

## 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](http://www.paraninfo.es)