

FICHA PARA LAS MATERIAS O ASIGNATURAS

ASIGNATURA: CREACIÓN ARTÍSTICA EN SOPORTE AUDIOVISUAL

Breve descripción de los objetivos :

- Conocimiento de técnicas, tecnologías, terminología y desarrollo del proyecto audiovisual.
- Conocer la gran diversidad de planteamientos y estrategias a la hora de abordar una idea y desarrollarla tecnológicamente.
- Introducir al alumno/a en las claves actuales de la creación en soporte audiovisual desde la teoría y la práctica.
- Conocer los diferentes materiales y técnicas que se han empleado desde los orígenes de la video-creación hasta la actualidad.
- Conocer y comprender la necesidad de los proyectos en la creación en soporte audiovisual.
- Fomentar la sensibilidad artística y autocrítico.
- Conocer y contextualizar culturalmente el origen y estado de la creación en soporte audiovisual en su sentido más amplio.
- Adquirir capacidad suficiente de generar ideas, desarrollarlas gráficamente en guiones o maquetas y ejecutar proyectos personales, desde la amplitud del concepto que engloba la creación en soporte audiovisual.
- Realizar obras de videoocreación, videoinstalación y espacio sonoro.

Nº de horas Totales : 90

Teoría : 30

Prácticas : 60

Equivalencia de las horas totales en créditos : 9

METODOLOGÍA:

Con el fin de ir adaptándonos a las nuevas titulaciones y al ECTS (European Credit Transfer System), la metodología de la asignatura "Creación Artística en Soporte Audiovisual" se establece de la siguiente manera:

CLASES TEÓRICAS

Son explicaciones por parte del profesor en las cuales se exponen los temas del programa teórico, apoyadas con los recursos audiovisuales necesarios. En ellas se fomentará el debate y la participación activa del alumno. Tanto en las clases teóricas como en los proyectos, se pretende que el alumno profundice en una actividad mental que conlleva una manera de ver, vinculada con la creación plástica contemporánea.

- Nociones básicas del lenguaje audiovisual
- La creación plástica contemporánea en soporte audiovisual
- Poéticas del Vídeo

CLASES PRÁCTICAS: TÉCNICA Y TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL

Son explicaciones de las técnicas y la tecnología que se ven implicadas en el proyecto audiovisual por parte del personal técnico con la asistencia del personal docente. Dichas clases serán explicaciones prácticas y por tanto conllevan una práctica final.

- Conocer los conceptos técnicos del vídeo (formatos, codecs, cableado, etc.)
- Conocer el software de edición de vídeo y de audio
- conocer los rudimentos básicos de funcionamiento del Plató (iluminación, cabina de sonido, mesa deluz, etc.)

CLASES PRÁCTICAS: PROYECTOS

Se desarrollarán en el Aula de Audiovisuales I, en el Plató de Audiovisuales, y en diferentes localizaciones exteriores e interiores. Constituyen la parte práctica de la materia. Mediante la experimentación gráfica, conceptual y tecnológica, el alumno resuelve proyectos que intentan acercarle al ejercicio de la práctica profesional.

- Metodología del proyecto audiovisual
- Metodología del proyecto intermedia
- Se busca acrecentar funciones del pensamiento tales como imaginación, capacidad de análisis, intuición, comprensión, reflexión y resolución de problemas, desde una metodología activa, experimental, investigadora y participativa.
- Seguimiento individualizado de cada proyecto, para la resolución de los problemas específicos que surjan en cada caso.
- Se favorecerá un entorno de trabajo que propicie el diálogo, la crítica reflexiva y el intercambio de ideas, de manera que el alumno se sienta responsable de su proceso formativo.

TRABAJOS DE CAMPO

- Presentación del proyecto audiovisual: bocetos, guiones, story-boards, maquetas y piezas específicas, previas a la ejecución de los proyectos.
- Grabación de imágenes y sonidos para la elaboración de los proyectos. Ejecución del proyecto audiovisual: preparación, grabación, edición/ posproducción, etc.
- Realización de un libro de artista /catálogo en el que se plasmen todos los aspectos relacionados con los proyectos.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DIRIGIDAS

Actividades para fomentar la investigación y el aprendizaje personal:

- Lectura y análisis de soluciones plásticas utilizadas por otros artistas.
- Visita a exposiciones.
- Visionado de material audiovisual.

Programa resumido de las clases teóricas :

CONTENIDOS:

BLOQUE TEMÁTICO I

1. INTRODUCCIÓN: Los soportes audiovisuales en el arte.

- Presentación del programa.
- Definición y generalidades de la creación en soporte audiovisual.
- Elementos estructurales de la obra en soporte audiovisual: Imagen, sonido, espacio y tiempo.

2. DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS INTERMEDIA

- Programas de edición de imagen y sonido.
- Grabación y experimentación plástica de las imágenes.

- Proyección, multiproyección y retroproyección de imágenes.
- Experimentación plástica con la luz.
- Grabación y experimentación plástica del sonido.
- Creación del espacio sonoro.

BLOQUE TEMÁTICO II: EL PROYECTO INTERMEDIA. METODOLOGÍA PROYECTUAL PARA UN TERRITORIO TRANSDISCIPLINAR.

1. ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Para qué?.
2. Concebir y Proyectar.
3. Fases de realización.
4. Estudio del método de trabajo.
5. Presentación y defensa del proyecto.

BLOQUE TEMÁTICO III: EXPERIMENTACIÓN TEMÁTICA. POÉTICAS DEL VÍDEO

1. Los soportes audiovisuales como campo de experimentación artística.
2. Videocreación, video performance, video danza.
3. Videoinstalación.
4. Instalación intermedia.
5. Arte sonoro/Espacio sonoro.

BLOQUE TEMÁTICO IV (TRANSVERSAL): GUIÓN TÉCNICO.

1. CONCEPTOS DE VÍDEO
2. CÁMARA DIGITAL Y CONCEPTOS ALREDEDOR DE SU USO (CÁMARA DOMÉSTICA Y CÁMARA PROFESIONAL)
3. ESTACIÓN DE TRABAJO
4. SOFTWARE DE EDICIÓN DE VÍDEO: AVID LIQUID PRO, AFTER EFFECTS, ADOBE PREMIERE PRO.
5. GRABACIÓN DE AUDIO CON MICROS
6. SOFTWARE DE EDICIÓN DE SONIDO: SOUNDFORGE
7. PLATÓ: ILUMINACIÓN, CABINA DE SONIDO

COMPETENCIAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO:

Conocer los diferentes técnicas y dispositivos que se han empleado desde los orígenes de la vídeo-creación hasta la actualidad.

- . Conocer y comprender la necesidad de los proyectos en la creación en soporte audiovisual.
- . Desarrollo gráfico de guiones y/o maquetas previas a la realización del proyecto intermedia.
- . Manejo de videocámaras y/o otros dispositivos de digitalización de imagen y sonido.
- . Conocimiento del montaje digital. La edición multicapa.
- . Tratamiento y edición del audio en el montaje digital.
- . Tratamiento y utilización de otros lenguajes gráficos para la elaboración y presentación del proyecto(letra, dibujo, fotografía, pintura, escultura) articulándolos con el lenguaje audiovisual.

COMPETENCIAS DE CARÁCTER TRANSVERSAL O GENÉRICO:

- Capacidad para elaborar un proyecto de trabajo personal en soporte audiovisual.
- . Capacidad para analizar soluciones plásticas utilizadas por otros artistas.
- . Capacidad de reflexión analítica y crítica.
- . Capacidad para la resolución de problemas.
- . Capacidad para comprometerse en la realización y acabado profesional de la producción artística.

Programa resumido de las clases prácticas :

REALIZACIÓN DE PROYECTOS PRÁCTICOS

Competencias:

Adquirir los conocimientos, destrezas y habilidades para la realización de proyectos audiovisuales.
Adquisición de destrezas para la realización de proyectos audiovisuales, bidimensionales.
Adquisición de destrezas para la realización de proyectos audiovisuales, tridimensionales.
Adquisición de destrezas para la realización de proyectos de espacio sonoro.

PRESENTACIÓN, DEBATE Y DEFENSA DE LOS PROYECTOS

Competencias:

Desarrollar la capacidad de debatir, reflexionar, defender y emitir un juicio crítico fundamentado sobre los proyectos presentados.

Crterios y sistemas de evaluación :

EVALUACIÓN CONTÍNUA

La evaluación continua determina paulatina y progresivamente el nivel de comprensión del contenido, la investigación desarrollada por el alumno/a y el grado de innovación personal aportado desde el aprendizaje. Este tipo de evaluación se lleva a cabo mediante el establecimiento de tres tipos diferentes de procedimientos evaluativos:

- . La observación continuada del proceso de aprendizaje, permite el registro de todos aquellos aspectos que el alumna/o desarrolla en relación a su conducta. En este registro se consignan datos como:
  - . Asistencia a clase.
  - . Participación en las actividades y seminarios propuestos.
  - . Intervenciones realizadas y calidad de las mismas.
  - . Esfuerzo ejecutado.
  - . Interés por la materia.

La evaluación de los trabajos y ejercicios realizados. Dentro de este apartado quedan comprendidos los trabajos teóricos sobre la videografía y bibliografía recomendada, así como los proyectos concretos.

EVALUACIÓN FINAL O ACUMULATIVA

La valoración general del trabajo realizado durante todo el curso se constituye en síntesis de todos los conocimientos estimados como evaluación final o global. Ésta supone el análisis de los resultados ya obtenidos y cumple la función concreta de valorar todo el proceso.

El instrumento evaluativo que se utilizará para la evaluación final será la presentación y entrega de los proyectos planteados en soporte audiovisual, bidimensional o tridimensional, que el alumno lleve desarrollando a lo largo del curso, y que consiste en una vídeo creación o una vídeo instalación, en soporte digital, que DEBEN ser presentadas en DVD, y que deben ir acompañadas de una memoria en la que se desglosa todo el proceso, bocetos, guiones, diseño de carátulas, etc.

Asimismo, para la evaluación final de aquellos alumna/o que no hubieran asistido con regularidad a clase, será obligatoria la entrega de todos los ejercicios previstos ya que los mismos son fundamentales en una asignatura como la nuestra.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- . La adquisición de los objetivos generales y específicos del programa.
- . La posesión de una adecuada capacidad analítica.
- . La aportación personal, originalidad y creatividad con la que se abordan los problemas vinculados a la asignatura.
- . La diversidad y correcta utilización de fuentes de información.
- . La implicación con la asignatura.
- . La aportación a las dinámicas de grupo y a la clase.
- . El esfuerzo de superación.
- . La evolución personal.

Redacción completa y detallada del ejercicio que debe superar el alumnado:

Definición: Realizar una pieza audiovisual de 120" de duración máximo (o cuatro de 30" máximo) a partir de una propuesta inicial que será desarrollada por el alumno.

En base a un tema propuesto, el alumno deberá realizar un proyecto personal para el que se servirá de investigación en el tema, bocetos previos y de los recursos expresivos y técnicas de realización de guión y

story board, posteriormente grabará en vídeo el material que considere necesario y lo editará en los equipos disponibles del aula.

El proyecto presentado podrá ser preferentemente de carácter bidimensional (videocreación) aunque excepcionalmente podrá realizarse un proyecto tridimensional (videoinstalación), debiendo entregar para su evaluación: el proyecto con los bocetos, guión e story board y la obra editada en vídeo o la presentación de la videoinstalación en su caso

SE ENTREGARÁN:

1. PROYECTO: Trabajo de investigación previo al rodaje que incluya el guión gráfico de trabajo anterior a la grabación (storyboard).

2. AUDIOVISUAL: Trabajo de creación audiovisual en soporte **DVD o CD EN FORMATO .AVI**, con una duración máxima de 120" en total pudiendo ser una pieza, dos, tres o cuatro pero en ningún caso sobrepasará los 120" la duración total máxima. Se realizará sin movimientos de cámara, utilizando trípode.

2.1. El C.D o DVD debe incluir **Ficha Técnica** de los trabajos, con los siguientes datos:

- **TÍTULO**
- **DURACIÓN**
- **AUDIO**
- **SINOPSIS**

3. Los trabajos deberán ir acompañados de un dossier en el que se desglose todo el proceso de trabajo. El dossier incluirá:

- Ficha Técnica de los trabajos
- memoria explicativa del proyecto y origen de la idea.
- Objetivos.
- Metodología.
- Conclusiones.

4. Cuaderno de trabajo con bocetos, referencias gráficas y escritas, guiones etc. Donde se refleje todo el proceso seguido, desde la idea inicial hasta el resultado final.

5. Diseño de carátulas portadas etc.

Bibliografía básica de la asignatura

A) ESPECÍFICA

- Alonso García, L. La Oscura Naturaleza del Cinematógrafo. Ed. La Mirada. Valencia, 1996
- Acconci, Vito. Escritos, obras, proyecciones. Coordina Gloria Moure. Ed. Poligrafía Barcelona 2001
- Ariza, Javier. Las imágenes del sonido. Ed. Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003
- Arnheim, Rudolf. El Cine como Arte. Ed. Paidós. Barcelona, 1986
- Aumont, J. M. Análisis del Film. Ed. Paidós. 1990
- Azara, Pedro. Imagen de lo Invisible. Ed. Anagrama. Barcelona, 1992
- Bachelard, Gastón. La Intuición del Instante. Ed. Fondo de cultura económica, 1987
- Bazín, A. ¿Qué es el Cine? Ed. Rialp. Madrid, 1990
- Barney, Matthew. The Cremaster Cycle. Fundación S. R. Guggenheim New York 2002
- Barthes, Roland. La Cámara Lúcida. Nota sobre la fotografía. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1982.
- Bergson, Henri. El Pensamiento y lo Moviente. Ed. Austral Madrid, 1976
- Bonet, Eugeni. Desmontaje: Film, Vídeo, Apropiación y reciclaje. Ed. IVAM, Valencia, 1995.
- Cage, John. Escritos al oído. Ed. Colcción Arquitectura, Valencia 1999
- Cage, John. Silencio. Ed. Árdora Ediciones. Madrid. 2005
- Chiñón, Michel. La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona 1993
- Davis, Tony. Escenógrafos. Ed. Océano, Barcelona 2002
- Deleuze, Gilles. La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. Paidós Comunicación. Barcelona 2004.
- Deleuze, Gilles. La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 2. Paidós Comunicación. Barcelona 2003.
- Eisenstein, S.M. Hacia una teoría de montaje. Volúmenes 1 y 2. Paidós Comunicación. Barcelona 2001
- Giannetti, Claudia. Media culture. L'Angelot. Barcelona, 1995.
- Giannetti, Claudia. Arte en la era electrónica. Ed. L'Angelot y Goethe Institut, 1997
- Goldberg, Roselee. Performances, Thames & Hudson, París 1999
- Hill Gary: Hand HearD - Withershins - Midnight Crossing. Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, 1998.
- Installations. Arte en situación. Thames & Hudson, 1997
- La Fura dels Baus 1979 - 2004. Ed. Electa. Madrid 2004
- Martín, Silvia. Videoarte. Taschen, París 2006.

Moldoveanu, Mihail. Composición, luz y color en el teatro de Robert Wilson. ED. Lunweg, Barcelona 2001
Muntadas, A. Proyectos. Fundación Arte y Tecnología. Madrid 1998
Nauman, Bruce. Centro de Arte Reina Sofía. Madrid 1994
Pérez, Ornia, J. R. El arte del vídeo. RTV/ Serval. Madrid, 1991.
Plensa, Jaume. Fundación ICO, Madrid 2005
Viola, Bill. Más allá de la mirada. Centro de arte Reina Sofía, Madrid 1993
Rush, Michael. Video Art. Thames & Hudson, London 2003
Torres, Francesc. La cabeza de dragón. Centro de Arte Reina Sofía. Madrid 1991
Valdosera, Eulalia. Works 1990 - 2000. Fundación Antoni Tapies, Barcelona 2000

A) GENERAL

Arte al fin del milenio, Taschen, 1999
Autorretratos, Revista EXIT nº 1, 2003
Baque, Dominique. La fotografía plástica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 2003
Barry, Judith. Estudio para el espejo y el jardín. Catálogo, Centro José Guerrero 2003
Beaumont, Newhall. Historia de la Fotografía, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 2002
Benjamin, Walter. La Obra de Arte en la Época de la Reproductividad Técnica. Ed. Taurus. Madrid 1982
Bright, Susan. Fotografía hoy. Ed. Nerea. Hondarribia 2005
Campany, David. Arte y fotografía temas y movimientos del siglo XX. Ed. Phaidón. Londres 2006
Canogar, Daniel. Otras geologías. Ed. Ayuntamiento de Lleida, Centre de Arte La Panera 2005
Celant, Germano. Merce Cunningham. Ed. Charta, Milan, 1999.
Contemporánea. Fundación Juan March, Madrid, 2005
Documentas IX, X, XI, Kassel. Catálogos.
Fontcuberta, Joan. Ciencia Y fricción. Fotografía, naturaleza y artificio. Ed. Mestizo. Murcia, 1998.
Jones, Amelia. El cuerpo del artista. Ed. Phaidon. Londres 2006
Kentrige, William. Museu d'art Contemporáneo de Barcelona, 1999.
Ladow George, P. Hipertexto. Ed. Paidós. Barcelona, 1995
Olivares, Rosa. 100 fotógrafos españoles. Ed. Exit. Madrid 2005
Pérez, David. La certeza vulnerable. Cuerpo y fotografía en el siglo XXI. Gustavo Gili, Barcelona 2004
Popper, Frank. Arte, acción y participación: el artista y la creatividad de hoy. Ed. Akal. Madrid, 1989.
Pultz, John. La fotografía y el cuerpo, ED. Akal 2003
Rekalde, Josu. Vídeo, Un soporte temporal para el arte. Ed. Universidad del País Vasco. Bilbao, 1995
Sontag, Susan. Sobre la fotografía, Ed. Edhasa, Barcelona. 1981.
Skulptur Project in Munster. Catálogo 1997.
Tunick, Spencer. Nude Adrift. Ed. Lunweg 2003
Yates, Steve. Poéticas del espacio. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 2002

PÁGINAS WEB

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. www.caac.es
Museo Internacional de Electrografía de Cuenca: <http://www.uclm.es/mide/index.html>
Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo. www.cendeac.net/
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. www.musac.org.es
Museo de arte contemporáneo de Barcelona. www.macba.es/
Arte y pensamiento. www.unia.es/artpen/index.htm
L'angelot < <http://www.conect-arte.com/angelot/>
Museo Centro de Arte Reina Sofía < <http://museoreinasofia.mcu.es/default.htm>
IVAM Instituto Valenciano de Arte Moderno < <http://www.ivam.es/home.htm>
Mestizo asociación de arte contemporáneo < <http://www.mestizo.org/>
Guggenheim de Bilbao < <http://www.guggenheim-bilbao.es/idioma.htm>
Aleph Arts < <http://aleph-arts.org/>.
Art futura < <http://www.artfutura.org/>

HORARIOS DE MAÑANA

GRUPO A

Horario prácticas:

Horario teoría:

Horario tutorías:

GRUPO B

Horario prácticas: J 11:30 A

14.30 Y V 11.30 A 14.30

Horario teoría: J 11.30 A 14.30

Y V 11.30 A 14.30

Horario tutorías: J 9:30 A

11:30 Y V 9:30 A 11:30

GRUPO E

Horario prácticas:

Horario teoría:

Horario tutorías:

Profesor: Mar Garrido

Profesor : Ana García López

Profesor : Teótima Amo

Fdo.

Fdo.

Fdo.

HORARIOS DE TARDE

GRUPO C

Horario prácticas:

Horario teoría:

Horario tutorías:

Profesor : Mar Garrido

Fdo.

GRUPO D

Horario prácticas: J 18:00 A

21:00 Y V 18:00 A 21:00

Horario teoría: J 18:00 A 21:00

Y V 18:00 A 21:00

Horario tutorías: J 16:00 A

18:00 Y V 16:00 A 18:00

Profesor : Ana García López

Fdo.

GRUPO F

Horario prácticas:

Horario teoría:

Horario tutorías:

Profesor : Teótima Amo

Fdo.