

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	AVANZADO
Materia	ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DE IMAGEN TECNOLOGIA
Asignatura	Código 801018 PRODUCCIÓN ARTISTICA. AUDIOVISUALES

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Tercero y Cuarto
Carácter:	Optativa
Período de impartición:	1º o 2º semestre
Carga Docente:	6 ECTS
Teórica	3 ECTS
Práctica	3 ECTS

Departamento responsable: Departamento de Diseño e Imagen
Coordinador: Isabel María López Campos
Correo-e: isabelmaria@art.ucm.es
Tfno. Dpto.: 91 394 36 53

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

Esta asignatura desarrolla los conocimientos del Lenguaje Audiovisual adquiridos en la asignatura de Audiovisuales de 2º curso del Grado de Bellas Artes, y pretende profundizar y consolidar los conocimientos del sonido y la imagen en el montaje, la narrativa y la teoría del lenguaje audiovisual. Por tanto, la finalidad es que los alumnos desarrollen su capacidad sobre el análisis y la creación de obras audiovisuales, elaborando a su vez un proyecto audiovisual individual que unido a lecturas de textos específicos entregarán a final de curso.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- OG.1. Dotar al estudiante de los conocimientos y técnicas necesarios para posibilitar la integración de sus conocimientos en procesos de creación artística y/o de experimentación interdisciplinar a fin de que pueda desarrollar su actividad

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

- O.E.1. Dotar al estudiante de la capacidad de identificar y entender los problemas del arte a través de su experimentación práctica, estimulando procesos de percepción y conceptualización de aquellos aspectos de la realidad susceptibles de ser tratados artísticamente.
- O.E.2. Capacitar al alumno para desarrollar procesos de creación artística mediante el aprendizaje de las diferentes tecnologías, favoreciendo la reflexión crítica sobre el propio trabajo y la toma de conciencia del contexto en que se desarrolla.
- O.E.3. Enseñar al graduado los problemas definidos por otros artistas, así como las soluciones dadas por éstos, los criterios utilizados y el porqué de los mismos.
- O.E.4. Preparar al estudiante para reconocer las diferentes funciones que el arte ha adquirido con relación a los contextos socioculturales en los que se ha generado. Conocer la evolución de las diferentes formas de expresión, sus interacciones e influencias mutuas, y comprender cómo éstas configuran el presente y condicionan el futuro.
- O.E.5. Capacitar al alumno para adquirir conocimientos sobre la estructura de la industria cultural, así como la ubicación y configuración de los centros de toma de decisiones relativas a la misma.

Objetivos transversales

- O.T.3. Capacitar al estudiante para la resolución de problemas de forma creativa e innovadora.
- O.T.4. Capacitar al estudiante para el trabajo y el aprendizaje autónomos.

COMPETENCIAS

Competencias generales

- C.G.1. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.
- C.G.2. Competencia para la gestión de la información.
- C.G.3. Competencia para la comunicación. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas complejos y proyectos dentro de su campo de estudio.
- C.G.4. Competencia para el aprendizaje autónomo.
- C.G.5. Competencia para trabajar autónomamente.
- C.G.6. Competencia para trabajar en equipo.
- C.G.7. Competencia para integrarse en grupos multidisciplinares. Capacidad de colaboración con profesionales de otros campos.
- C.G.8. Iniciativa propia y automotivación.
- C.G.9. Capacidad de perseverancia.
- C.G.10. Capacidad heurística y de especulación para la resolución de problemas, la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción.
- C.G.11. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios.

- C.G.12. Competencia para adaptarse a nuevas situaciones.

Competencias Específicas

- CE.7. Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Conocer el lenguaje creativo específico.
- CE.12. Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra.
- CE.22. Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
- CE.28. Capacidad de trabajar en equipo. Capacidad de organizar, desarrollar y resolver el trabajo mediante la aplicación de estrategias de interacción.
- CE.32. Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas. Utilizar las herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios.

CONTENIDOS

- La producción audiovisual: proceso de producción, distribución y legislación.
- Teoría y técnica de la realización.
- Teoría y técnica del montaje.
- Post- Producción digital: edición, mezclas, rotulación, etalonaje.
- La tecnología vídeo: resolución, normas, compresión, formatos.
- Palabra e imagen en la creación audiovisual.
- La banda sonora: música y sonido en las producciones audiovisuales
- Teorías del cine.
- Teoría y práctica de la narrativa audiovisual.

METODOLOGÍA

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

- Al comienzo de cada tema se expondrá el contenido y objetivos principales de dicho tema.
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. Al final del tema se podrán plantear nuevas propuestas que permitan interrelacionar contenidos ya estudiados con los del resto de la asignatura o con otras asignaturas. Como apoyo a las explicaciones teóricas, se proporcionará a los alumnos el material docente apropiado, bien en fotocopias o bien en el Campus Virtual.
- 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 diversas actividades para contribuir a que los estudiantes refuercen los conocimientos adquiridos.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y específicas relacionadas	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.	C.G: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C.E: 7, 9, 12, 18, 21, 22, 28, 32, 33, 34, 36, 40, 41	6
Realización por parte del estudiante de los ejercicios y propuestas indicadas por el docente.	C.G: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C.E: 7, 9, 12, 18, 21, 22, 28, 32, 33, 34, 36, 40, 41	
Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Empleo del Campus Virtual. Preparación de evaluaciones. Lectura y estudio. Resúmenes teóricos. Visitas a museos y exposiciones.	C.G: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C.E: 7, 9, 12, 18, 21, 22, 28, 32, 33, 34, 36, 40, 41	

Actividad del estudiante

- Estudio de los contenidos teóricos
- Propuesta de ejercicios para realizar tanto en las clases presenciales, como en el tiempo dedicado a la formación autónoma del alumno sobre los temas tratados.
- Realización de breves proyectos personales de estudio sobre temas que se desarrollan en los contenidos de la asignatura.
- Participación en debates, talleres y otras actividades de clase

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:**
La evaluación del trabajo de aprendizaje realizado por el estudiante considerará la destreza y capacidad para la resolución de los proyectos, problemas, ejercicios propuestos, u otras actividades. Los trabajos se someterán a la valoración del profesor/a, el cual tendrá en cuenta tanto el tratamiento conceptual como la claridad de la presentación.

- **Examen mediante prueba objetiva de los conocimientos adquiridos:**
La evaluación de las competencias adquiridas en la parte teórica de la asignatura se llevará a cabo mediante la realización de pruebas objetivas (controles, exámenes, test). Estas pruebas constarán de preguntas sobre aplicación de conceptos aprendidos durante el curso y cuestiones prácticas relacionadas.
- **Asistencia y participación en las clases:**
Es obligatoria la asistencia a las clases, tanto en los estudios de Grado como en los de Máster puesto que son presenciales.
- **Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos:**
Calificación numérica final de 0 a 10 según la legislación vigente
El rendimiento del alumno se medirá de forma proporcional del modo siguiente:

El rendimiento académico del estudiante se evalúa proporcionalmente atendiendo a la calificación de la actividad en los talleres y seminarios (un 50-70%), el trabajo autónomo en el taller (un 20-40%) del total y mediante la corrección realizada por el profesor en tutorías y controles (cerca del 10%).

Para la evaluación final es obligatoria la participación en las diferentes actividades propuestas. Para poder acceder a la evaluación final será necesario que el estudiante haya participado al menos en el 70% de las actividades presenciales.

El rendimiento académico del estudiante y la calificación final de la asignatura se computarán de forma ponderada atendiendo a los anteriores porcentajes, que se mantendrán en todas las convocatorias.

BIBLIOGRAFÍA

No se va a seguir un libro de texto concreto para el desarrollo de la asignatura. A continuación, se relacionan textos recomendados de carácter general:

Bibliografía básica

- ARHEIM, R. *El cine como arte*, Barcelona, Paidós. 1986Grene, R. (2004). *Internet Art*. Ciudad: Thames & Hudson.
- AUMONT, J. *Estética del cine*, Paidós, Barcelona. 1983.
- CHION, M. *La audiovisión*, Madrid, Paidós. 1998
- BAZIN, A. *¿Qué es el cine?* Rialp, 2000.
- AITKEN, D: *Broken Screen: 26 Conversations with Doug Aitken: Expanding the Image Breaking the Narrative*. London, Thames&Hudson. 2005.

Bibliografía complementaria

- AUMONT, J. *El rostro en el cine*, Paidós, Barcelona. 1998.
- BALLÓ, J. *Imágenes del silencio. Los motivos visuales en el cine*. Paidós, Barcelona. 2000.
- BORDWELL, D y THOMPSON, K. *Arte cinematográfico. Una introducción*, Barcelona, Paidós. 1995.
- DELEUZE, G. *La imagen en movimiento*, Madrid, Paidós. 1984
- DELEUZE, G. *La imagen-tiempo*, Madrid, Paidós. 1986
- RUSSELL, C. *Experimental Ethnography. The Work of Film in the Age of Video*, USA, Durham: Duke University Press. 1999
- WEINRICHTER A. (ED). *La forma que piensa. Tentativas en torno al cine ensayo*, Pamplona, Gobierno de Navarra. 2007