

25112 - Imagen y lenguaje audiovisual

Información del Plan Docente

Año académico: 2019/20

Asignatura: 25112 - Imagen y lenguaje audiovisual

Centro académico: 301 - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Titulación: 278 - Graduado en Bellas Artes

Créditos: 6.0

Curso: 2

Periodo de impartición: Anual

Clase de asignatura: Formación básica

Materia: Materia básica de grado

1. Información Básica

1.1. Objetivos de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

La imagen en movimiento junto al sonido están conformando sistemas artísticos cuya difusión se realiza principalmente a través de los *mass media* y las redes sociales. Los productos resultantes se han convertido poco a poco en protagonistas culturales de una sociedad cada vez más globalizada que encuentra en estas creaciones artísticas canales de comunicación audiovisual que, desprovistos muchas veces de la barrera del idioma, garantizan la difusión de las artes espacio-temporales, convirtiéndose en productos de consumo de ocio y cultura. La inminente emergencia de una *tabula rasa* sobre creación artística entre tradición y modernidad en muchas sociedades fuera y dentro de Occidente, está siendo provocada por el libre acceso a una infinita información audiovisual almacenada en canales de difusión ubicados en Internet, dando lugar a la posibilidad de investigar estableciendo estadísticas, comparaciones y análisis en las obras audiovisuales. De ahí, que esta asignatura sea la encargada en dotar a los estudiantes del conocimiento, reflexión y la técnica de todo aquello que resulta indispensable para aprender el lenguaje audiovisual o cinematográfico. Imagen y lenguaje audiovisual es una asignatura de formación básica. Se diferencia de otras asignaturas, precisamente por su experimentalidad en el trabajo colectivo tecnológico, aspecto que predispone al estudiante hacia una mayor integración como recurso humano en el ámbito profesional del arte y la comunicación. Esta asignatura presenta un carácter teórico-práctico en cuanto a que los aprendizajes que los alumnos deben asumir, comprenden el conocimiento del lenguaje audiovisual como sistema de comunicación sobre imágenes en movimiento, así como, su asimilación desde la aplicación práctica. Hay que tener en cuenta que esta asignatura debido a sus contenidos específicos en el currículo docente, presenta un método basado en la alfabetización audiovisual. Alfabetizar significa leer y escribir, pero en este caso dirigido a las imágenes en movimiento, de ahí, que el estudiante conseguirá su aprendizaje mediante práctica continua y progresiva hasta que asimile y relacione el uso de las imágenes como sistema de comunicación.

1.2. Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura presenta al alumno el conocimiento teórico-práctico desde una formación basada en una alfabetización audiovisual, donde el alumno debe iniciarse en una secuenciación de procesos de fragmentación multiperspectiva a través de la captación de las imágenes en movimiento, y así obtener diversificación en los tamaños de aproximación y situación de los planos, de manera que permita mayor maniobrabilidad en el montaje o edición de la obra audiovisual o cinematográfica. Todo ello garantiza una correcta factura del trabajo audiovisual, la cual esta fundamentada en la continuidad espacio-tiempo de todos los elementos que son susceptibles de correspondencia dentro de la obra audiovisual, independientemente de cual sea su formato y ámbito de presentación o difusión.

1.3. Recomendaciones para cursar la asignatura

Dominio básico de las TICs.

2. Competencias y resultados de aprendizaje

2.1. Competencias

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Competencias básicas

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética .

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias generales

CG09. Capacidad de perseverancia. Desarrollar la constancia necesaria para resolver las dificultades inherentes a la creación.

CG14. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.

CG15. Capacidad para un compromiso ético y el fomento de la igualdad entre sexos, la protección del medio ambiente, los principios de accesibilidad universal y los valores democráticos.

Competencias específicas

CE02. Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales. Analizar de la evolución de los valores del arte desde una perspectiva socio-económica y cultural.

CE07. Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Conocer el lenguaje creativo específico.

CE09. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.

CE12. Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Conocer los materiales, procedimientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje artístico.

CE14. Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.

CE23. Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas. Utilizar las herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios.

CE32. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.

CE33. Habilidad para establecer sistemas de producción. Desarrollar estrategias aplicadas al ejercicio sistemático de la práctica artística.

CE42. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte

CE43. Habilidad para establecer sistemas de producción

CE49. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.

2.2.Resultados de aprendizaje

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1

Conoce los fundamentos técnicos relacionados con el lenguaje audiovisual a la hora de establecer el raccord entre diferentes planos respecto a la correspondencia entre imagen, luz y movimiento.

2

Aplica las principales técnicas sobre dirección de fotografía en el lenguaje audiovisual, así como los mecanismos básicos de continuidad espacio temporales en la narración cinematográfica a través de la filmación y la edición digital.

3

Distingue críticamente los principales géneros audiovisuales desde el punto de vista de la narrativa visual contemporánea.

4

Fundamenta sus propias producciones desde el conocimiento de los vínculos entre imagen y narración audiovisual generados a lo largo de la historia, con especial atención a sus implicaciones artísticas.

2.3.Importancia de los resultados de aprendizaje

Las tecnologías digitales adquieren un protagonismo cada vez mayor en el panorama artístico contemporáneo, reflejo en gran medida de su papel decisivo en la construcción del imaginario de la sociedad de la información y la comunicación. En este contexto es de gran importancia para el estudiante, adquirir los conocimientos e instrumentos que le permitan desarrollar las habilidades y destrezas que le proporcionen una competencia tecnológica suficiente para afrontar, en clave artística, el reto de la creación audiovisual y multimedia en la actualidad. Este reto no sería posible, sin el conocimiento de los fundamentos del lenguaje audiovisual que proporciona esta asignatura.

3.Evaluación

3.1.Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluación para cada prueba

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

Actividades de evaluación continua:

1. Participación en las actividades presenciales demostrando iniciativa y capacidad para el trabajo autónomo y en equipo (10% de la calificación final).
2. Realización de las actividades prácticas tipo proyecto planteadas y entrega puntual del testimonio, material en soporte audiovisual requerido para cada una de ellas (70% de la calificación final). Se valorará, además de la creatividad demostrada, el cumplimiento estricto de los parámetros de cada ejercicio y la puntualidad en la entrega.
3. Exposición y presentación teórica a partir del análisis de diferentes textos y obras artísticas audiovisuales (10% de la nota final).
4. Se valorará la capacidad para el trabajo en equipo, el espíritu crítico y la aportación personal.
5. Prueba escrita (10% de la calificación final). Versará sobre los contenidos de las exposiciones teórico/prácticas. Esta actividad se considera parte de la evaluación continua.

Actividades de evaluación final (global):

Prueba final para aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante las actividades de evaluación continua descritas en los puntos anteriores o que, por cualquier circunstancia, no opten por este sistema de evaluación. Asimismo podrán optar por este sistema aquellos estudiantes que deseen mejorar la calificación obtenida mediante evaluación continua, prevaleciendo en cualquier caso la mayor de las calificaciones. Consistirá en la realización de un ejercicio teórico basado en los conocimientos programados a lo largo del curso. Duración: 2 horas.

4.Metodología, actividades de aprendizaje, programa y recursos

4.1.Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura se estructura en cuatro líneas metodológicas principales:

1. Reflexión teórica sobre las implicaciones de la tecnología en la sociedad de los medios de masas. Presentaciones teóricas, comentario y debate.
2. Experimentación práctica de los aspectos técnicos propios de la realización audiovisual. Resolución de problemas y casos mediante el empleo de material técnico y software específico.
3. Iniciación y alfabetización audiovisual mediante la práctica de proyectos basados en la imagen en movimiento. Resolución de problemas y casos, desde la teoría y la práctica.
4. Revisión crítica del panorama contemporáneo relacionado con el arte y las nuevas tecnologías. Presentaciones teóricas, comentario y debate.

4.2.Actividades de aprendizaje

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

Simulación y ejecución de actividad, **El Raccord de luz y la dirección de fotografía.**

-manejo de la cámara respecto al balance de blancos

-dirección de fotografía: iluminación clásica (frontal, semilateral y lateral)

-Importación de imágenes y edición a partir de la fragmentación multiperspectiva espacio-temporal (plano general, americano, primer plano y plano detalle)para establecer una continuidad de la acción en función del raccord de luz

Parte presencial: 12 horas; parte de trabajo autónomo del estudiante: 20 horas.

Simulación y ejecución de actividad, **Mecanismos básicos de continuidad en el lenguaje audiovisual.**

1 Captación de imágenes en exteriores de los siguientes tipos de planos:

-carreras-persecución (entrada y salida de campo)

-puertas comunicantes

-montaje paralelo simultáneo

-fragmentación multiperspectiva (plano general, americano, primer plano y plano detalle).

2 Edición a través de todos los mecanismos básicos estableciendo continuidad de movimiento y raccord de luz.

Parte presencial: 12 horas; parte de trabajo autónomo del estudiante: 20 horas.

Simulación y ejecución de actividad, **Mecanismos básicos de continuidad, Plano sinécdoque y metafórico.**

1 Captación de imágenes en exteriores de los siguientes tipos de planos:

-carreras-persecución (entrada y salida de campo)

-puertas comunicantes

-montaje paralelo simultáneo

-fragmentación multiperspectiva (plano general, americano, primer plano y plano detalle)

2 Edición a través de todos los mecanismos básicos estableciendo continuidad de movimiento y raccord de luz.

3 Elaboración de una biblioteca audiovisual a partir de imágenes en movimiento metafóricas.

4 Captación de primeros planos y planos detalle susceptibles de ser hilo conductor en la narración audiovisual.

Parte presencial: 8 horas; parte de trabajo autónomo del estudiante: 20 horas.

Simulación y ejecución de actividad, **Mecanismos básicos de continuidad, Plano sinécdoque, metafórico y analepsis o prolepsis.**

1 Captación de imágenes en exteriores de los siguientes tipos de planos:

-carreras-persecución (entrada y salida de campo)

-puertas comunicantes

-montaje paralelo simultáneo

-fragmentación multiperspectiva (plano general, americano, primer plano y plano detalle)

2 Edición a través de todos los mecanismos básicos estableciendo continuidad de movimiento y raccord de luz.

3 Elaboración de una biblioteca audiovisual a partir de imágenes en movimiento metafóricas.

4 Captación de primeros planos y planos detalle susceptibles de ser hilo conductor en la narración audiovisual.

5 Inserción de fragmentos espacio-temporales: oníricos, pasado y futuro

Parte presencial: 10 horas; parte de trabajo autónomo del estudiante: 20 horas.

Exposiciones teóricas de los principales contenidos a partir de presentaciones apoyadas en la proyección de imágenes y demostraciones de uso de software y equipos. Actividad presencial: 18 horas (distribuidas a lo largo del curso).

Pruebas específicas:

- Para todos los alumnos. Prueba escrita sobre los contenidos tratados en las actividades anteriores. Tiempo máximo: 2 horas.
- Taller presencial sobre Movimiento comunicante y M.B.C. sonoros -leifmotiv-. Tiempo máximo: 4 horas

4.3. Programa

1ª semana. Presentación y exposición teórica de los mecanismos básicos de continuidad en el lenguaje audiovisual

2ª semana. Introducción a los mecanismos básicos de continuidad en el lenguaje audiovisual

3ª semana. Taller teórico-práctica: El Raccord de luz y la dirección de fotografía

4ª semana. Taller teórico-práctica: El Raccord de luz y la dirección de fotografía

5ª semana. Taller teórico-práctica: El Raccord de luz y la dirección de fotografía

6ª semana. Taller teórico-práctica: El Raccord de luz y la dirección de fotografía

7ª semana. Taller teórico-práctica: El Raccord de luz y la dirección de fotografía

8ª Entrega y presentación del portafolio

9ª semana. Mecanismos básicos de continuidad. 1ª práctica: correspondencia de raccord entre planos, iluminación, narración espacio/temporal.

10ª semana. Mecanismos básicos de continuidad. 1ª práctica: correspondencia de raccord entre planos, iluminación, narración espacio/temporal

11ª semana. Mecanismos básicos de continuidad..1ª práctica: correspondencia de raccord entre planos, iluminación, narración espacio/temporal

12ª semana. Mecanismos básicos de continuidad. 1ª práctica: correspondencia de raccord entre planos, iluminación, narración espacio/temporal

13ª semana. Mecanismos básicos de continuidad. 1ª práctica: correspondencia de raccord entre planos, iluminación, narración espacio/temporal

14ª semana. Entrega y presentación del portafolio

15ª semana. Mecanismos básicos de continuidad, Plano sinécdoque y metafórico. 2ª práctica: correspondencia de raccord entre planos, iluminación y narración espacio/temporal

16ª semana. Mecanismos básicos de continuidad, Plano sinécdoque y metafórico. 2ª práctica: correspondencia de raccord entre planos, iluminación y narración espacio/temporal

17ª semana. Mecanismos básicos de continuidad, Plano sinécdoque y metafórico. 2ª práctica: correspondencia de raccord entre planos, iluminación y narración espacio/temporal

18ª semana. Entrega del portafolio

19ª semana. Mecanismos básicos de continuidad, Plano sinécdoque, metafórico y Prolepsis o analepsis. 3ª práctica: correspondencia de raccord entre planos, iluminación y narración espacio/temporal

20ª semana. Mecanismos básicos de continuidad, Plano sinécdoque, metafórico y Prolepsis o analepsis. 3ª práctica: correspondencia de raccord entre planos, iluminación y narración espacio/temporal

21ª semana. Mecanismos básicos de continuidad, Plano sinécdoque, metafórico y Prolepsis o analepsis. 3ª práctica: correspondencia de raccord entre planos, iluminación y narración espacio/temporal

22ª semana. Mecanismos básicos de continuidad, Plano sinécdoque, metafórico y Prolepsis o analepsis. 3ª práctica: correspondencia de raccord entre planos, iluminación y narración espacio/temporal

23ª semana. Entrega del portafolio

24ª semana. Exposición y Taller teórico-práctico: El sonido y sus mecanismos básicos de continuidad en el lenguaje audiovisual.

25ª semana. Exposición y Taller teórico-práctico: El sonido y sus mecanismos básicos de continuidad en el lenguaje audiovisual. Entrega del portafolio

26ª semana. Prueba escrita

27ª semana. Entrega del Portafolio del curso

Evaluación global -Junio-

4.4. Planificación de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

1 Entrega del ejercicio de Dirección fotográfica. Límite: noviembre

2 Entrega de cinco ejercicios sobre los Mecanismos de continuidad en la realización cinematográfica:

-Mecanismos básicos de continuidad. Límite: Diciembre

-M.B.C., plano sinécdoque y metafórico. Límite: Febrero

-M.B.C., plano sinécdoque, metafórico, analepsis o prolepsis: Límite: Marzo

-Movimiento comunicante y M.B.C. sonoros -leifmotiv-. Límite: Abril

3 Prueba escrita. Límite: Mayo

4 Entrega portafolio anual. Límite: mayo

4.5. Bibliografía y recursos recomendados