

Código: 104119
Créditos: 6
Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA
Materia: ENTORNOS DE DISEÑO Y DE LAS ARTES
Curso: CUARTO
Semestre: PRIMERO
Equipo docente: Edu Valderrey
Horas de dedicación: 150h
Horas lectivas: 54h
Horas autónomas: 96h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia está formada por catorce asignaturas optativas de carácter teórico-práctico vinculadas a las disciplinas del diseño, el arte y las artes aplicadas. Cada una de ellas complementa y amplía, a través de sus contenidos, de la práctica implícita y de la experimentación, las materias de formación básica y obligatoria referidas al espacio, el objeto y la imagen.

ARQUITECTURA Y PRODUCCIÓN GRÁFICA
AUTOEDICIÓN Y PUBLICACIÓN EXPERIMENTAL
CONTEXTO AUDIOVISUAL
DISEÑO DE SERVICIOS
ESPACIOS EFÍMEROS, LUGAR Y PRODUCCIÓN
IDEA Y MATERIA
IDEA Y OFICIO
IMAGEN EXPANDIDA
IMAGEN Y TEXTO
LUGAR Y ACCIÓN
OBJETO, SUJETO Y ACCIÓN
REPRESENTACIÓN
SISTEMAS INTERACTIVOS Y NUEVOS ENTORNOS DE CREACIÓN
TIPOGRAFÍA

CONTEXTOS AUDIOVISUALES

La asignatura Contextos Audiovisuales profundiza en el lenguaje audiovisual y su materialización, desde el conocimiento y la comprensión dentro del ámbito cultural. A lo largo del semestre se estudiarán y practicarán los procesos de formalización y los sistemas de visualización de la imagen. Se conocerán y adquirirán habilidades en el uso de cámaras y instrumentos de filmación y proyección, en los procedimientos y las técnicas de edición digitales y analógicas. Se observará y analizará el entorno para mejorar capacidades y destrezas en la comprensión y la representación de la imagen y el sonido. Se analizarán referentes históricos y conceptuales de los ámbitos del vídeo, de la fotografía y del arte sonoro para adquirir el conocimiento de los elementos significativos que configuran la expresión audiovisual.

OBJETIVOS

- Analizar, reflexionar y saber describir parámetros básicos del lenguaje audiovisual.
- Adquirir conocimientos y habilidades específicos, y tener la capacidad de utilizarlos en los procesos de creación audiovisual.
- Adquirir los conocimientos tecnológicos básicos para la creación audiovisual.
- Introducirse en los procesos de producción y realización videográfica.
- Introducirse en los procesos de creación sonora.
- Relacionar las prácticas artísticas con los conocimientos de la tecnología del vídeo y del sonido, y los procesos de trabajo implicados.
- Utilizar el vídeo como elemento expresivo y comunicativo.
- Utilizar el vídeo como elemento de registro y documentación.
- Ser capaz de identificar los condicionantes de tipo estético, expresivo o narrativo de la creación videográfica.
- Conocer los principios y conceptos fundamentales del proceso de grabación, producción, edición y publicación de vídeo.
- Entender las posibilidades discursivas y las potencialidades políticas y formales del videoarte.
- Conocer los conceptos de apropiación, remix y recuperación de imágenes.
- Producción y realización de un proyecto de videoarte.
- Documentar el proceso de trabajo y presentar los procesos y resultados de forma argumentada.
- Utilizar la cámara de vídeo.
- Editar un vídeo y convertirlo en diversos formatos.
- Grabar y manipular el sonido.
- Capacidad crítica y autocrítica.
- Mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- Trabajar en equipo.
- Capacidad creativa y emprendedora.
- Demostrar capacidad comunicativa.

COMPETÈNCIAS

E02. Analizar y relacionar teorías, conceptos y saberes de las diversas áreas de conocimiento (sociales, científicas, de las artes y de los diseños).

E04. Analizar el contexto sociocultural contemporáneo, en permanente transformación, e implicarse en él desde el trabajo propio en el campo de las artes y / o los diseños.

E07. Aplicar las técnicas y las tecnologías adecuadas en función del trabajo que se realiza en el campo de las artes y / o los diseños.

E14. Identificar y aplicar los elementos básicos de un proceso de exploración y análisis en un campo concreto de las artes y el diseño.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T01. Escuchar activamente valorando las aportaciones ajenas para la construcción de los propios posicionamientos.

T02. Tratar la información de forma responsable, comprometida y honesta.

T03. Gestionar eficientemente el tiempo y los recursos.

T04. Ejercer el posicionamiento personal y las capacidades críticas y autocríticas en procesos de transformación del contexto.

T05. Comunicar y expresarse eficazmente, teniendo en cuenta el destinatario y el medio.

T06. Trabajar de forma colaborativa, multidisciplinaria y transdisciplinar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1 (E02.40). Relacionar el tratamiento de la imagen con la pintura, la fotografía y la videografía.

RA2 (E04.34). Identificar el contexto cultural específico y la actualización permanente de los lenguajes y los valores estéticos y culturales a través de las obras de artistas y / o artesanos.

RA4 (E07.31). Crear argumentos como puntos de partida del acto pictórico, así como interpretar el de otros autores.

RA5 (E07.32). Aplicar los medios expresivos, ya sean digitales o manuales, según el carácter de la propuesta.

RA6 (E14.20). Desarrollar la propuesta con criterio innovador y transgresor, incorporando nuevos medios y materiales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE transversales

T01.1. Construir posicionamiento y criterio propios tanto a partir de su trabajo como a partir del diálogo con otras propuestas o agentes.

T01.2. Reconocer las cualidades del trabajo de los demás como fuente de aprendizaje.

T02.1. Reconocer el uso, límites y diferentes aplicaciones de datos y documentos.

T03.1. Organizar y gestionar de forma autónoma los tiempos en los procesos de aprendizaje y en su itinerario formativo en el grado.

T03.2. Gestionar de forma eficiente los recursos que están implicados en los procesos de aprendizaje, tanto los que le han sido facilitados como los que de forma autónoma adquiere.

T04.1. Revisar su proceso de trabajo a partir de criterios tanto pedagógicos como de originalidad.

T05.1. Organizar las ideas y transmitir las con eficiencia y creatividad.

T05.2. Elegir el medio adecuado a cada situación comunicativa.

T06.1. Distribuir los roles en un entorno colectivo de trabajo derivado de un proyecto según habilidades y disciplinas implicadas.

T06.2. Trabajar de forma horizontal y cruzada en entornos colaborativos como fuente de desarrollo personal y grupal.

CONTENIDOS

La asignatura se organiza a través de 3 bloques principales:

bloque 1 / Nivelación

Si bien no se requieren conocimientos previos, este bloque debe facilitar el estudio y la comprensión de los materiales y los conocimientos que el estudiante pueda tener de cine experimental o estética del arte, así como su bagaje en cuestiones de memoria, género o lenguaje audiovisual. Sin embargo, la asignatura está diseñada para que se empiece desde cero tanto en cuestiones teóricas como técnicas, siempre con el asesoramiento y refuerzo del taller de vídeo.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Para ello se han diseñado dos sesiones de trabajo en el que los alumnos que durante los estudios de grado no hayan realizado ninguna asignatura de audiovisuales puedan adquirir los conocimientos previos para nivelarse dentro de estos contenidos básicos.

También servirá para aquellos alumnos que ya tengan conocimientos de audiovisual para refrescar y profundizar en conocimientos de estructura narrativa y edición y montaje de vídeo.

Bloque 2 / Videoarte: Mono canal

El bloque de videocreación aproximará la creación artística desde el vídeo como herramienta de pensamiento y expresión. A través de las diferentes unidades temáticas se podrá conocer la historia del del videoarte y sus principales problemáticas y debates. Durante este bloque se realizan algunas piezas en formato monocanal (2D) que ayudarán a comprender las posibilidades de investigación a través del lenguaje de audiovisual bajo el marco de cuatro temáticas fundamentales que servirán de punto de partida:

1. Los inicios del videoarte y su autorreflexividad,
2. El cuerpo en la imagen, que aborda desde la videodanza hasta las identidades de género y disidencias sexuales
3. Historia, memoria y contrainformación

Bloque 3 / Las actividades formativas de este bloque consisten en presentación de referentes y prácticas experimentales de taller o trabajos de campo vinculados a los ejemplos expuestos en clase y el recorrido se realizara como trabajo tutelado y trabajo autónomo.

El objetivo principal de este bloque es romper la barrera espacial y abordar los conceptos experimentales de la Videoinstalación (3D)

Esta bloque, que engloba conceptos de vídeo expandido, es un reducto experimental de metodologías de aplicación didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de núcleos artísticos que se fundamenten en la interacción conceptual y técnica de diferentes ámbitos y áreas de conocimiento. Por lo tanto, se presenta como un lugar de renovación permanente de la estrategia didáctica y un flujo continuo de intersección entre los campos de investigación artística, las disciplinas y las actitudes en la creación.

Este bloque se constituyen como un entrecruzamiento y una multiplicidad para desarrollar propuestas concretas que aporten al estudiante un territorio de experimentación y de interacción con su proyecto audiovisual, su método de creación, su centro específico de interés creativo y su maduración profesional con cuatro temáticas: Espacio, tiempo, materia y Luz

METODOLOGÍA

La metodología empleada se define desde el equilibrio entre las actividades dirigidas (28%), supervisadas (28%) y autónomas (28%). Por otro lado las actividades de evaluación con un 16% de los créditos coge una importancia que va más allá de las calificaciones. Entendemos pues que la evaluación es una actividad formativa más, reforzando el carácter de evaluación continua de la asignatura, intercalándose lo largo del curso entre las actividades dirigidas, supervisadas y autónomas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h

Horas actividades dirigidas: 22,5h (15%)

Horas actividades supervisadas: 22,5h (15%)

Horas aprendizaje autónomas: 96h (64%)

Horas actividades de evaluación: 9h (6%)

Activitat dirigida:

Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias y casos de estudio y / o visitas y / o presentaciones de expertos.

Metodología de aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva y / o exposición de contenidos prácticos y debate.

Descripción: El profesor trabajara conjuntamente con todos los estudiantes asignados al grupo.

Al comenzar cada ejercicio, el docente harán una presentación oral sobre los contenidos del trabajo a desarrollar que irá acompañada del enunciado correspondiente.

Esta exposición irá acompañada del visionado de material audiovisual referencial para ayudar a relacionar y contextualizar los contenidos tanto prácticos como teóricos. A lo largo del curso también se propondrá a los alumnos que preparen y expongan contenidos teóricos y prácticos, de manera individual o en grupo.

Se organizarán visitas a centros, industrias culturales y exposiciones relacionadas con el audiovisual (HAMACA, SoyCamara, Loop) en la que se analizarán los contenidos técnicos y conceptuales mediante la participación abierta y activa de los estudiantes junto con el profesor.

Resultados de aprendizaje: RA1 (E02.40). RA2 (E04.34). RA4 (E07.31). RA5 (E07.32). RA6 (E14.20).

Actividad supervisada:

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Seguimiento supervisado por el profesor. Discusión y puesta en común de contenidos. Realización de ejercicios en el aula o taller.

Metodología de aprendizaje: Asesoramiento sobre los procesos de formalización del trabajo propio del alumno. Seguimiento y tutorización de los procesos metodológicos y los resultados parciales del trabajo propio del alumno. Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Descripción: Los trabajos se llevarán a cabo de manera personal y / o en grupo, se desarrollarán y exhibirán a la clase. Se realizará un seguimiento directo de los procesos de trabajo para conocer el nivel alcanzado por el alumnado y poder incidir en aquellos que tengan más dificultades.

Resultados de aprendizaje: RA1 (E02.40). RA2 (E04.34). RA4 (E07.31). RA5 (E07.32). RA6 (E14.20).

Actividad autónoma:

Búsqueda de documentación: fuentes primarias, bibliografía, casos de estudio y referentes. Lectura de textos. Trabajo práctico autónomo.

Metodología de aprendizaje: Tratamiento de la información, y / o lectura comprensiva de textos, y / o lectura comprensiva de elementos formales y matéricos.

Descripción: El estudiante realizará los ejercicios requeridos con los requisitos propuestos en clase y se encargará de buscar documentación para el trabajo en el aula.

Resultados de aprendizaje: RA1 (E02.40). RA2 (E04.34). RA4 (E07.31). RA5 (E07.32). RA6 (E14.20).

Actividad de evaluación

Presentaciones de los ejercicios de los resultados parciales y / o finales.

Metodología de aprendizaje: Comentario y revisión, individual o en grupo, de ejercicios y resultados parciales o finales.

Descripción: Visionats en grupo, reflexiones conjuntas del resultado.

Resultados de aprendizaje: RA1 (E02.40). RA2 (E04.34). RA4 (E07.31). RA5 (E07.32). RA6 (E14.20).

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La nota final de la asignatura no será la media ponderada de los 3 trabajos, si no que se tendrá en consideración la evolución en el aprendizaje del estudiante. El contenido de cada trabajo se especificará en el enunciado correspondiente.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN EN LA MATERIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (45%)

Evaluación continua de la exposición y / o realización de ejercicios y trabajos. (45%)

Evaluación puntual a través de seminarios, debates, visitas y / o otras actividades colectivas. (10%)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

Publicación en plataformas virtuales (Vimeo, Youtube) y visionado en la sala de actos, con la participación de todos los estudiantes (comentarios críticos, reflexivos y constructivos conjuntos)

Trabajo bloque 1 / Nivelación (estructura narrativa, montaje y edición de vídeo)

Investigación, análisis y criterio del material. (40%)

Capacidad de síntesis (que decir) (30%)

Comunicación oral (como decirlo) (20%)

Resultados de aprendizaje: RA1 (E02.40). RA2 (E04.34). RA4 (E07.31). RA5 (E07.32). RA6 (E14.20).

Trabajo bloque 2 / Videocreación. Monocanal (2D)

Investigación, análisis y criterio del material. (30%)

Comunicación oral del material de trabajo y guión de la publicación. (20%)

Adecuación de la propuesta y los referentes. (20%)

Cuidadosa materialización (30%)

Resultados de aprendizaje: RA1 (E02.40). RA2 (E04.34). RA4 (E07.31). RA5 (E07.32). RA6 (E14.20).

Trabajo bloque 3 / Video expandido (3D)

Investigación, análisis y capacidad relacional. (20%)

Rigor en el proceso y en la metodología empleada. (40%)

Adecuación de la propuesta y los referentes aportados. (10%)

Materialización. (30%)

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Resultados de aprendizaje: RA1 (E02.40). RA2 (E04.34). RA4 (E07.31). RA5 (E07.32). RA6 (E14.20).

RECUPERACIÓN

1. La nota mínima media de curso tiene que estar entre 4 y 4,99.
2. El alumno/a tiene que haber estado previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las cuales equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura.
3. La asistencia tiene que haber estado igual o superior al 70% de las horas lectivas presenciales.

BIBLIOGRAFIA

AAVV. Primera generación. Arte e imagen en movimiento [1963 -1986]. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

AGOSTINO, P.D. Transmissions: Toward a Post-Television Culture

BARBANY, Damià; and Fundació Romea per a les Arts Escèniques. La Llum Del Teatre. Barcelona: Columna, 2002

CATALÀ, Josep M^a. La imagen interfaz. Universidad del País Vasco. 2009

DE DIEGO, Rosa and VÁZQUEZ, Lydià. La Máquina Escénica :Drama, Espacio, Tecnología. Bilbao: Universidad del País Vasco. Servicio Editorial = Euskal Herriko Unibertsitatea, 2001.

DISERENS, Corinne. Cosmografía electrónica. Texto publicado en Francesc Torres: A-B. Valencia: IVAM, 1996

FCFORUM. Manual de uso para la creatividad sostenible. 2011

Institut del Teatre; Leonardo da Vinci and Fircete. Programa De Formació Inicial: Técnicas De Las Artes Del Espectáculo :Maquinaria Escénica, Luminotecnia, Técnicas De Sonido, Regiduría. Barcelona: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona etc., 1999.

JENKINS, Henry. La cultura de la convergencia en los medios de comunicación. Paidós Ibérica, 2008

KRAUSS, Rosalind. El video: la estética del narcisismo. Colisiones, Arteleku, Gipuzkoa, 1996

LÓPEZ SÁEZ, José M. Diseño De Iluminación Escénica. Madrid: La Avispa, 2000.

MANOVICH, Lev. El Lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Barcelona : Paidós.,2005

MOLDOVEANU, Mihail. Composición, Luz y Color En El Teatro De Robert Wilson : La Experiencia Como Modo De Pensar. Barcelona: Lunwerg Editores, 2001

NICHOLS, Bill. Cuestiones de cine y ética documental. En después de lo real. Volumen I . J.M. Català i Josetxo Cerdán. Archivos de la Filmoteca. 2007/08

REID, Francis; RODELLAS, Francesc and Institut del Teatre. Il·luminar l'Escena :Experiències d'Un Dissenyador d'il·luminació. Barcelona: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, 1999.

VILLAESPESA, Mar. Preludio. Instrucciones de uso. En Código fuente, remezcla. Zemos98, 2009

YOUNGBLOOD. G. Expanded cinema. 1970

PROGRAMACIÓN

La asignatura se desarrolla semanalmente durante 15 semanas, es decir, sesión por semana siguiendo la siguiente distribución:

sesión 1

Actividad 1: Presentación de la asignatura. Contextualización lo largo de los estudios. Objetivos y descripción. Mecánica de desarrollo.

Resultados de Aprendizaje RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11

Actividad 2: Primer ejercicio: Guión y rodaje

Actividad 3: Trabajo autónomo, roaje de un autorretrato a través de objetos u espacios que te identifican.

Lugar: Escuela Massana

Material: informático

Resultados de Aprendizaje RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11

sesión 2

Actividad 1: Selección de material rodado

Actividad 2: Montaje y edición de vídeo (Adobe Premiere) y visionado.

Resultados de Aprendizaje RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11

Lugar Escuela Massana

Material: informàtic

sesión 3

Actividad 1: Referentes Videoarte, monocanal

Lugar: Escuela Massana

Resultados de Aprendizaje RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11

Actividad 2: Rodaje y edición

Lugar Escuela Massana

Resultados de aprendizaje RA1, RA2, RA6, RA, RA8, RA9, RA10

sesión 4

Actividad 1: Referentes Sonido, monocanal

Lugar: Escuela Massana

Resultados de Aprendizaje RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11

Actividad 2: Rodaje y edición y visionado.

Lugar Escuela Massana

Resultados de aprendizaje RA1, RA2, RA6, RA, RA8, RA9, RA10

sesión 5

Actividad 1: Video Expandido. El espacio (Referentes)

Resultados de Aprendizaje RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10

Actividad 2: Rodaje y edición

Resultados de aprendizaje RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11

Lugar Escuela Massana

sesión 6

Actividad 1: Video Expandido. El espacio (Referentes)

Resultados de Aprendizaje RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10

Actividad 2: Rodaje y edición y visionado.

Resultados de aprendizaje RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11

Lugar Escuela Massana

sesión 7

Actividad 1: Video Expandido. El tiempo (Referentes)

Resultados de Aprendizaje RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10

Actividad 2: Rodaje y edición

Resultados de aprendizaje RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11

Lugar Escuela Massana

sesión 8

Actividad 1: Video Expandido. El tiempo (Referentes)

Resultados de Aprendizaje RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10

Actividad 2: Rodaje y edición y visionado.

Resultados de aprendizaje RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11

Lugar Escuela Massana

sesión 9

Actividad 1: Video Expandido. La materia (Referentes)

Resultados de Aprendizaje RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10

Actividad 2: Rodaje y edición

Resultados de aprendizaje RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11

Lugar Escuela Massana

sesión 10

Actividad 1: Video Expandido. La materia (Referentes)

Resultados de Aprendizaje RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10

Actividad 2: Rodaje y edición y visionado.

Resultados de aprendizaje RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11

Lugar Escuela Massana

sesión 11

Actividad 1: Video Expandido. La luz (Referentes)
Resultados de Aprendizaje RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10
Actividad 2: Rodaje y edición
Resultados de aprendizaje RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11
Lugar Escuela Massana

sesión 12

Actividad 1: Video Expandido. La luz (Referentes)
Resultados de Aprendizaje RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10
Actividad 2: Rodaje y edición
Resultados de aprendizaje RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11
Lugar Escuela Massana

sesión 13

Actividad 1: Video Expandido. La luz (Referentes)
Resultados de Aprendizaje RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10
Actividad 2: Rodaje y edición y visionado.
Resultados de aprendizaje RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11
Lugar Escuela Massana

sesión 14

Actividad: Rodaje y edición
Lugar. escuela Massana
Resultados de Aprendizaje RA3, RA8, RA9

sesión 15

Actividad: Visionados pre entregas
Lugar Escuela Massana
Resultados de Aprendizaje RA3, RA8, RA9

sesión 16

Actividad: Entrega de Trabajos y visionado
Resultados de Aprendizaje RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10
Lugar Escuela Massana (Sala de actos)

sesión 17

Actividad: Junta de evaluación
Lugar. escuela Massana
Resultados de Aprendizaje RA3, RA8, RA9

sesión 18

Actividad Entrevistas y comentario de notas en el aula
Lugar Escuela Massana
Resultados de Aprendizaje RA3, RA8, RA9