design

<https://vimeo.com/20759580>

Art of the tittle

<https://www.artofthetitle.com/news/sxsw-2020-film-awards-title-design-finalists/>

Códigos cinematográficos

Códigos sonoros

A Brief History of Title Design

<https://vimeo.com/20759580>

Art of the tittle

<https://www.artofthetitle.com/news/sxsw-2020-film-awards-title-design-finalists/>

- **Sonido Diegético.**

Pueden ser: conversaciones, sonido ambiente, sonido on the air.

- **Sonido Extradiegético.**

Sonido que no pertenece ni se origina en el mundo de la ficción.

Música Incidental

https://www.youtube.com/watch?v=2onAxdm1X_U

<https://www.youtube.com/watch?v=ZbT2IQE4IZU>

<https://www.youtube.com/watch?v=2rlz4XtailU>

Cinematic and Emotional Background Music For Documentary Videos & Film

<https://www.youtube.com/watch?v=1tXOLqnjSg8>

<https://www.youtube.com/watch?v=5QUdNFgCHNQ>

Códigos cinematográficos

Códigos sintácticos o de montaje

montaje actual
montaje clásico

Paralelo:

De carácter expresivo que coloca dos situaciones distintas que se dan en diferentes contextos.

Alternativo:

Puntos de vista de los personajes en diferentes contextos.

Flashback y flashforward

Mirada al pasado o al futuro de una situación determinada.

Lineal:

De carácter narrativo, coloca las imágenes en una secuencia de acciones, ley de causalidad.

Ideológico o intelectual:

Representación simbólica de una acción, puede ser la connotación de la imagen.

Serguéi Eisenstein: Las claves para entender su estilo.

<https://www.youtube.com/watch?v=PkJ3gXJb6c>

Eisenstein's Methods of Montage Explained

<https://www.youtube.com/watch?v=NtnTs90knro>

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN / ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO:

- TAREA 10: Video de 30" Códigos gráficos (Secuencia de créditos narrativos y no narrativos). Cargar url del video en BLOC DE NOTAS con el nombre de archivo: TAREA_10_APELLIDO_NOMBRE

- TAREA 11: Video de 2' Análisis significantes visuales y sonoros Película Youth.

Película completa: <https://www.pelisplanet.com/ver-la-juventud-youth-2015-online/>

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=CowbwxVGSfY&ab_channel=TrailersyEstrenos

Cargar url del video en BLOC DE NOTAS con el nombre de archivo: TAREA_11_APELLIDO_NOMBRE

Nota: Inicio del video en fondo negro con el siguiente Didascálico (Claqueta):

Ejercicio de

Por: (Nombre y Apellido estudiante)

Asignatura: Lenguaje Audiovisual

Carrera de Diseño Gráfico / UNACH