

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Grado en Bellas Artes		
Rama de Conocimiento:	Artes y Humanidades		
Facultad/Escuela:	Ciencias de la Comunicación		
Asignatura:	Producción Audiovisual		
Tipo:	Obligatoria	Créditos ECTS:	6
Curso:	3	Código:	1621
Periodo docente:	Quinto semestre		
Materia:	Códigos de Representación Audiovisual		
Módulo:	Principios Básicos para la Configuración de la Obra Artística		
Tipo de enseñanza:	Presencial		
Idioma:	Castellano		
Total de horas de dedicación del alumno:	150		

Equipo Docente	Correo Electrónico
Pablo Francisco Medina Gallego	pmedina@morwen.es
Daniel Silvo González	daniel.silvo@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Producción audiovisual consiste en dotar al alumno de los suficientes conocimientos, tanto técnicos como teóricos, como para que sea capaz de hacer frente a un proyecto relacionado con el cine en cualquiera de sus facetas ya sea ficción, videoclip o pieza de videoarte, etc

Los alumnos acabarán teniendo unos conocimientos sobre la Historia del Cine y aquellas cuestiones

conceptuales que este medio ha planteado. A su vez, las distintas propuestas y lenguajes que han configurado la Historia del Cine permitirán al alumno adquirir unas nociones básicas a la hora de abordar su propio trabajo audiovisual.

OBJETIVO

Dotar al alumno de la capacidad de dedicarse profesionalmente al mundo de la producción audiovisual

Enseñar el funcionamiento de los departamentos técnicos de la producción audiovisual, desde un punto de vista práctico.

Presentar y explicar los conceptos teóricos e históricos del cine.

Los fines específicos de la asignatura son:

Dar al alumno los conocimientos necesarios para comprender los departamentos de cine

Enseñar el funcionamiento de los paratos necesarios para captar imágenes

Dar la herramientas necesarias al alumno para que lleve a cabo sus guiones

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No se requieren conocimientos previos en esta asignatura

CONTENIDOS

1. Parte práctica: desarrollo de los departamentos técnicos de la producción audiovisual
2. Parte teórica: Teoría e historia del cine (aspectos conceptuales del cine)

1. Departamentos en cine
2. Principios básicos de la planificación
3. La cámara
4. Principales esquemas de iluminación
5. Preparación de un rodaje: La preproducción
6. El rodaje, gestión y organización
7. Montaje
8. Postproducción
9. Distribución

Teoría

- Antecedentes del cine. Nacimiento del cine
- El Lenguaje cinematográfico: espacio y tiempo
- El montaje cinematográfico
- Del cine mudo al cine sonoro
- La II Guerra Mundial y la posguerra
- Ritmo, iluminación y composición
- La imagen de televisión: un nuevo lenguaje
- Los años 60 – 70
- La narración fílmica: forma y contenido

- Aparición del video arte
- Los años 80-90
- Géneros cinematográficos
- La transición del cine analógico al cine digital
- El cine en el siglo XXI

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Práctica:
Desarrollo del story board
Rodaje de la práctica

Teoría:
Historia del cine
Visionado de películas
Lecturas obligatorias

Práctica:
Desarrollo del story board: Tras el aprendizaje de las técnicas de rodaje y la departamentalización en cine se pasará a la realización creativa de la obra del alumno
Rodaje de la práctica: Se rodarán por grupos las producciones que decidan los alumnos.

En esta parte los alumnos participarán del análisis en clase y lo complementarán en sus casa para hacer frente a los ejercicios planteados en clase. Los ejercicios irán siendo más complejos cada vez hasta llegar al planteamiento de escenas reales que deben ser construidas.

- 1) Clases sobre Historia del Cine en las que se verán aspectos y conceptos propios del Cine: historia y teoría. Además se tratarán cuestiones teóricas sobre el lenguaje cinematográfico como las relaciones tiempo/espacio, la idea del relato fílmico, el montaje, la puesta en escena, etc.
- 2) A su vez, parte de las clases servirán para reflexionar en torno a unas lecturas obligatorias, relacionadas con diferentes aspectos teóricos, con el fin de incentivar el intercambio de ideas y la reflexión.
- 3) También se requerirá de los alumnos que vean películas actuales y aprendan a realizar crítica de cine. Estos trabajos se irán desarrollando a lo largo del cuatrimestre y puntuarán para la nota final.

Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
60 horas	90 horas
Lección magistral	Estudio teórico

Seminario Presentación de trabajo Tutorías Evaluación	Trabajo individual Trabajo en grupo
--	--

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

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

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

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

Competencias generales

El alumno será capaz de poder trabajar como un artista visual autónomo y autosuficiente en la práctica creativa y en la exposición de la obra con un conocimiento lo más amplio posible de los medios de expresión artística.

El alumno será capaz de concebir, planificar, realizar, organizar, gestionar y mediar la información visual.

El alumno será capaz de dominar las últimas tecnologías multimedia para que pueda enriquecer tanto el ámbito experimental de la creación artística, como el relativo al del ocio, entretenimiento, y por extensión el de la comunicación audiovisual dentro de la cultura contemporánea.

Insertarse como nuevo creador en el mundo profesional y desarrollar trabajos artísticos, programas y artefactos para su producción y presentación en todo tipo de formatos y espacios culturales

Competencias específicas

Adquirir la capacidad de identificar y entender los problemas del arte.

Adquirir la capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos.

Adquirir la capacidad de Producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

Adquirir sensibilidad estética.

Adquirir sensibilidad hacia el patrimonio cultural.

Conocer el vocabulario, los códigos y los conceptos inherentes al ámbito artístico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Combina y relaciona conceptos de la producción audiovisual con otros elementos y ámbitos del arte, enriqueciendo su lenguaje artístico personal y desarrollando una creación experimental.

Desarrolla el trabajo en grupo dentro de un acto creativo en el que todos los integrantes trabajan en armonía

Cultiva el espíritu crítico frente a la obra cinematográfica solucionando los retos narrativos

Conoce la evolución de los métodos expresivos del cine

Utiliza estrategias de narración y expresión audiovisual para enriquecer su lenguaje visual

Demuestra un conocimiento pleno de la estructura de un rodaje, y adapta este conocimiento a proyectos creativos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Sistema ordinario de evaluación:

AMBAS PARTES DEBERÁN APROBARSE.

Parte práctica (50%):

80% realización de la producción audiovisual:
20% Asistencia participativa

Parte teórica (50%):

Durante el curso: Trabajos de Grupo, críticas de cine y lecturas obligatorias (45%)
Examen final (55%)

Asistencia y participación (puntuación en positivo)

Parte práctica:

80% realización de la producción audiovisual: Se rodará la obra por grupos
20% Asistencia participativa: Se premiará la participación de los alumnos en clase a la hora de aportar al acto creativo grupal

MÉTODO DE EVALUACIÓN: Parte teórica (50%).

1.-Trabajo Continuo: Trabajos de Grupo, críticas de cine y lecturas obligatorias (45%)

2.-Examen final (55%):
o Dos preguntas cortas
o Resumen de una lectura obligatoria
o Una pregunta larga de reflexión.

3.-Participación y Asistencia (puntuación en positivo)

¡Advertencias!

- CUALQUIER TRABAJO O EJERCICIO EN EL QUE SE DETECTE CORTA-PEGA DE INTERNET SERÁ CONSIDERADO COMO PLAGIO Y EQUIVALDRÁ A LA NO ACEPTACIÓN DEL MISMO
- Los trabajos y ejercicios deberán ser entregados en fecha y hora (tanto en Aula Virtual como en papel en clase). De lo contrario, no serán corregidos.
- El trabajo de grupo (parte teórica) deberá ser entregado la semana anterior a su presentación y subido a Aula Virtual durante la semana siguiente a la presentación. Aquellos que no cumplan con cualquiera de estos plazos, serán penalizados. El alumno deberá guardar el original del mismo, ya que los trabajos en papel no serán devueltos.
- Los alumnos deberán tener siempre en clase el portfolio con todos los ejercicios por duplicado que se vayan realizando.
- Los alumnos deberán leer todas las lecturas obligatorias para el día de su explicación y deberán haber visto todas las películas que son obligatorias enteras.

Para la convocatoria extraordinaria se llevarán a cabo:

Parte práctica: 50% guión cinematográfico
50% Story board

Parte teórica: 50% Trabajo de crítica de cine

50% Lecturas obligatorias

Sistema extraordinario de evaluación:

Los alumnos presentarán los mismo trabajos solicitados en el sistema ordinario de evaluación.

Si las autoridades sanitarias recomendaran desarrollar la asignatura online el examen sería presencial y no se ajustaría nada de lo anteriormente mencionado

Los requisitos mínimos para aprobar la asignatura es llegar al cinco en cada una de las partes de los dos profesores.

Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ARNHEIM, R.: "Las ideas que dieron movimiento a la imagen" y "Movimiento", en El cine como arte. Ed. Paidós. Buenos Aires, 1990. Pp. 117-135.

BENJAMIN, W.: "La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica", en Discursos interrumpidos. Barcelona, 1987.

CAPARRÓS LERA, J.M.: Historia del cine europeo: de Lumières a Lars von Trier. Ed. Rialp. Madrid, 2003.

GUBERN, R.: Historia del cine. Ed. Lumen. Barcelona, 2006.

PORTER, M. y GONZÁLEZ, P.: Las claves de la historia del cine. Ed. Ariel. Barcelona, 1988.

BLAIR, Preston; FOSTER, Walter t. Film cartoon. [s.l.], [s.n.].

Complementaria

TARKOVSKI, A.: "Esculpir en el tiempo. Reflexiones sobre el arte, la estética y la poética del cine", en Libros de Cine RIALP, 2002