

Audiovisuales

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

Objetivos

El objetivo es crear una red que relacione a cada individuo con el mundo audiovisual.

Esta relación pretende ponerse en marcha desde la creación de una trama que es producto de tres niveles:

- Técnica, como herramienta.
- Lenguaje, como forma y contenido.
- Sensibilización, desde la percepción como reflexión sobre el mundo exterior y el propio individuo. Y desde el conocimiento.

Los objetivos del curso se resumirían en los siguientes cuatro puntos:

- Uso correcto de herramientas y procesos.
- Comprensión de los elementos técnicos como creadores de un lenguaje.
- Elaboración práctica de proyectos, como resultado de una reflexión del individuo sobre sí mismo y sobre la identidad del medio.
- Conseguir integrar el vídeo en el abanico de medios de expresión a utilizar por el alumno, como resultado de un proceso de interiorización de procedimientos y lenguajes.

Temario

- La imagen en movimiento. Cine, tv y vídeo. Diferencias y similitudes. Vídeo y tv. transmisión/recepción,
- Imagen electrónica. Historia del vídeo. Cómo se forma la imagen. Señal de vídeo. Exploración, campo y cuadro. Normas y codificación del color en tv. Iluminación. Sonido.
- Edición en video. Historia. Sistema básico de edición. Magnetoscopio. Métodos de edición.
- La cámara. La cinta de vídeo. Sistemas y formatos. Técnicas de grabación. La luz. Estructura del lenguaje audiovisual (planos, encuadre). Movimientos de cámara.
- El sonido. Su naturaleza. Cadena del sonido. Aspectos técnicos. Micrófonos. Grabación del sonido. Imagen y sonido. Creatividad e investigación sonora.
- El guión. Literario y técnico: fases y técnica. Story-board, Primer acercamiento. Argumento, sinopsis y tratamiento. El guión y el realizador.
- Producción. Funciones y responsabilidades. Productor y director. Realizador y equipo. Equipo artístico y técnico. Medios. Producción en vídeo.
- Unidades y elementos de expresión. El plano. Duración y legibilidad. Profundidad de campo. Articulación sintáctica. Escena y secuencia. Imagen secuencial.
- Sistema visual. La narración audiovisual como construcción espacio/temporal. Continuidad narrativa (racord), como sucesión espacio/temporal. El espacio y el tiempo en la imagen.
- El montaje en video. Articulación espacio/temporal de la imagen. Elementos de continuidad. Relación entre plano y plano. El montaje cinematográfico: historia y evolución, movimientos artísticos y cine.
- Relaciones entre video y arte. Principales aportaciones artísticas de la historia audiovisual en función de sus medios: cine /tv / vídeo. Nacimiento, desarrollo y evolución del vídeo/art. influencia de los movimientos artísticos. Fluxus, autores americanos. Autores europeos. Autores españoles.

Metodología

La evolución del programa tiene como base el desarrollo práctico de propuestas. El profesor dirigirá ejercicios cortos, en el inicio, para introducir al alumno en el uso de procedimientos y lenguaje vídeo. Se intenta favorecer una actitud intuitiva y experimental. Los ejercicios y el talante del trabajo a desarrollar posteriormente procurarán sustituir "lo dirigido" por "lo individual", impulsando una evolución personal apropiada a cada alumno.

Se formarán grupos de trabajo según las áreas de interés. Y el hecho de que el programa se base en una elaboración práctica, supone la necesidad de una participación activa de los alumnos. Su calificación final vendrá determinada por el grado de cumplimiento de los objetivos que antes hemos determinado, los cuales se irán evidenciando en cada uno de los ejercicios y proyectos personales.

Durante el curso se realizará:

- aprendizaje práctico del equipo técnico existente:
- visionado y análisis a nivel formal de textos visuales
- escritura de especificidad audiovisual.

Evaluación

La evaluación será continua tomándose en cuenta los conocimientos teóricos y los resultados prácticos obtenidos. Para ello se realizará una prueba teórica y otra práctica, mediante la presentación de los trabajos y proyectos que deberán ser mostrados y defendidos por el grupo. Se valorará especialmente la participación y el debate en clase.

El contacto del alumno y el profesor será constante por el seguimiento de los proyectos personales presentados y que se realizarán a lo largo del curso. Por tanto, se seguirá la evolución del alumno de forma continuada, siendo su progresión conocida por el propio alumno. En cualquier caso, para superar el curso se necesita aprobar la teoría y la práctica, por separado.

Bibliografía

- Arnheim, R. (1986), El cine como arte, Barcelona. Paidós.
- Aumont y otros (1983), Estética del cine, Barcelona. Paidós
- Bonet, E. Dolls, J. (1980), Entorno al vídeo, Barcelona. Gili.
- Dekeuze, G. (1984) La imagen-movimiento. (1986) La imagen-tiempo. Barcelona. Paidós.
- Eco, H. (1977), Tratado de semiótica General, Barcelona. Lumen.
- Eisenstein, S. M. (1970), Reflexiones de un cineasta. Barcelona. Lumen.
- Gubern, R. (1986), Historia del cine, 2 volúmenes, Barcelona. Lumen.
- Millerson, G. (1979). Técnicas de realización y producción en televisión. Madrid, Focal.
- Mitry, J. (1989). Estética y psicología del cine. Madrid. Siglo XXI.
- Zunzunegui, S. (1989). Pensar la imagen. Madrid. Cátedra.