

Proyecto y Realización Audiovisual

Ciclo: Segundo. Curso recomendado: Quinto. Carácter: Optativo. Nº de créditos: 12. Asignatura anual. Departamento responsable: Dibujo II (Diseño y Artes de la Imagen).

Objetivos generales

El programa que se expone a continuación pretende profundizar en todos aquellos aspectos relacionados con la expresión artística y la creación en los medios audiovisuales, fundamentalmente a través del vídeo, continuando y desarrollando la enseñanza básica de los mismos impartida en el curso anterior de Audiovisuales (4º curso).

En esta asignatura se abordarán el análisis, la reflexión teórica y la experiencia práctica que permitan a los alumnos la comprensión, por un lado, y la expresión por otro, en los medios audiovisuales. Todo ello dentro del complejo paisaje de la cultura y el arte contemporáneos.

Objetivos específicos

El objetivo principal es que el alumno desarrolle un proyecto audiovisual personal en todas sus fases y realice su ejecución. Para ello contará con el apoyo de clases teóricas en las que se analizará y reflexionará sobre los diferentes formatos, géneros, lenguajes y formas de expresión que constituyen el actual panorama audiovisual. El desarrollo del proyecto tendrá lugar durante el primer cuatrimestre del curso y su entrega se hará al finalizar el mismo. A partir de entonces, los alumnos se dedicarán a la realización de la pieza audiovisual correspondiente a dicho proyecto, que constituirá el trabajo final de curso. Además, se realizarán prácticas complementarias a lo largo de todo el año.

Programa teórico 1º Cuatrimestre:

- Introducción a la Imagen Técnica. Bases de los diferentes "géneros" audiovisuales que podemos abordar desde la creación artística.
- La imagen técnica. La imagen técnica, los aparatos, la caja negra, el programa. Significación, conceptos e implicaciones de las tecnologías en la imagen: de la fotoquímica a la electrónica. Estados de la imagen y su significación: aislada, fija, secuencial, simultánea, etc. Estructuras.
- Videografía. Reconsideración de la breve historia de un medio de expresión autónomo. Videocreación: vídeo y arte: análisis de la evolución de la videografía dentro del desarrollo general del arte contemporáneo.
- Video y Documental. Breve historia y situación actual del género documental. Expresión y/o narración. El documental de creación. La observación, el ensayo, la vigilancia. Poéticas de los documentos audiovisuales.
- Video doméstico. Significación de los formatos "substandard". Evolución: del cine familiar al vídeo doméstico. La familia y sus imágenes: el álbum familiar. El diario. El autorretrato. "Pixelvisión": análisis de trabajos de vídeo doméstico radical: la obra de Sadie Benning.
- Video musical. Evolución de un género. Características formales y estructurales del vídeo clip.
- Video y Publicidad. Aspectos generales de la publicidad. Mensaje: funciones. El razonamiento retórico: la persuasión. Publicidad y arte. Imagen publicitaria: análisis. Publicidad, cine, televisión y vídeo. Spots.
- Video y ficción. Dificultades de la ficción en el vídeo. Guión y realización. Realidad y ficción. Alternativas al lenguaje institucional: ficción experimental. Microficciones.
- Otros formatos. Story boards. Títulos de créditos.

2º Cuatrimestre:

- Reflexión y crítica sobre distintos aspectos de la cultura audiovisual contemporánea.
- El territorio audiovisual. La imagen en movimiento y el sonido: reconsideración de su naturaleza. Modos de la expresión audiovisual: entre la representación y la no-representación. Ficción y documental.

- El audiovisual electrónico. Implicaciones de las tecnologías electrónicas en la redefinición del audiovisual. El espacio visual y el espacio acústico.
- El sonido. Naturaleza, significación y lenguaje del sonido registrado. El contrato audiovisual.
- La imagen de las vanguardias. La mirada de las vanguardias históricas a través de la obra de Buster Keaton. Conflictos en el seno de las vanguardias: la controversia Vertov-Eisenstein. El cine a caballo entre dos épocas.
- Video, Cine y Televisión. Estudio de las relaciones existentes entre los tres medios a través de la obra de tres realizadores: Roberto Rossellini, Jean Luc Godard y Alexander Klügc.
- Arte y propaganda. Análisis y discusión de las complejas relaciones entre ambos conceptos a través de la obra de Leni Riefenstahl.
- Hipermedia. Las tecnologías digitales: otros soportes para el audiovisual. El computador: características y procedimientos. Simulacro y virtualidad. Hipertexto y navegación. CD-ROM y la creación multimedia. La Red.

Bibliografía

- Azúa, F. de: Diccionario de las Artes. Planeta. Barcelona. 1995.
- Barnouw, E.: El documental. Historia y estilo. Gedisa. Barcelona. 1996.
- Bazin, A.: ¿Qué es el cine? Rialp. Barcelona. 1966.
- Bordwell y Thompson: El arte cinematográfico. Una introducción. Paidós. Barcelona. 1995.
- Pérez Ornia, J. R.: El arte del vídeo. Introducción a la historia del vídeo experimental. RTVE / Serbal. Madrid. 1991.
- Chion, M.: La audiovisión. Paidós. Barcelona. 1993.
- Flusser, V.: Hacia una Filosofía de la Fotografía. Editorial Trillas. Méjico, 1990.
- Me Luhan, M.: Comprender los medios de comunicación. Editorial Paidós. Barcelona. 1996.
- Truffaut, E: El cinc según Hitchcock. Alianza Editorial. Madrid. 1994.
- Virilio, P.: La máquina de la visión. Cátedra. Madrid. 1989.