

Tecnología
audiovisual

Grado en Bellas Artes
2018-19

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Tecnología Audiovisual

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2018-19

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 2º

Semestre: 2º

Profesores/equipo docente: D^a. Ana Esteve Reig

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

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.

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.

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.

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

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

Identificar, analizar, interpretar y sintetizar las fuentes de estudio del arte.

Comunicar oralmente y por escrito con claridad problemas complejos y proyectos artísticos.

Aprender de manera autónoma en el campo artístico.

Trabajar autónomamente en proyectos artísticos.

Trabajar en equipo en proyectos artísticos.

Gestionar el tiempo disponible para el estudio y el desarrollo de proyectos artísticos con iniciativa y perseverancia.

Discernir las implicaciones medioambientales de los proyectos artísticos y culturales.

Conocer el vocabulario, los códigos, y los conceptos inherentes las diferentes técnicas artísticas

Utilizar los materiales y técnicas de cada lenguaje artístico.

Desarrollar estrategias de autoaprendizaje de las tecnologías relevantes para cada proyecto artístico.

1.2. Resultados de aprendizaje

Demostración de conocimientos, habilidades y competencias relacionadas con la asignatura a través de la superación de las pruebas finales, ordinaria y extraordinaria.

2.- CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

Comparación de lenguajes: Tipos de procesamiento de la información: secuencial y global. Interacción entre sistemas simbólicos y cognición. El lenguaje audiovisual: características generales y dimensiones. El multimedia hipertextual e interactivo.

Gramática audiovisual y semántica: -Morfología: La imagen fija: tipos, elementos (punto, línea, forma, encuadre, luz, colores...), funciones. La imagen en movimiento: espacio, tiempo, estructura narrativa... El sonido.

Sintaxis: Técnica expresiva. Planos. Ángulos. Encuadre y composición. Profundidad de campo. Distancia focal. Iluminación, temperatura y colores. Las transiciones. Movimientos de cámara. Estructuras narrativas. Ritmo.

Los "mass media" en general: El impacto de los "mass media" en la sociedad y en la transmisión de valores e ideologías.

Las dimensiones socio-económica y socio-política de los mass media. Lectura y análisis crítico de las imágenes y de los programas que ofrecen los medios de comunicación social. Diferenciación de la realidad y de su representación mediática

La cámara de vídeo: elementos y técnicas de uso. Edición de vídeo y Vídeo digital

2.3. Contenido detallado

1. HISTORIA, TEORÍA Y ESTÉTICA DEL VIDEOARTE

- El nacimiento del cine: la ilusión del movimiento. Ampliación de la representación.
- Primeros artistas y cineastas experimentales que comenzaron a jugar con la imagen en movimiento. De los Hermanos Lumière al nacimiento del videoarte.
- El cine experimental en España: Luis Buñuel y Val del Omar
- Los padres del videoarte: Wolf Vostell y Nam June Paik.
- Los "mass media": conciencia de la imagen en movimiento en la vida cotidiana y en los medios de comunicación: televisión, videoclips, publicidad, internet, etc.
- La relación de la imagen audiovisual con la realidad.

2. EL LENGUAJE AUDIOVISUAL

La imagen en movimiento

- Definición
- Tiempo, sonido, movimiento.

Técnicas expresivas audiovisuales

- Tipos de planos
- Angulación
- Campo y fuera de campo
- Movimientos de cámara
- Iluminación
- Sonido

El montaje

- Lineal o no: narraciones posibles infinitas.

- La continuidad: elipsis y transiciones.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1) : Ejercicios prácticos sobre teoría:

- Grabación de diferentes tipos de planos.
- Campo y fuera de campo.
- Diferentes tipos de sonidos
- Edición de video.
- Trabajo escrito.

Actividad Dirigida (AD2): Cómo proyecto final de la asignatura la clase realizará un trabajo práctico en grupo. Los alumnos enviarán de forma anónima la idea o guión de una pieza audiovisual. Elegiremos una y prepararemos y realizaremos un rodaje en el que cada alumno tendrá que tomar una posición (operador de cámara, técnico de sonido, vestuario, director de fotografía, producción, actor, etc). El objetivo es poner en práctica toda la parte teórica de la asignatura al igual que enfrentarse en grupo al hecho de “grabar” o “rodar” y comprendan todos los aspectos que se tienen que tener en cuenta en la producción audiovisual.

Actividades fuera del aula:

- Visitas en grupo y guiadas a exposiciones.
- Visita a un rodaje de cine.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Examen final o trabajo final presencial	100%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Examen final o trabajo final presencial	100%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Gubern, Román (1969, 1987, 1989, 2014). *Historia del cine*. Barcelona, Editorial Anagrama.
- Martínez-Collado, A. & Panea, J.L. (2017). *Secuencias de la experiencia, estadios de lo visible. Aproximaciones al videoarte español*. Madrid: Brumaria.
- Farocki, H. (2013). *Desconfiar de las imágenes*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Steyerl, H. (2014). *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra.

Bibliografía recomendada

- Benjamin, W. (1992). *La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica*, en *Discursos interrumpidos I*. Madrid: Taurus.
- Bonet, E., Dolls, J., Mercader, A. & Muntadas, A. (2010). *En torno al video*, País Vasco: Universidad del País Vasco
- Baigorri, L. (1997). *El vídeo y las Vanguardias Históricas*. Barcelona: Edicions Universitat Barcelona.
- Bettetini, G. y Colombo, F. (1995). *Las Nuevas Tecnologías de la Comunicación*. Barcelona: Paidós.
- Catálogo “Monocanal” (2003). Madrid: MNCARS.
- Collado, E. (2012). *Paracinema: La desmaterialización del cine en las prácticas artísticas*, Madrid: Trama Editorial.
- De Micheli, M. (2002). *Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial.

- Jullier, L. (2004). *La imagen digital: de la tecnología a la estética*. Buenos Aires: La Marca.
- Kemp, M. (2000). *La ciencia del arte: la óptica en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat*. Madrid: Akal.
- Kosinski, D. (coord.). (1999). *The Artists and the Camera. From Degas to Picasso*. London: Yale University Press
- Manovich, L. (2005): *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*. Barcelona: Paidós.
- Martin, S. & Grosenick, U. (Ed.). (2006). *Videoarte*. Barcelona: Taschen.
- Martínez, J. & Vila, P. (2004): *Manual básico de tecnología audiovisual y técnicas de creación, emisión y difusión de contenidos*. Barcelona: Paidós
- Millerson, G. *Cómo utilizar la cámara de video*. Barcelona: Gedisa.
- Moholy-Nagy, L. (2005). *Pintura, fotografía y cine*. Barcelona, Gustavo Gili.
- Villafañe, J. & Mínguez, N. (1996). *Principios de Teoría General de la Imagen*. Madrid: Pirámide.
- VV. AA. (2006). *Primera generación. Arte e imagen en movimiento [1963-1986]*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- VV. AA. (2012). *Catálogos DOCUMENTA 13: The Book of Books, The Guidebook y The Logbook*, Hatje Cantz, Ostfildern.
- Wood, J. (2009). *Los mecanismos de la ficción*. Madrid: Gredos

Otros recursos

<http://www.ubuweb.com/>

5. DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos	Ana Esteve Reig
Departamento	Arte
Titulación académica	Licenciada en Bellas Artes
Correo electrónico	esteve@nebrija.es
Localización	Campus de dehesa de la Villa
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Tiene doble licenciatura en Bellas Artes, primero en la Universidad Complutense de Madrid, y a continuación en la Kunsthochschule de la Universität Kassel, Alemania, donde se especializó en videoarte. A continuación realiza un postgrado como Meisterschülerin en la escuela alemana bajo la tutela de Bjørn Melhus. A su vuelta a España realiza el Master de Creación Audiovisual Contemporánea, enfocado al estudio del cine experimental y el videoarte. Desde su estancia en Alemania su obra se dirigió al videoarte, convirtiéndose este en su medio por excelencia. Actualmente vive y trabaja en Madrid. Ha ganado premios como el Injuve, Premio Joven UCM, Circuitos o la beca Multiverso de Videoarte del BBVA. Su obra ha sido expuesta en Londres, Kassel, Berlin, New York, Madrid o Viena, entre otras ciudades y en museos como el Museo Kasseler Kunstverein o el Museo Moca de Taipei, Taiwan. También participa en festivales de cine y videoarte con sus piezas de video.</p>
---	---