

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	ARTES DE LA IMAGEN TECNOLÓGICA
Materia	ESTRATEGIAS Y PROYECTOS
Asignatura	Código 801018 PRODUCCION ARTISTICA. AUDIOVISUALES

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	TERCERO Y CUARTO
Carácter:	OPTATIVA
Período de impartición:	6º SEMESTRE
Curso	3º y 4º
Carga Docente: Teórica / Práctica	6 ECTS

Coordinador	<u>Nombre y apellidos</u> José Cuevas Martín	<u>correo electrónico</u> josecuevas@pdi.ucm.es
Profesor/es	José Cuevas Martín Noemí García Díaz	josecuevas@pdi.ucm.es noemigar@pdi.ucm.es
Página Web	http://www.bellasartes.ucm.es/dibujo-ii	

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

Profundizar en los fundamentos y procesos técnicos del lenguaje audiovisual como herramienta para la expresión artística. Reforzar y ampliar los conocimientos teóricos y técnicos adquiridos en la asignatura Audiovisuales de 2º curso del Grado de Bellas Artes. Especial énfasis en la consolidación de conocimientos y técnicas relativas al registro de imagen y sonido, montaje, mezclas, guion y técnica de *story board*; y a los capítulos dedicados al binomio imagen y palabra, narrativa audiovisual, teorías cinematográficas, dirección de arte y post-producción digital. El programa general de la asignatura está diseñado para que los alumnos desarrollen diferentes obras y textos de análisis, y un proyecto audiovisual de creación propia a lo largo del 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

1. Afianzar su conocimiento sobre los recursos narrativos y expresivos del lenguaje audiovisual.
2. Profundizar en los fundamentos de los procesos de producción audiovisual: preproducción, rodaje, montaje, sonorización, y métodos y procesos de trabajo.
3. Conocer las distintas tecnologías de vídeo: formatos, resolución, compresión y normas, a fin de saber emplearlos en los procesos de realización y producción audiovisual.
4. Entender la relación entre palabra e imagen, y su implicación en la construcción de obras audiovisuales.
5. Conocer las diferentes teorías existentes en torno a la imagen fílmica.
6. Conocer los principios básicos de la teoría de la narrativa audiovisual.
7. Conocer las leyes fundamentales de la realización audiovisual.
8. Conocer el proceso de producción con especial énfasis en el diseño y plan de rodaje y en los aspectos legales relativos a derechos de autor, de explotación y distribución de obras.
9. La banda sonora: música, sonido e imagen

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 audiovisual en particular.
- CE.32. Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas.

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
- La dirección de arte: atrezzo, escenografía, vestuario.
- Teorías del cine.
- Teoría y práctica de la narrativa audiovisual.
- Introducción al diseño gráfico aplicado a la producción audiovisual: rótulos, carátulas, autorías, presentación y promoción de obras.

METODOLOGÍA

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

- Introducción al tema a partir de una breve exposición del índice de contenidos del capítulo a tratar
- Desarrollo teórico de los contenidos. En la mayoría de los casos se pondrán ejemplos prácticos mediante problemas resueltos, clasificados por tipos, y según las ideas o conceptos más significativos de cada contenido tratado.
- Propuesta de ejercicios. Se pretende que los estudiantes comprueben por sí mismos la asimilación de los contenidos teóricos expuestos.
- 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 específicas	ECTS
Lecciones magistrales centradas en contenidos teóricos con exposiciones y explicaciones con apoyo de materiales audiovisuales. 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 prácticos y propuestas indicados 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. Análisis fílmico. 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 alumno

- Práctica de plano secuencia de observación y de puesta en escena
- Práctica de poema visual
- Práctica de fotomontaje
- Práctica documental
- Práctica de ficción
- Proyecto de creación personal en vídeo.
- Trabajos teóricos de análisis e investigación biblio y filmográfica.

Cronograma

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

EVALUACIÓN

Evaluación

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula y de las prácticas realizadas a lo largo del curso.

- Exámenes parciales 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 BÁSICA

1. AITKEN, D: Broken Screen: 26 Conversations with Doug Aitken: Expanding the Image Breaking the Narrative. London, Thames&Hudson. 2005.
2. ARHEIM, R. *El cine como arte*, Barcelona, Paidós. 1986
3. AUMONT, J. *Estética del cine*, Paidós, Barcelona. 1983.
4. BAIGORRI, L. Video: Primera etapa. El vídeo en el contexto social y artístico en los años 60/70. Madrid, Brumaria. 2004.
5. BARNOUW, E. El documental: historia y estilo. Gedisa, 1996.
6. BARROSO, J. *Realización audiovisual*. Síntesis, 2008.
7. BAZIN, A. *¿Qué es el cine?*. Rialp, 2000.
8. CHION, M. La audiovisión, Madrid, Paidós. 1998
9. KATZ, S. D. *Plano a plano*. Plot Ediciones, 2000.
10. KRACAUER, S. *Teoría del cine. La redención de la realidad física*. Paidós, 1996.
11. MURCH, W. *In the Blink of an Eye*. Silman- James Press, 2001.
12. OLSON, R. L. Conceptos básicos de la dirección artística en cine y televisión. 2008.
13. STAM, R; BURGOYNE, R; FITTERMAN-LEWIS, S. *Nuevos conceptos de la teoría del cine*. Paidós, 1999.
14. TARKOVSKI, A. *Esculpir en el tiempo*, Madrid, Rialp. 2002
15. TRUFFAUT, F. *El cine según Hitchcock*. Alianza editorial, 2010.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1. AUMONT, J. El rostro en el cine, Paidós, Barcelona. 1998.
2. AUMONT, J. Estética del cine, Paidós, Barcelona. 1983.
3. BACHER, H. Dream Worlds (Story Board). Focal Press, 2003.
4. BALLÓ, J. Imágenes del silencio. Los motivos visuales en el cine. Paidós, Barcelona. 2000.
5. BARROSO, J. Realización de documentales y reportajes. Síntesis, 2009.
6. BEIMAN, N. Prepare to Board. Focal Press, 2007.
7. BORDWELL, D y THOMPSON, K. Arte cinematográfico. Una introducción, Barcelona, Paidós. 1995.
8. BORDWELL, D. La narración en el cine de ficción, Barcelona, Paidós. 1996.
9. BURCH, N. Praxis del cine, Madrid, Editorial Fundamentos. 1970.
10. CHION, M. La voz en el cine, Madrid, Cátedra. 2004.
11. CHION, M. Cómo se escribe un guión: edición definitiva. Cátedra, 2009.
12. COLOMER CAMPOS, R. Diseño audiovisual, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, S.L. 2007.
13. DELEUZE, G. La imagen en movimiento, Madrid, Paidós. 1984
14. DELEUZE, G. La imagen-tiempo, Madrid, Paidós. 1986
15. EISENSTEIN, S. M. Film Form. Harvest Book, Harcourt, Brace & World, Inc. 1949.
16. EISENSTEIN, S. M. Film Sense. Harvest/HBJ Book, 1970.
17. EISENSTEIN, S. M. Reflexiones de un cineasta. Lumen, 1990.
18. GLEBAS, F. Directing the Story. (Story Board) Focal Press, 2008
19. GONZÁLEZ, M, R. Manual para la realización de Story Boards. Ed: UPV, 2006
20. GUBERN, R. Historia del cine. Vol. I y II. Danae, 1973.
21. BROWN, B. Cinematografía , Teoría y Practica. Ediciones Omega. 2008.
22. LOPEZ CAMPOS, I.M. "Un lugar llamado encantador" en Imágenes de la violencia en el arte contemporáneo, Madrid, La balsa de la medusa, Antonio Machado Libros. 2005
23. LUMET, S. Así se hacen las películas. Rialp, 2002.
24. MARTÍN, S. Videoarte, Taschen. 2006
25. MCLUHAN, M. (1996) Comprender los medios de comunicación, Barcelona, Paidós.
26. MITRY, J. Estética y psicología del cine. Siglo XXI. 1999.
27. MORIN, E. El cine o el hombre imaginario. Seix Barral, 1972.
28. OLSON, R. L. Conceptos básicos de la dirección artística en cine y televisión. 2008.
29. ORTEGA, M.L y GARCIA, N, (EDs). Cine directo. Reflexiones en torno a un concepto, Madrid, T& B. 2008
30. ORTEGA, M.L. Espejos Rotos. Aproximaciones al documental norteamericano contemporáneo, Madrid, Ocho y medio. 2007
31. PALAZÓN MESEGUER, A. Lenguaje audiovisual, Madrid, Acento Editorial. 1998
32. PASOLINI, P. P. y ROHMER, E. Pier Paolo Pasolini contra Eric Rohmer. Cine de poesía contra cine de prosa. Cuadernos Anagrama, 1976.
33. PUDOVKIN, V. Lecciones de cinematografía. Rialp, 1960.
34. RABIGER, M. Tratado de dirección de documentales. OMEGA, 2007.
35. RIZZO, M. J. Manual de dirección artística cinematográfica. Omega, 2007.
36. RUSSELL, C. Experimental Ethnography. The Work of Film in the Age of Video, USA, Durham: Duke University Press. 1999
37. SANDERSON, J. D. Constructores de ilusiones : la dirección artística cinematográfica en España Ediciones de la Filmoteca
38. VV. AA. (Roland Barthes, P. P. Pasolini, Umberto Eco) Ideología y lenguaje cinematográfico. Alberto Corazón Editor. 1969.
39. WEINRICHTER A. (ED). La forma que piensa. Tentativas en torno al cine ensayo, Pamplona, Gobierno de Navarra. 2007