

CULTURA AUDIOVISUAL 1 LOMLOE

Editorial: Paraninfo

Autor: JOSÉ MARÍA CASTILLO POMEDA

Clasificación: Bachillerato > Cultura

Audiovisual

Tamaño: 21 x 27 cm.

Páginas: 440

ISBN 13: 9788413661087

ISBN 10: 8413661080

Precio sin IVA: 28,75 Eur

Precio con IVA: 29,90 Eur

Fecha publicación: 17/06/2022

Sinopsis

Los contenidos de este libro han sido desarrollados según lo establecido en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

Cada una de las unidades de este libro de texto incluye actividades al final mediante las cuales se adquirirán las **competencias** necesarias para el desempeño académico y profesional presente y futuro. Se ofrecen los siguientes tipos:

- Test de autoevaluación con solucionario la final del libro
- Análisis de películas, fotografías y otras obras audiovisuales
- Trabajo individual o en grupo para el desarrollo de proyectos
- Manejo de nuevas tecnologías
- Material de apoyo en internet
- Para saber más

Las 17 unidades se agrupan en los siguientes bloques:

Bloque 1: Historia de la fotografía y el audiovisual

Bloque 2: Gramática del lenguaje audiovisual

Bloque 3: Expresión y narrativa audiovisual

Bloque 4: La producción

Todos los contenidos se apoyan en recursos de didácticos, como destacados, conceptos clave o recordatorios, así como en abundante material gráfico y enlaces a visionados de secuencias a través de la página del autor: <https://josemariacastillo.es/1VIDEOS.html>

Indice

Bloque 1

Historia de la fotografía y el audiovisual

1. Conceptos previos

- 1.1. Manipular y comunicar
- 1.2. El audiovisual, ¿es un lenguaje?
 - 1.2.1. El principio de superioridad pictórica
- 1.3. Funciones de la imagen
 - 1.3.1. La imagen como representación de la realidad
 - 1.3.2. La imagen como signo
 - 1.3.3. La imagen como símbolo
- 1.4. Evolución de los medios y lenguajes audiovisuales
 - 1.4.1. El poder de la imagen a través de la historia

2. La imagen fija: la fotografía

- 2.1. Atrapar la imagen: el primer paso
 - 2.1.1. La fotografía: un invento coral
- 2.2. La fotografía y su evolución como lenguaje. Corrientes y autores más importantes
 - 2.2.1. Primeros pasos de la fotografía: el retrato y el documentalismo viajero
 - 2.2.2. Los pictorialistas
 - 2.2.3. El reportaje de guerra
 - 2.2.4. El nuevo realismo
 - 2.2.5. La fotografía como arma política e instrumento de denuncia social
 - 2.2.6. Cartier-Bresson y el momento decisivo
 - 2.2.7. La fotografía de moda
 - 2.2.8. Fotógrafos españoles: de Ortiz Echagüe a Eugenio Recuenco
 - 2.2.9. La fotografía en el siglo xxi

3. La imagen en movimiento: el cine y la televisión

- 3.1. Fundamentos perceptivos y técnicos de la imagen en movimiento
 - 3.1.1. La persistencia retiniana
 - 3.1.2. Juguetes ópticos
 - 3.1.3. La búsqueda del movimiento en la imagen
- 3.2. La imagen se mueve: nace el cine

- 3.2.1. El cine como industria
- 3.2.2. La tecnología marca el camino. Etapas, formatos
- 3.2.3. Géneros cinematográficos
- 3.2.4. El cine de autor vs. grandes producciones
- 3.2.5. El cine europeo
- 3.2.6. El cine en España
- 3.2.7. El cine oriental
- 3.3. El audiovisual del siglo xxi
- 3.3.1. Nacimiento y evolución de la industria televisiva
- 3.3.2. Los géneros televisivos
- 3.3.3. Presente y futuro de la televisión: 4K y 8K
- 3.3.4. El fenómeno Internet
- 3.3.5. El streaming, favorito de los usuarios digitales
- 3.3.6. Las redes sociales. La comunicación al alcance de todos
- 3.3.7. La narrativa transmedia

Bloque 2

Gramática del lenguaje audiovisual

4. Elementos morfológicos de la imagen I: elementos básicos

- 4.1. El punto
- 4.2. La línea
- 4.3. La forma
 - 4.3.1. El triángulo
 - 4.3.2. Cuadrado y rectángulo
 - 4.3.3. Círculo
 - 4.3.4. Otras formas geométricas
- 4.4. La perspectiva
- 4.5. Teorías de la Gestalt
 - 4.5.1. Las leyes de la percepción según la Gestalt

5. El color como fenómeno físico y narrativo

- 5.1. El color como fenómeno físico
 - 5.1.1. El color desde la física
 - 5.1.2. Descripción de los colores. Variables de identificación
 - 5.1.3. Colores primarios y complementarios. Síntesis aditiva y sustractiva
 - 5.1.4. El ojo integra los colores
 - 5.1.5. La temperatura de color
- 5.2. Narrativa del color: simbología y psicología
 - 5.2.1. El rojo
 - 5.2.2. El verde
 - 5.2.3. El azul
 - 5.2.4. El amarillo
 - 5.2.5. La textura

6. Elementos dinámicos y escalares de la imagen

- 6.1. Elementos dinámicos de la imagen
 - 6.1.1. Diferencia entre imagen secuencial e imagen aislada

6.2. Elementos escalares de la imagen

6.2.1. Dimensión

6.2.2. Escala

7. La composición: el equilibrio de la imagen

7.1. Elementos que definen el encuadre

7.1.1. Centro de máximo interés

7.1.2. Límite interno del encuadre

7.1.3. Equilibrio, gravedad y fuerza visual

7.2. La proporción áurea

7.2.1. Los cuatro puntos fuertes y la ley de los tercios

7.3. El encuadre: tamaños y angulaciones

7.3.1. La escala de planos

7.3.2. La angulación: efectos psicológicos y fotogénicos

Bloque 3

Expresión y narrativa audiovisual

8. La composición: el equilibrio de la imagen

8.1. La cámara: elementos morfológicos

8.1.1. La cámara. Cuerpo y lente

8.1.2. El objetivo

8.1.3. La distancia focal y el ángulo visual

8.1.4. Clasificación de los objetivos

8.1.5. La cámara en el bolsillo. ¿Es suficiente un teléfono

8.1.6. El formato de la toma

8.1.7. Estabilidad de las tomas

8.1.8. El enfoque en un smartphone

8.2. La cámara: elementos narrativos

8.2.1. Óptica y perspectiva

8.2.2. El enfoque

8.2.3. Profundidad de campo

9. Movimientos de cámara

9.1. El punto de vista se desplaza

9.1.1. Funciones narrativas de los movimientos de cámara

9.1.2. La panorámica

9.1.3. El travelling

9.1.4. La grúa

9.1.5. El steadycam

10. La luz. Elementos morfológicos y narrativos

10.1. La luz. Elementos morfológicos

10.1.1. La luz blanca y el espectro visible

10.2. Exposición y registro de la imagen

10.2.1. Cantidad de luz que entra en el sistema. El número f

- 10.2.2. El diafragma
- 10.2.3. El obturador
- 10.2.4. El histograma de la cámaras digitales
- 10.3. Narrativa de la luz: expresión y dimensión
 - 10.3.1. La iluminación digital: crear el ambiente
 - 10.3.2. La medición de la luz: fotómetros
 - 10.3.3. Luz dura y luz difusa
 - 10.3.4. De la fuente al sensor: la ruta de la luz
 - 10.3.5. Luz natural
 - 10.3.6. Luz artificial
 - 10.3.7. Triángulo básico de iluminación

11. El guion marca el camino

- 11.1. ¿Qué es un guion?
- 11.2. Tratamiento del tiempo en la narración audiovisual
- 11.3. Personaje, conflicto y drama
 - 11.3.1. El personaje
 - 11.3.2. Acción y drama
 - 11.3.3. El conflicto
- 11.4. El guion literario
 - 11.4.1. El formato del guion literario
- 11.5. El guion técnico. Planificación sobre planta

12. La puesta en escena

- 12.1. Ubicación del punto de vista. Posiciones, ejes, ángulos
 - 12.1.1. La articulación del espacio-tiempo
 - 12.1.2. La continuidad visual. El raccord
 - 12.1.3. El eje de acción
 - 12.1.4. Formas de cruzar el eje sin desorientar al espectador

13. El sonido

- 13.1. Conceptos técnicos básicos
- 13.2. Conceptos fundamentales de la onda sonora
- 13.3. El mecanismo de la audición
 - 13.3.1. Localización espacial o percepción direccional
 - 13.3.2. Inteligibilidad de la palabra
 - 13.3.3. Perspectiva y planos sonoros
- 13.4. El registro del sonido
 - 13.4.1. Parámetros de medición del sonido
 - 13.4.2. La cadena de grabación
 - 13.4.3. Nivel de línea y de micro
- 13.5. El micrófono
 - 13.5.1. El transductor
 - 13.5.2. La respuesta en frecuencia
 - 13.5.3. Diagrama o patrón polar

- 13.5.4. Los micrófonos inalámbricos
- 13.5.5. La elección del micrófono
- 13.5.6. Técnica de colocación del micrófono
- 13.6. La mesa de mezclas
- 13.7. El sonido digital
- 13.8. La función expresiva y narrativa del sonido
 - 13.8.1. La adecuación de la música y los sonidos a las intenciones expresivas y comunicativas. Primeras reacciones
 - 13.8.2. La banda sonora. Componentes
 - 13.8.3. Relación entre los elementos de la banda sonora
 - 13.8.4. El sonido y la continuidad narrativa
 - 13.8.5. La música en el cine. Componentes de la narrativa

Bloque 4

La producción

14. Los audiovisuales en el siglo xxi

- 14.1. Cambios en el lenguaje y en los métodos de trabajo
- 14.2. Los profesionales. Equipo humano en cine y televisión
- 14.3. Fases de la producción. Aspectos técnicos
 - 14.3.1. Preproducción
- 14.4. Realización de un programa de televisión. Medios técnicos
 - 14.4.1. El estudio de televisión
 - 14.4.2 El control de realización
- 14.5. Mojo. Periodismo móvil

15. La posproducción

- 15.1. El montaje o edición
 - 15.1.1. Condensar y expandir el tiempo
 - 15.1.2. Características expresivas de la velocidad de reproducción de las imágenes
 - 15.1.3. Acelerar y ralentizar
- 15.2. Posproducción de vídeo
 - 15.2.1. Técnica del montaje no lineal
 - 15.2.2. Principales programas de edición no lineal
- 15.3. Los efectos en cine y televisión
 - 15.3.1. Efectos visuales clásicos
 - 15.3.2. Efectos digitales

16. Retoque digital

- 16.1. El retoque digital. Programas de manipulación de imágenes
 - 16.1.1. El retoque empieza en la cámara
 - 16.1.2. Software básico de manipulación de imágenes. Varios programas.
- 16.2. Software profesional de manipulación de imágenes. Photoshop.
 - 16.2.1. El entorno de trabajo en Photoshop
 - 16.2.2. Guardar las fotografías

17. Mundos virtuales

17.1. El 3D

17.2. Conceptos y terminología

17.2.1. Realidad virtual

17.2.2. Realidad aumentada

Solucionario.

Glosario

Bibliografía

Ediciones Paraninfo S.A. Calle José Abascal, 56 (Utopicus). Oficina 217. 28003 Madrid
(España)

Tel. (+34) 914 463 350 Fax

info@paraninfo.es www.paraninfo.es