

25112 - Imagen y lenguaje audiovisual

Información del Plan Docente

Año académico	2017/18
Centro académico	301 - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Titulación	278 - Graduado en Bellas Artes
Créditos	6.0
Curso	2
Periodo de impartición	Anual
Clase de asignatura	Formación básica
Módulo	---

1. Información Básica

1.1. Introducción

Breve presentación de la asignatura

La asignatura se centra en el desarrollo de las implicaciones teóricas de las imágenes reproducidas, seriadas y en movimiento en sus diferentes manifestaciones, y especialmente de los medios digitales; atendiendo a su evolución histórica y a sus lenguajes propios desde una óptica pluridisciplinar; sirviendo de introducción crítica al panorama artístico contemporáneo relacionado con la imagen y los nuevos medios. Al mismo tiempo constituye una aproximación al análisis y al uso de los nuevos medios en el contexto de la práctica artística audiovisual.

Esta asignatura presenta el conocimiento teórico-práctico que el alumno debe adquirir a la hora de llevar a término una realización audiovisual, cuya estructura debe pasar a través de una secuenciación de procesos de fragmentación multiperspectiva a través de la captación de las imágenes en movimiento, y así obtener diversificación en los tamaños de aproximación y situación de los planos, de manera que permita mayor maniobrabilidad en el montaje o edición de la obra audiovisual o cinematográfica. Todo ello garantiza una correcta factura del trabajo audiovisual, la cual esta fundamentada en la continuidad espacio-tiempo de todos los elementos que son susceptibles de correspondencia dentro de la obra audiovisual, independientemente de cual sea su formato y ámbito de presentación o difusión.

1.2. Recomendaciones para cursar la asignatura

Dominio básico de las TICs.

1.3. Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Dado el carácter global de la asignatura, propio de la formación básica, no se concibe la profundización en aspectos concretos relacionados con la aplicación de herramientas y lenguajes en medios específicos (sean de naturaleza técnica o conceptual), cuyo desarrollo es propio de otras asignaturas.

1.4. Actividades y fechas clave de la asignatura

Entrega del ejercicio de dirección fotográfica. Límite: marzo.

25112 - Imagen y lenguaje audiovisual

Entrega de cinco ejercicios sobre los mecanismos de continuidad en la realización cinematográfica. Límite: mayo.

Entrega de presentación teórica y portafolio audiovisual: Límite: junio.

2.Resultados de aprendizaje

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1. Conoce los fundamentos técnicos de la imagen digital fija y en movimiento, pudiendo crear ajustes, transformaciones, selecciones y otras operaciones de edición básicas que impliquen el uso de varios canales y capas.
2. Aplica las principales técnicas de programación, edición y composición digital a la elaboración de narrativas breves, en forma de fotomontaje, animación y vídeo, incorporando los elementos fundamentales del lenguaje audiovisual.
3. Distingue críticamente las principales manifestaciones de los nuevos medios artísticos y analiza las creaciones más destacadas y el impacto de la digitalización y el software en la narrativa visual contemporánea.
4. Fundamenta sus propias producciones desde el conocimiento de los vínculos entre imagen y tecnología generados a lo largo de la historia, con especial atención a sus implicaciones artísticas.

2.2.Importancia de los resultados de aprendizaje

Las tecnologías digitales adquieren un protagonismo cada vez mayor en el panorama artístico contemporáneo, reflejo en gran medida de su papel decisivo en la construcción del imaginario de la sociedad de la información. En este contexto resulta decisivo para el estudiante, adquirir los conceptos e instrumentos y desarrollar las habilidades y destrezas que le proporcionen una competencia digital suficiente para afrontar, en clave artística, el reto de la creación audiovisual y multimedia especializada. Afrontar este reto no sería posible, especialmente, sin el conocimiento de los fundamentos del lenguaje audiovisual.

3.Objetivos y competencias

3.1.Objetivos

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

La imagen en movimiento junto al sonido están conformando sistemas artísticos cuya difusión se realiza principalmente a través de los *mass media* y las redes sociales. Los productos resultantes se han convertido poco a poco en protagonistas culturales de una sociedad cada vez más globalizada que encuentra en estas creaciones artísticas canales de comunicación audiovisual que, desprovistos muchas veces de la barrera del idioma, garantizan la difusión de las artes espacio-temporales, convirtiéndose en productos de consumo de ocio y cultura. La inminente emergencia de una *tabula rasa* sobre creación artística entre tradición y modernidad en muchas sociedades fuera y dentro de Occidente, está siendo provocada por el libre acceso a una infinita información audiovisual almacenada en canales de difusión ubicados en Internet, dando lugar a la posibilidad de investigar estableciendo estadísticas, comparaciones y análisis en las obras audiovisuales. De ahí, que esta asignatura sea la encargada en dotar a los estudiantes del conocimiento, reflexión y la técnica de todo aquello que resulta indispensable para aprender el lenguaje audiovisual o cinematográfico. Imagen y lenguaje audiovisual es una asignatura de formación básica. Se diferencia de otras asignaturas, precisamente por su experimentalidad en el trabajo colectivo tecnológico, aspecto que predispone al estudiante hacia una mayor integración como recurso humano en el ámbito profesional del arte y la comunicación. Esta asignatura presenta un carácter teórico-práctico en cuanto a que los aprendizajes que los alumnos deben asumir, comprenden el conocimiento del lenguaje audiovisual como sistema de comunicación sobre imágenes en movimiento, así como, su asimilación desde la aplicación práctica. Hay que tener en cuenta que esta asignatura debido a sus contenidos específicos en el currículo docente, presenta un método basado en la alfabetización audiovisual. Alfabetizar significa leer y escribir, pero en este caso dirigido a las imágenes en movimiento, de ahí, que el estudiante conseguirá su aprendizaje mediante práctica continua y progresiva hasta que asimile y relacione el uso de las imágenes como sistema de comunicación.

25112 - Imagen y lenguaje audiovisual

La asignatura se concibe como un acercamiento panorámico y global a los nuevos medios aplicados a la creación de imágenes con intención artística. Acercamiento que implica el conocimiento de sus herramientas y de sus lenguajes, pero también reflexión sobre los impactos de su uso y sobre su papel en la transformación de la sociedad y las prácticas artísticas contemporáneas. Por un lado, trata de abarcar la mayor parte del espectro de modalidades de la imagen, cubriendo los vectores analógica-digital, fija-en movimiento, conceptual-icónica, etc. y partiendo de una consideración de la imagen en tanto producto de unas tecnologías concretas que la determinan históricamente de un modo diverso y que dan pie a unos saberes en forma de técnicas y lenguajes específicos. Desde esta perspectiva, el acercamiento a los nuevos medios parte de un análisis de la evolución de las tecnologías de la visión y de la convergencia de las mismas con el ordenador. Por otro lado, el trabajo sobre las principales herramientas, técnicas y lenguajes pretende mantener una línea coherente de progresión, desde la edición digital de imagen fija, hasta los fundamentos de composición digital aplicados a imágenes en movimiento (audio y vídeo digital).

3.2. Competencias

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Competencias básicas

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética .

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias generales

CG09. Capacidad de perseverancia. Desarrollar la constancia necesaria para resolver las dificultades inherentes a la creación.

CG14. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.

25112 - Imagen y lenguaje audiovisual

CG15. Capacidad para un compromiso ético y el fomento de la igualdad entre sexos, la protección del medio ambiente, los principios de accesibilidad universal y los valores democráticos.

Competencias específicas

CE02. Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales. Analizar de la evolución de los valores del arte desde una perspectiva socio-económica y cultural.

CE07. Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Conocer el lenguaje creativo específico.

CE09. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.

CE12. Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Conocer los materiales, procedimientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje artístico.

CE14. Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.

CE23. Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas. Utilizar las herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios.

CE32. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.

CE33. Habilidad para establecer sistemas de producción. Desarrollar estrategias aplicadas al ejercicio sistemático de la práctica artística.

4.Evaluación

4.1.Tipo de pruebas, criterios de evaluación y niveles de exigencia

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

Actividades de evaluación continua:

1. Participación en las actividades presenciales demostrando iniciativa y capacidad para el trabajo autónomo y en equipo (10% de la calificación final).
2. Realización de las actividades prácticas tipo proyecto planteadas y entrega puntual del testimonio material en soporte audiovisual requerido para cada una de ellas (50% de la calificación final). Se valorará, además de la creatividad demostrada, el cumplimiento estricto de los parámetros de cada ejercicio y la puntualidad en la entrega.
3. Exposición y presentación teórica a partir del análisis de diferentes textos y obras artísticas (20% de la nota final).
4. Se valorará la capacidad para el trabajo en equipo, el espíritu crítico y la aportación personal.
5. Prueba escrita (20% de la calificación final). Versará sobre los contenidos de las exposiciones teórico/prácticas. Esta actividad se considera parte de la evaluación continua.

25112 - Imagen y lenguaje audiovisual

Actividades de evaluación final (global):

Prueba final. Para aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante las actividades de evaluación continua descritas en los puntos anteriores o que, por cualquier circunstancia, no opten por este sistema de evaluación. Asimismo podrán optar por este sistema aquellos estudiantes que deseen mejorar la calificación obtenida mediante evaluación continua, prevaleciendo en cualquier caso la mayor de las calificaciones. Consistirá en la realización de un ejercicio tipo proyecto basado en los programados a lo largo del curso. Duración: 2 horas.

5. Metodología, actividades, programa y recursos

5.1. Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura se estructura en cuatro líneas metodológicas principales:

1. Reflexión teórica sobre las implicaciones de la tecnología en la iconosfera contemporánea. Presentaciones teóricas, comentario y debate.
2. Experimentación práctica de los aspectos técnicos propios de los principales medios y a sus dispositivos. Resolución de problemas y casos mediante el empleo de software específico.
3. Iniciación en las técnicas fundamentales y en la realización práctica de proyectos audiovisuales. Resolución de problemas y casos mediante el empleo de software específico.
4. Revisión crítica del panorama contemporáneo relacionado con el arte y los nuevos medios. Presentaciones teóricas, comentario y debate.

5.2. Actividades de aprendizaje

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

Proyecto guiado, implicando la realización de ejercicios relacionados con el aprendizaje de contenidos de carácter procedimental, especialmente técnicas concretas. Realización de fotomontaje. Trabajo por capas mediante herramientas de edición de imagen. Parte presencial: 10 horas; parte de trabajo autónomo del estudiante: 20 horas.

Proyecto guiado, implicando la realización de ejercicios relacionados con el aprendizaje de contenidos de carácter procedimental, especialmente técnicas concretas. Realización de animación breve bajo la modalidad de stop-motion o rotoscopia. De forma voluntaria se podrá realizar mediante técnicas de programación gráfica. Parte presencial: 10 horas; parte de trabajo autónomo del estudiante: 20 horas.

Proyecto guiado, implicando la realización de ejercicios relacionados con el aprendizaje de contenidos de carácter procedimental, especialmente técnicas concretas. Realización y edición de un mini-corto en formato vídeo. Estudio de planos y secuencias. Parte presencial: 10 horas; parte de trabajo autónomo del estudiante: 20 horas.

Elaboración de una presentación a partir de la lectura, análisis y comentario de textos y creaciones artísticas. Esta actividad implica el trabajo autónomo y en grupo del estudiante. Actividad de trabajo autónomo del estudiante: 20 horas.

Exposiciones teóricas de los principales contenidos a partir de presentaciones apoyadas en la proyección de imágenes y demostraciones de uso de software y equipos. Actividad presencial: 30 horas (distribuidas a lo largo del curso).

25112 - Imagen y lenguaje audiovisual

Pruebas específicas:

- Para todos los alumnos. Prueba escrita sobre los contenidos tratados en las actividades anteriores. Tiempo máximo: 2 horas.
- Prueba final. Consistirá en la realización de un ejercicio tipo proyecto basado en los programados a lo largo del curso. Tiempo mínimo: 2 horas; máximo: 8 horas.

5.3.Programa

5.4.Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

1ª semana. Presentación y exposición teórica de los mecanismos básicos de continuidad en el lenguaje audiovisual

2ª semana. Exposición y Taller teórico-práctica: El Raccord de luz y la dirección de Fotografía

3ª semana. Exposición y Taller teórico-práctica: El Raccord de luz y la dirección de Fotografía

4ª semana. Entrega y corrección del portafolio

5ª semana. Mecanismos básicos de continuidad. 1ª práctica: correspondencia de raccord entre planos, iluminación, narración espacio/temporal.

6ª semana. Mecanismos básicos de continuidad. 1ª práctica: correspondencia de raccord entre planos, iluminación, narración espacio/temporal.

7ª semana. Mecanismos básicos de continuidad. 1ª práctica: correspondencia de raccord entre planos, iluminación, narración espacio/temporal.

Entrega y corrección del portafolio

8ª semana. 2ª práctica: Mecanismos básicos de continuidad, Plano sinécdoque y metafórico -correspondencia de raccord entre planos, iluminación y narración espacio/temporal-

9ª semana. 2ª práctica: Mecanismos básicos de continuidad, Plano sinécdoque y metafórico -correspondencia de raccord entre planos, iluminación y narración espacio/temporal-

25112 - Imagen y lenguaje audiovisual

10ª semana. 2ª práctica: Mecanismos básicos de continuidad, Plano sinécdoque y metafórico -correspondencia de raccord entre planos, iluminación y narración espacio/temporal-

Entrega y corrección del portafolio

11ª semana. 3ª práctica: Mecanismos básicos de continuidad, Plano sinécdoque, metafórico y Prolepsis o analepsis -correspondencia de raccord entre planos, iluminación y narración espacio/temporal-

12ª semana. 3ª práctica: Mecanismos básicos de continuidad, Plano sinécdoque, metafórico y Prolepsis o analepsis -correspondencia de raccord entre planos, iluminación y narración espacio/temporal-

13ª semana. 3ª práctica: Mecanismos básicos de continuidad, Plano sinécdoque, metafórico y Prolepsis o analepsis -correspondencia de raccord entre planos, iluminación y narración espacio/temporal-

14ª semana. Exposición y Taller teórico-práctico: El sonido y sus mecanismos básicos de continuidad en el lenguaje audiovisual.

15ª semana. Entrega y corrección del portafolio y revisión del portafolio del curso

16ª semana. Exposición escrita.

Junio evaluación global

5.5. Bibliografía y recursos recomendados

- BB Adorno, Theodor W.. Sobre la música / Theodor W. Adorno ; introducción de Gerard Vilar . Barcelona : Paidós, D.L. 2000
- BB Aumont, J. Las teorías del montaje / Jacques Aumont. Barcelona : Paidós, 2004
- BB Aumont, Jacques. Análisis del film / Jacques Aumont, Michel Marie . Barcelona : Paidós, D.L. 2009
- BB Burch, N. Praxis del cine / Noël Burch. Madrid : Fundamentos, 1972
- BB Burch, Noël. El tragaluz del infinito : contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico / Noël Bruch . 6ª ed. Madrid : Cátedra, 2008
- BB Chion, M. La comédie musicale / Michel Chion. París : Cahiers du cinéma, 2002
- BB Chion, Michel. La música en el cine / Michel Chion . Barcelona : Paidós, 1997
- BB Deleuze, Gilles. La imagen-movimiento : estudios sobre cine 1 / Gilles Deleuze . Barcelona [etc.] : Paidós, D.L. 1984

25112 - Imagen y lenguaje audiovisual

- BB Deleuze, Gilles. La imagen-tiempo : estudios sobre cine 2 / Gilles Deleuze ; [traducción de Irene Agoff] . 1ª ed. Barcelona [etc.] : Paidós, 1987
- BB Eisenstein, Sergei M.. Teoría y técnica cinematográficas / Sergei Eisenstein . 5ª ed. Madrid : Rialp, D.L. 1999
- BB Historia general del cine. Vol. 8, Estados Unidos (1932- 1951) / Stefano della Casa... [et al.] ; coordinado por Esteve Riambau y Casimiro Torreiro. Madrid : Cátedra, [1996]
- BB Kaplan, E. Ann. Las mujeres y el cine : a ambos lados de la cámara / E. Ann Kaplan . Madrid : Cátedra, 1998
- BB Laboratorio de Creaciones Intermedia. Ruidos y Susurros de las vanguardias, Reconstrucciones de obras pioneras de Arte Sonoro (1909-1945) / Laboratorio de Creaciones Intermedia. Valencia : UPV, 2004
- BB Ladj, M. Le lexique de la scène / Michel Ladj. París : Ed. AS, 1998
- BB Liandrat-Guigues, Suzanne. Cómo pensar el cine / Suzanne Liandrat-Guigues, Jean- Louis Leutrat ; traducción de Manuel Talens . 1a. ed. Madrid : Cátedra, 2003
- BB Lull, J. Medios, comunicación, cultura / James Lull. Buenos Aires : Amorrortu Editores, 1997
- BB Moreno, I. Narrativa Audiovisual Publicitaria / Isidro Moreno. Barcelona : Paidós, 2003
- BB Noguez, D. Une Renaissance du cinéma / Dominique Noguez. París : Kncksieck, 1985
- BB Pinel, V. El montaje / Vicent Pinel. Barcelona : Paidós, 2004
- BB Ruidos y Susurros de las vanguardias. Reconstrucciones de obras pioneras del Arte Sonoro (1909-1945) / Laboratorio de Creaciones Intermedia del Dpto de Escultura de la Facultad de Bellas Artes San Carlos de Valencia. Valencia : UPV, 2004
- BB Sánchez Biosca, V. Una cultura dela fragmentación: Pastiche, relato y cuerpo en el cine y la televisión / Vicente Sánchez Biosca. valencia : IVAC, 1995
- BB Sánchez Biosca, Vicente. Cine y vanguardias artísticas : conflictos, encuentros, fronteras / Vicente Sánchez-Biosca . Barcelona [etc.] : Paidós, D.L. 2008
- BB Sánchez Noriega, José Luis. Historia del cine : teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión / José Luis Sánchez Noriega ; prólogo de Román Gubern . Nueva ed., 1ª reimp. Madrid : Alianza, 2010
- BB Sánchez-Biosca, Vicente. El montaje cinematográfico : teoría y análisis / Vicente Sánchez-Biosca . Barcelona [etc.] : Paidós, D.L. 2008
- BB Schnitzer, L. El cine soviético visto por sus creadores / Luda Schnitzer. Salamanca : Sígueme, 1975
- BB Surrealistas, surrealismo y cinema / V.V.A.A.. Barcelona : Fundació La Caixa, 1991
- BB Villain, D. El montaje / Dominique Villain. Madrid : Cátedra, 1999