

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo: **PRINCIPAL**
Materia: **PRINCIPIOS Y PROCESOS**
Asignatura: Código 801000 Nombre: **AUDIOVISUALES**

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso: SEGUNDO
Carácter: OBLIGATORIA
Período de impartición: 3er semestre / 4° semestre
Carga Docente: Teórica / Práctica 6 ECTS (2 ECTS/4 ECTS)

Coordinadora: Isabel López Campos
Correo-e: isabelmaria@art.ucm.es

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor

Iniciación al lenguaje audiovisual como herramienta para la expresión artística e introducción a sus fundamentos y procesos técnicos.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- OG.1. Dotar al estudiante de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar para que pueda desarrollar su práctica artística en todo tipo de formatos y espacios culturales.
- OG.2. Preparar a la persona graduada para una práctica artística profesional que le permita tanto asumir un compromiso con la realidad contemporánea como recibir el pleno reconocimiento social de sus competencias.

Objetivos específicos

- Conocer los recursos narrativos y expresivos del lenguaje audiovisual.
- Comprender y utilizar los fundamentos de la grabación y edición de vídeo, sus métodos y procesos de trabajo.
- Conocer los distintos estándares de vídeo, sus *codecs* y formatos, y saber emplearlos por su adecuación a cada tarea.
- Entender la relación entre el sonido y la imagen, y su implicación en la construcción del significado de la pieza.
- Conocer las corrientes y tendencias principales del audiovisual profesional y artístico.

COMPETENCIAS

Competencias generales

- CG.4. Competencia para aprendizaje autónomo
- CG.6. Competencia para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

- CE.7. Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular.
- CE.32. Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas.

CONTENIDOS

- Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura.
- La imagen mecánica: Cámara, composición, recursos de lenguaje.
- El espacio en la imagen audiovisual: cuadro, planos, campo, profundidad.
- Tipos de plano: denominación, significación, elección.
- El tiempo en el audiovisual: planificación, *raccord*, relaciones temporales, construcción, tiempos de historia, argumento y pantalla, orden, anacronías, ritmo, reducción y expansión.
- Planificación y narración: estructura narrativa, elección de planos, ritmo narrativo, plano /escena /secuencia.
- Proceso y creación audiovisual: Guión literario, guión técnico, *storyboard*, plan de rodaje, rodaje, visionado, edición, postproducción.
- Breve historia del audiovisual: cine mudo, clásicos, experimentación, video-arte, televisión, multimedia e Internet.
- Géneros y estereotipos.
- La cámara: tipos, control de la luz y tiempo de exposición, formatos de negativo y soportes digitales, soportes de cámara, movimientos.
- Sonido y audiovisual. Diálogos, efectos y banda sonora. Sincronía y diacronía. Técnica y procesos.
- Edición no lineal: plataformas, programas, paradigma, flujo de trabajo.
- Formatos de vídeo digital: formatos de archivo y *codecs*.
- Postproducción: incrustación, composición por capas, *etalonaje* (diagnóstico, corrección primaria, y corrección secundaria).
- Manipulación de vídeo en tiempo real: instalaciones, *performances* multimedia, *videojockeys*, *Live Cinema*.

METODOLOGÍA

El método a seguir en el desarrollo de los contenidos tiene la siguiente estructura:

- Introducción al tema, donde se pretende exponer de manera sucinta los contenidos a tratar.
- Desarrollo teórico de los contenidos. En la mayoría de los casos se pondrán ejemplos prácticos mediante problemas resueltos, clasificados por tipos, según las ideas o conceptos más significativos de cada contenido tratado.
- Propuesta de ejercicios. Se pretende que los estudiantes comprueben si van asimilando los conceptos explicados según éstos se van tratando.
- Cuestiones y problemas. Al final de cada tema se desarrollarán estas actividades para contribuir a que los estudiantes refuercen los conocimientos adquiridos.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y específicas	ECTS
Lecciones magistrales centradas en contenidos teóricos con exposiciones y explicaciones con apoyo de referencias visuales. Clases de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar. Resolución de ejercicios individualmente o en grupos. Exposición y presentación de trabajos ante el profesor. Debates dirigidos por el docente y realización de exámenes programados.	CG.4, CG.6 CE.7, CE.32	3
Realización por parte del estudiante de los ejercicios y propuestas indicadas por el docente.	CG.4, CG.6 CE.7, CE.32	60-70% de los 3 ECTS de trabajo autónomo del estudiante.
Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Empleo del Campus Virtual. Preparación de evaluaciones. Lectura y estudio. Resúmenes teóricos. Visitas a museos y exposiciones.	CG.4, CG.6 CE.7, CE.32	40-30% de los 3 ECTS de trabajo autónomo del estudiante.

Actividad del estudiante

- Planificación mediante un *Storyboard*.
- Retrato: la persona y su entorno.
- Acción: narración mediante planificación.
- Proyecto de creación personal de pequeño formato.

Cronograma

Las actividades que los estudiantes han de realizar a lo largo del curso se expondrán por el profesor al comienzo de éste.

EVALUACIÓN

- Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula.
- Examen mediante prueba objetiva de los conocimientos adquiridos.
- Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos.
- Calificación numérica final de 0 a 10.
- El rendimiento del alumno se medirá de forma proporcional al trabajo tutorizado del estudiante (40-60%), su trabajo autónomo en el taller o laboratorio (un 20-40%) del total y mediante la corrección realizada por el profesor en exámenes, tutorías y controles (cerca del 10- 20%).

BIBLIOGRAFÍA

- BARROSO, J. (2008) *Realización audiovisual* Madrid, Ed. Síntesis.
- BORDWELL y THOMPSON. (1995) *Arte cinematográfico. Una introducción*, Barcelona, Paidós.
- COLOMER CAMPOS, R. (----) *Diseño audiovisual*, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, S.L.
- MCLUHAN, MARSHALL. (1996) *Comprender los medios de comunicación*, Barcelona, Paidós.
- MILLERSON, G. (1983) *Técnicas de realización y producción en televisión.*, Madrid, IORTV.
- PALAZÓN MESEGUER, A. (1998) *Lenguaje audiovisual*, Madrid, Acento Editorial.