

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Codi: 104119

Crèdits: 6

Caràcter: FORMACIÓ OPTATIVA

Matèria: ENTORNS DEL DISSENY I DE LES ARTS

Curs: QUART

Semestre: PRIMER

Equip docent: Edu Valderrey

Hores de dedicació: 150h

Hores lectives: 54h

Hores autònomes: 96h

DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA

Aquesta matèria està formada per catorze assignatures optatives de caràcter teòric-pràctic vinculades a les disciplines del disseny, l'art i les arts aplicades. Cadascuna d'elles complementa i amplia, a través dels seus continguts, de la pràctica implícita i de l'experimentació, les matèries de formació bàsica i obligatòria referides a l'espai, l'objecte i la imatge.

ARQUITECTURA I PRODUCCIÓ GRÀFICA

AUTOEDICIÓ I PUBLICACIÓ EXPERIMENTAL

CONTEXT AUDIOVISUAL

DISSENY DE SERVEIS

ESPAIS EFÍMERS, LLOC I PRODUCCIÓ

IDEA I MATÈRIA

IDEA I OFICI

IMATGE EXPANDIDA

IMATGE I TEXT

LLOC I ACCIÓ

OBJECTE, SUBJECTE I ACCIÓ

REPRESENTACIÓ

SISTEMES INTERACTIUS I NOUS ENTORNS DE CREACIÓ

TIPOGRAFIA

CONTEXTOS AUDIOVISUALES

L'assignatura Contextos Audiovisuales aprofundeix en el llenguatge audiovisual i la seva materialització, des del coneixement i la comprensió dins del àmbit cultural. Al llarg del semestre s'estudiaran i practicaran els processos de formalització i els sistemes de visualització de la imatge. Es coneixeran i adquiriran habilitats en l'ús de càmeres i instruments de filmació i projecció, en els procediments i les tècniques d'edició digitals i analògiques. S'observarà i analitzarà l'entorn per tal de millorar capacitats i destreses en la comprensió i la representació de la imatge i el so. S'analitzaran referents històrics i conceptuals dels àmbits del vídeo, de la fotografia i del art sonor per tal d'adquirir el coneixement dels elements significatius que configuren l'expressió audiovisual.

OBJECTIUS

- Analitzar, reflexionar i saber descriure paràmetres bàsics del llenguatge audiovisual.
- Adquirir coneixements i habilitats específics, i tenir la capacitat d'utilitzar-los en els processos de creació audiovisual.
- Adquirir els coneixements tecnològics bàsics per a la creació audiovisual.
- Introduir-se en els processos de producció i realització videogràfica.
- Introduir-se en els processos de creació sonora.
- Relacionar les pràctiques artístiques amb els coneixements de la tecnologia del vídeo i del so, i els processos de treball implicats.
- Utilitzar el vídeo com a element expressiu i comunicatiu.
- Utilitzar el vídeo com a element de registre i documentació.
- Ser capaç d'identificar els condicionants de tipus estètic, expressiu o narratiu de la creació videogràfica.
- Conèixer els principis i conceptes fonamentals del procés de gravació, producció, edició i publicació de vídeo.
- Entendre les possibilitats discursives i les potencialitats polítiques i formals del videoart.
- Conèixer els conceptes d'apropiació, remix i recuperació d'imatges.
- Producció i realització d'un projecte de videoart.
- Documentar el procés de treball i presentar els processos i resultats de forma argumentada.
- Utilitzar la càmera de vídeo.
- Editar un vídeo i convertir-lo a diversos formats.
- Gravar i manipular el so.
- Tenir capacitat crítica i autocrítica.
- Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques.
- Treballar en equip.
- Tenir capacitat creativa i emprenedora.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- Demostrar capacitat comunicativa.

COMPETÈNCIES

- E02. Analitzar i relacionar teories, conceptes i sabers de les diverses àrees de coneixement (socials, científiques, de les arts i dels dissenys).
- E04. Analitzar el context sociocultural contemporani, en permanent transformació, i implicar-se en ell des del treball propi en el camp de les arts i/o els dissenys.
- E07. Aplicar les tècniques i les tecnologies adequades en funció del treball que es realitza en el camp de les arts i/o els dissenys.
- E14. Identificar i aplicar els elements bàsics d'un procés d'exploració i anàlisi en un camp concret de les arts i el disseny.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

- T01. Escoltar activament valorant les aportacions alienes per a la construcció dels propis posicionaments.
- T02. Tractar la informació de forma responsable, compromesa i honesta.
- T03. Gestionar eficientment el temps i els recursos.
- T04. Exercir el posicionament personal i les capacitats crítiques i autocrítiques en processos de transformació del context.
- T05. Comunicar i expressar-se eficaçment, tenint en compte el destinatari i el mitjà.
- T06. Treballar de forma col·laborativa, multidisciplinària i transdisciplinària.

RESULTATS D'APRENTATGE

- RA1 (E02.40). Relacionar el tractament de la imatge amb la pintura, la fotografia i la videografia.
- RA2 (E04.34). Identificar el context cultural específic i l'actualització permanent dels llenguatges i els valors estètics i culturals a través de les obres d'artistes i/o artesans.
- RA4 (E07.31). Crear arguments com a punts de partida de l'acte pictòric, així com interpretar el d'altres autors.
- RA5 (E07.32). Aplicar els mitjans expressius, ja siguin digitals o manuals, segons el caràcter de la proposta.
- RA6 (E14.20). Desenvolupar la proposta amb criteri innovador i transgressor, incorporant nous mitjans i materials.

RESULTATS D'APRENTATGE TRANSVERSALS

- T01.1. Construir posicionament i criteri propis tant a partir del seu treball com a partir del diàleg amb altres propostes o agents.
- T01.2. Reconèixer les qualitats del treball dels altres com a font d'aprenentatge.
- T02.1. Reconèixer l'ús, límits i diferents aplicacions de dades i documents.
- T03.1. Organitzar i gestionar de forma autònoma els temps en els processos d'aprenentatge i en el seu itinerari formatiu en el grau.
- T03.2. Gestionar de forma eficient els recursos que estan implicats en els processos d'aprenentatge, tant els que li han estat facilitats com els que de forma autònoma adquireix.
- T04.1. Revisar el seu procés de treball a partir de criteris tant pedagògics com d'originalitat.
- T05.1. Organitzar les idees i transmetre-les amb eficiència i creativitat.
- T05.2. Triar el mitjà adequat a cada situació comunicativa.
- T06.1. Distribuir els rols en un entorn col·lectiu de treball derivat d'un projecte segons habilitats i disciplines implicades.
- T06.2. Treballar de forma horitzontal i creuada en entorns col·laboratius com a font de desenvolupament personal i grupal.

CONTINGUTS

L'assignatura s'organitza a través de 3 blocs principals:

Bloc 1 Anivellació

Si bé no es requereixen coneixements previs, aquest bloc ha de facilitar l'estudi i la comprensió dels materials i els coneixements que l'estudiant pugui tenir de cinema experimental o estètica de l'art, així com el seu bagatge en qüestions de memòria, gènere o llenguatge audiovisual. No obstant això, l'assignatura està dissenyada perquè es comenci des de zero tant en qüestions teòriques com a tècnica, sempre amb l'assessorament i reforç del taller de vídeo.

Per a això s'han dissenyat dues sessions de treball en què els alumnes que durant els estudis de grau no hagin realitzat cap assignatura d'audiovisuals puguin adquirir els coneixements previs per anivellar dins d'aquests continguts bàsics. També servirà per a aquells alumnes que ja tinguin coneixements d'audiovisual per refrescar i aprofundir en conceptes d'Estructura narrativa i edició i muntatge de vídeo.

Bloc 2/ Videoart: Mono canal

El bloc de videocreació aproximarà la creació artística des del vídeo com a eina de pensament i expressió. A través de les diferents unitats temàtiques es podrà conèixer la història del del videoart i les seves principals problemàtiques i debats. Durant aquest bloc es realitzen algunes peces en format monocanal (2D) que ajudaran a comprendre les possibilitats d'investigació a través del llenguatge de audiovisual sota el marc de quatre temàtiques fonamentals que serviran de punt de partida:

1. Els inicis del videoart i la seva auto reflexivitat.
2. El cos en la imatge, que aborda des de la videodansa fins a les identitats de gènere i dissidències sexuals
3. Història, memòria i contransformació

Bloc 3/ Les activitats formatives d'aquest bloc consisteixen en presentació de referents i pràctiques experimentals de taller o treballs de camp vinculats als exemples exposats a classe i el recorregut es realitzés com a treball tutelat i treball autònom.

L'objectiu principal d'aquest bloc és trencar la barrera espacial i abordar els conceptes experimentals de la videoinstal·lació (3D)

Aquest bloc, que engloba conceptes de vídeo expandit, és un reducte experimental de metodologies d'aplicació didàctica per a l'ensenyament i l'aprenentatge de nuclis artístics que es fonamentin en la interacció conceptual i tècnica de diferents àmbits i àrees de coneixement. Per tant, es presenta com un lloc de renovació permanent de l'estratègia didàctica i un flux continu d'intersecció entre els camps d'investigació artística, les disciplines i les actituds en la creació.

Aquest bloc es constitueix com un entrecruament i una multiplicitat per desenvolupar propostes concretes que aportin a l'estudiant un territori d'experimentació i d'interacció amb el seu projecte audiovisual, el seu mètode de creació, el seu centre específic d'interès creatiu i la seva maduració professional amb quatre temàtiques: Espai, temps, matèria i Llum

METODOLOGIA

La metodologia emprada es defineix des de l'equilibri entre les activitats dirigides (28%), supervisades (28%) i autònomes (28%). Per altre banda les activitats d'avaluació amb un 16% dels crèdits agafa una importància que va més enllà de les qualificacions. Entenem doncs que l'avaluació és una activitat formativa més, reforçant el caràcter d'avaluació contínua de l'assignatura, intercalant-se al llarg del curs entre les activitats dirigides, supervisades i autònomes.

ACTIVITATS FORMATIVES

Hores de dedicació: 150h

Hores activitats dirigides: 22,5h (15%)

Hores activitats supervisades: 22,5h (15%)

Hores aprenentatge autònom: 96h (64%)

Hores activitats d'avaluació: 9h (6%)

Activitat dirigida:

Presentació i discussió de continguts teòrics, referències i casos d'estudi i/o visites i/o presentacions d'experts.

Metodologia d'aprenentatge: Valoració i discussió crítica col·lectiva i/o exposició de continguts pràctics i debat.

Descripció: El professor treballés conjuntament amb tots els estudiants assignats al grup.

En començar cada exercici, el docent faran una presentació oral sobre els continguts del treball a desenvolupar que anirà acompanyada de l'enunciat corresponent.

Aquesta exposició anirà acompanyada del visionat de material audiovisual referencial per ajudar a relacionar i contextualitzar els continguts tant pràctics com teòrics. Al llarg del curs també es proposarà als alumnes que preparin i exposin continguts teòrics i pràctics, de manera individual o en grup.

S'organitzaran visites a centres, indústries culturals i exposicions relacionades amb l'audiovisual (HAMACA, SoyCamara, Loop) en què s'analitzaran els continguts tècnics i conceptuals mitjançant la participació oberta i activa dels estudiants juntament amb el professor.

Resultats d'aprenentatge: RA1 (E02.40). RA2 (E04.34). RA4 (E07.31). RA5 (E07.32). RA6 (E14.20).

Activitat supervisada:

Seguiment supervisat pel professor. Discussió y posada en comú de continguts. Realització d'exercicis a l'aula o taller.

Metodologia d'aprenentatge: Assessorament sobre els processos de formalització del treball propi de l'alumne. Seguiment i tutorització dels processos metodològics i dels resultats parcials del treball propi de l'alumne. Presentació pública i discussió crítica col·lectiva.

Descripció: Els treballs es portaran a terme de manera personal i/o en grup, es desenvoluparan i exhibiran a la classe.

Es realitzarà un seguiment directe dels processos de treball per tal de conèixer el nivell assolit per l'alumnat i poder incidir en aquells que tinguin més dificultats.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Resultats d'aprenentatge: RA1 (E02.40). RA2 (E04.34). RA4 (E07.31). RA5 (E07.32). RA6 (E14.20).

Activitat autònoma:

Recerca de documentació: fonts primàries, bibliografia, casos d'estudi i referents. Lectura de textos. Treball pràctic autònom.

Metodologia d'aprenentatge: Tractament de la informació, i/o lectura comprensiva de textos, i/o lectura comprensiva d'elements formals y matèrics.

Descripció: L'estudiant realitzarà els exercicis requerits amb els requisits proposats en classe i s'encarregués de buscar documentació per al treball a l'aula.

Resultats d'aprenentatge: RA1 (E02.40). RA2 (E04.34). RA4 (E07.31). RA5 (E07.32). RA6 (E14.20).

Activitat d'avaluació

Presentacions dels exercicis dels resultats parcials i/o finals.

Metodologia d'aprenentatge: Comentari i revisió, individual o en grup, d'exercicis y resultats parcials o finals.

Descripció: Visionats en grup, reflexions conjuntes del resultat.

Resultats d'aprenentatge: RA1 (E02.40). RA2 (E04.34). RA4 (E07.31). RA5 (E07.32). RA6 (E14.20).

SISTEMA D'AVUACIÓ

La nota final de l'assignatura no serà la ½ ponderada dels 3 treballs, si no que es tindrà en consideració l'evolució en l'aprenentatge de l'estudiant. El contingut de cada treball s'especificarà a l'enunciat corresponent.

SISTEMA D'AVUACIÓ COMÚ A LA MATÈRIA

Avaluació continua a través del seguiment del procés d'aprenentatge. (45%)

Avaluació continua de l'exposició i/o realització d'exercicis i treballs. (45%)

Avaluació puntual a través de seminaris, debats, visites i/o altres activitats col·lectives. (10%)

ACTIVITATS D'AVUACIÓ I CRITERIS D'AVUACIÓ PARCIALS

Publicació en plataformes virtuals (Vimeo, Youtube) i visionat a la sala d'actes, amb la participació de tots els estudiants (comentaris crítics, reflexius i constructius conjunts)

Treball bloc 1/ Anivellament (estructura narrativa, muntatge i edició de vídeo)

Recerca, anàlisi i criteri del material. (40%)

Capacitat de síntesi (que dir) (30%)

Comunicació oral (com dir-ho) (20%)

Resultats d'aprenentatge: RA1 (E02.40). RA2 (E04.34). RA4 (E07.31). RA5 (E07.32). RA6 (E14.20).

Treball bloc 2/ Videocreació. Monocanal (2D)

Recerca, anàlisi i criteri del material. (30%)

Comunicació oral del material de treball i guió de la publicació. (20%)

Adequació de la proposta i dels referents. (20%)

Acurada materialització (30%)

Resultats d'aprenentatge: RA1 (E02.40). RA2 (E04.34). RA4 (E07.31). RA5 (E07.32). RA6 (E14.20).

Treball bloc 3/ Video expandit (3D)

Recerca, anàlisi i capacitat relacional. (20%)

Rigor en el procés i en la metodologia emprada. (40%)

Adequació de la proposta i dels referents aportats. (10%)

Acurada materialització. (30%)

Resultats d'aprenentatge: RA1 (E02.40). RA2 (E04.34). RA4 (E07.31). RA5 (E07.32). RA6 (E14.20).

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

RECUPERACIÓ

1. La nota mínima mitjana de curs ha d'estar entre 4 i 4,99.
2. L'alumne/a ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.
3. L'assistència ha d'haver estat igual o superior al 70% de les hores lectives presencials.

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, Lydia. 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 Formación 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

PROGRAMACIÓ

L'assignatura es desplega setmanalment durant 15 setmanes, és a dir, sessió per setmana seguint la següent distribució:

Sessió 1

Activitat 1: Presentació de l'assignatura. Contextualització al llarg dels estudis. Objectius i descripció. Mecànica de desen-volupament.

Resultats d'Aprenentatge RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11

Activitat 2: Primer exercici: Guió i rodatge

Activitat 3: Treball autònom, rodatge d'un autoretrat a través d'objectes o espais que t'identifiquen.

Lloc: Escola Massana

Material: informàtic

Resultats d'Aprenentatge RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11

Sessió 2

Activitat 1: Selecció de material rodat

Activitat 2: Muntatge i edició de vídeo (Adobe Premiere) i visionat.

Resultats d'Aprenentatge RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11

Lloc Escola Massana

Material: informàtic

Sessió 3

Activitat 1: Referents Videoart, monocanal

Lloc: Escola Massana
Resultats d'Aprenentatge RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11
Activitat 2: Rodatge i edició
Lloc Escola Massana
Resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA6, RA, RA8, RA9, RA10

Sessió 4

Activitat 1: Referents Só, monocanal
Lloc: Escola Massana
Resultats d'Aprenentatge RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11
Activitat 2: Rodatge i edició i visionat.
Lloc Escola Massana
Resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA6, RA, RA8, RA9, RA10

Sessió 5

Activitat 1: Video Expandit. L'espai (Referents)
Resultats d'Aprenentatge RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10
Activitat 2: Rodatge i edició
Resultats d'aprenentatge RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11
Lloc Escola Massana

Sessió 6

Activitat 1: Video Expandit. L'espai (Referents)
Resultats d'Aprenentatge RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10
Activitat 2: Rodatge i edició i visionat.
Resultats d'aprenentatge RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11
Lloc Escola Massana

Sessió 7

Activitat 1: Video Expandit. El temps (Referents)
Resultats d'Aprenentatge RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10
Activitat 2: Rodatge i edició
Resultats d'aprenentatge RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11
Lloc Escola Massana

Sessió 8

Activitat 1: Video Expandit. El temps (Referents)
Resultats d'Aprenentatge RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10
Activitat 2: Rodatge i edició i visionat.
Resultats d'aprenentatge RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11
Lloc Escola Massana

Sessió 9

Activitat 1: Video Expandit. La matèria (Referents)
Resultats d'Aprenentatge RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10
Activitat 2: Rodatge i edició
Resultats d'aprenentatge RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11
Lloc Escola Massana

Sessió 10

Activitat 1: Video Expandit. La matèria (Referents)
Resultats d'Aprenentatge RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10
Activitat 2: Rodatge i edició i visionat.
Resultats d'aprenentatge RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11
Lloc Escola Massana

Sessió 11

Activitat 1: Video Expandit. La llum (Referents)
Resultats d'Aprenentatge RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10
Activitat 2: Rodatge i edició
Resultats d'aprenentatge RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11

Lloc Escola Massana

Sessió 12

Activitat 1: Video Expandit. La llum (Referents)

Resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10

Activitat 2: Rodatge i edició

Resultats d'aprenentatge RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11

Lloc Escola Massana

Sessió 13

Activitat 1: Video Expandit. La llum (Referents)

Resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10

Activitat 2: Rodatge i edició i visionat.

Resultats d'aprenentatge RA2, RA3, RA4, RA5, RA8, RA10, RA11

Lloc: Escola Massana

Sessió 14

Activitat: Rodatge y edició

Lloc. Escola Massana

Resultats d'aprenentatge RA3, RA8, RA9

Sessió 15

Activitat: Visionats pre-entregas

Lloc: Escola Massana

Resultats d'aprenentatge RA3, RA8, RA9

Sessió 16

Activitat: Entrega de Treballs i visionats

Resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10

Lloc: Escola Massana (Sala de actes)

Sessió 17

Activitat: Recuperació

Lloc: Escola Massana

Resultats d'aprenentatge RA3, RA8, RA9

Sessió 18

Activitat Entrevistas i comentari de notes al aula

Lloc: Escola Massana

Resultats d'aprenentatge RA3, RA8, RA9