

DATOS IDENTIFICATIVOS

Producción artística: Audiovisuales

Asignatura	Producción artística: Audiovisuales			
Código	P01G010V01502			
Titulación	Grado en Bellas Artes			
Descriptor	Creditos ECTS	Selección	Curso	Cuatrimestre
	12	OB	3	1c
Lengua	Castellano			
Impartición	Gallego			
Departamento				
Coordinador/a	Barcia Rodríguez, Ignacio Fernando Alonso Romera, María Sol			
Profesorado	Alonso Romera, María Sol Barcia Rodríguez, Ignacio Fernando Barreiro Rodríguez-Moldes, María Covadonga Dopico Rodríguez, Patricia Fernández Alonso, Roi Franco Costas, Xisela			
Correo-e	ibarcia@uvigo.es alonso@uvigo.es			
Web				
Descripción general	Configurar un contexto analítico y de producción, en la práctica artística, desde el cuál comprender de forma crítica la relación entre el Arte y los soportes audiovisuales en todas sus vertientes y géneros principales, desde su aparición en la escena artística de la mano del cine vanguardista de principios del siglo XX, hasta su desembocadura en la creación sonora y en el Video-arte del presente.			

Resultados de Formación y Aprendizaje

Código	
B1	Capacidad de gestión de la información.
C1	Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del arte. Comprender de manera crítica la historia, teoría y discurso actual del arte. Asimilación analítica de los conceptos en los que se sustenta el arte.
C2	Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales. Analizar la evolución de los valores del arte desde una perspectiva socio-económica y cultural.
C6	Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.
C7	Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Conocer el lenguaje creativo específico.
C9	Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.
C12	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.
C14	Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.
C16	Conocimiento de las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras de arte.
C19	Capacidad para identificar y entender los problemas del arte. Establecer los aspectos del arte que generan procesos de creación.
C20	Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos. Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos.
C22	Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
C25	Capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.
C28	Capacidad de trabajar en equipo. Capacidad de organizar, desarrollar y resolver el trabajo mediante la aplicación de estrategias de interacción.
C31	Capacidad para generar y gestionar la producción artística. Saber establecer la planificación necesaria en los procesos de creación artística.

C32	Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas. Utilizar las herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios.
C33	Capacidad de colaboración con otras disciplinas. Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.
C34	Capacidad de colaboración con otras profesiones y especialmente con los profesionales de otros campos. Identificar los profesionales adecuados para desarrollar adecuadamente el trabajo artístico.
C38	Capacidad heurística y de especulación para la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción artísticas. Desarrollar la comprensión y especulación de los problemas artísticos en su totalidad.
C39	Capacidad de determinar el sistema de presentación adecuado para las cualidades artísticas específicas de una obra de arte. Adquirir criterios para la adecuada apreciación de la obra de arte en relación con su entorno y exhibición.
C42	Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.
C43	Habilidad para establecer sistemas de producción. Desarrollar estrategias aplicadas al ejercicio sistemático de la práctica artística.

Resultados previstos en la materia

Resultados previstos en la materia	Resultados de Formación y Aprendizaje
Los alumnos/as conocerán los procedimientos propios de los géneros y disciplinas relacionadas con la Videocreación y el audiovisual.	C7 C9 C12
Los alumnos/as sabrán aplicar el uso de las principales herramientas y sistemas implicados en la creación audiovisual.	C9 C12 C14 C32
Los alumnos/as adquirirán conocimientos históricos y culturales relacionados con la evolución de la imagen en movimiento.	C1 C2 C6 C7 C19
Los alumnos/as adquirirán conocimiento de sistemas de distribución y exposición de contenidos audiovisuales.	C16 C31 C39
Los alumnos/as conocerán sistemas técnicos básicos de manipulación del sonido.	C9 C12 C14
Los alumnos/as serán capaces de desarrollar propuestas creativas en el ámbito audiovisual.	C31 C32 C38
Los alumnos/as serán capaces de desarrollar una comprensión crítica de las relaciones del arte y la tecnología.	C1 C2 C19 C25 C38
Los alumnos/as desarrollarán una actitud de análisis crítico de obras que impliquen la imagen en movimiento y el sonido.	B1 C1 C25
Los alumnos/as conocerán lo manejo de métodos de producción en el ámbito del audiovisual.	C9 C14 C20 C22 C31 C32
Los alumnos/as comprenderán en su máxima intensidad a experiencia del taller de producción y creación.	C12 C14 C20 C22 C28 C31 C32 C42 C43
Los alumnos/as comprenderán el audiovisual como lenguaje creativo y herramienta de experimentación.	C19 C20 C31 C32

Los alumnos/as comprenderán las obras audiovisuales en relación con otras disciplinas artísticas.	C28 C31 C32 C33 C34
Los alumnos/as adquirirán habilidad para el uso creativo de la temporalidad en la obra de arte.	C42 C43
Los alumnos/as sabrán manejar instrumentos y desarrollar métodos de creación propios de la imagen y el sonido.	C31 C32 C42 C43
Los alumnos/as sabrán desarrollar los aspectos expresivos de la imagen en movimiento y el sonido.	C14 C42 C43
Los alumnos/as adquirirán habilidad para la integración de disciplinas distintas en la producción artística.	C22 C33 C34 C43
Los alumnos/as sabrán desarrollar proyectos audiovisuales en todas sus fases.	C9 C20 C31 C42 C43

Contenidos

Tema	
Evolución y consolidación del arte audiovisual experimental.	De las Vanguardias históricas al Videoarte y el Arte Sonoro (Inicio, evolución y consolidación. Principales movimientos, obras y artistas). Panorama internacional. Panorama en España y Galicia.
Concepto, formas y lenguajes de la experimentación en Arte Audiovisual.	Ruptura de los dispositivos del cine. Conceptos estéticos e ideológicos en la experimentación audiovisual del presente.
Necesidad de la experimentación audiovisual.	Conceptos estéticos e ideológicos en la experimentación del Arte Sonoro. Recursos visuales y sonoros del artista audiovisual.
Origen, evolución y consolidación del Cine-Ensayo	Recursos del montaje en Arte Audiovisual y Arte Sonoro: lenguajes convencionales / lenguajes experimentales. Cine autobiográfico. Panorama Internacional. Panorama en España y Galicia.
Estrategias sonoras y de la voz	Sonido diegético y extradiegético. Poesía sonora.
Estrategias de filmación.	Dispositivos de cámara.
Ampliación de las posibilidades plásticas y de composición del plano.	Dispositivos técnicos de iluminación Dispositivos hardware y software informáticos.
Edición y pos-producción de la imagen audiovisual.	Dispositivos de edición digital Conversores de vídeo Tratamiento del vídeo para su adaptación a distintos sistemas

Planificación

	Horas en clase	Horas fuera de clase	Horas totales
Lección magistral	50	0	50
Prácticas de laboratorio	20	68	88
Talleres	14	58	72
Trabajo tutelado	9.5	30	39.5
Trabajo tutelado	9.5	30	39.5
Trabajo tutelado	3	8	11

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías

Descripción

Lección magistral	<p>Clase magistral con apoyo de documentación y sistemas multimedia. Exposición de los contenidos de la materia. Ejemplos paradigmáticos de la historia y las principales modalidades del arte audiovisual. Análisis de la ontología de la imagen en movimiento. Análisis crítico de axiomas culturales que definen los distintos dispositivos audiovisuales. Toma de notas y exposición debatida de los mismos.</p> <p>Modalidad: guiada. Enseñanza inversa.</p> <p>Presencia del/la docente y presencia obligatoria del alumnado.</p> <p>Escenario: aula común. Sala de proyecciones.</p>
Prácticas de laboratorio	<p>Aprendizaje práctico, mediante la simulación de casos, del manejo de las herramientas de creación (Hardware y Software) implicadas en la grabación, captura, edición y postproducción de la imagen y el sonido digital.</p> <p>Modalidad: guiada. Realización de ejercicios prácticos por parte del alumnado. Presencia del/la docente y presencia obligatoria del alumnado.</p> <p>Escenario: Laboratorio de audiovisuales; Estudio audiovisuales.</p>
Talleres	<p>Aprendizaje y realización de prácticas de iluminación en estudio. Creación de ambientes. Manejo directo de la equipación técnica y de la parrilla de focos instalada. Realización de ejercicios de toma de imagen con control de temperatura de color. Modalidad: asistencia específica por parte del profesor a las actividades individuales y/o de grupo que desarrollen los estudiantes. Escenario: Estudio Audiovisuales.</p>
Trabajo tutelado	<p>TRABAJO TUTELADO 1. (Video experimental). Obra monocal basanda en claves de arte audiovisual experimental (será realizada en las primeias 5 semanas del cuatrimestre).</p>
Trabajo tutelado	<p>TRABAJO TUTELADO 2. (Video Experimental □ Poéticas personales)</p> <p>Creación de una obra audiovisual en la que, desde las temáticas del espacio, el tiempo y/o el corpo, se exprese un concepto mediante formas, imágenes en movimiento y sonidos. Se procurará la coherencia estética desde planteamientostos personales. (Será realizada en las 5 semanas centrales del cuatrimestre).</p>
Trabajo tutelado	<p>TRABAJO TUTELADO 3. (Video autobiográfico). Obra monocal basanda en el desarrollo de las formas y conceptos del ensayo audiovisual, concretamente en su modalidad de audiovisual autobiográfico (será realizado en las últimas 5 semanas del cuatrimestre).</p>

Atención personalizada

Metodologías	Descripción
Trabajo tutelado	<p>Realización de 3 prácticas de creación audiovisual, como obra final. La atención personalizada en este ámbito se desarrolla, por parte de los/las docentes, directamente en el aula (Laboratorio audiovisuales; Talleres audiovisuales) durante el tiempo de presencialidad del alumnado programado para esta labor y, por tanto, durante la realización de los proyectos (obras audiovisuales) que el alumno esté llevando a cabo. Tiene carácter teórico y práctico.</p>
Trabajo tutelado	
Trabajo tutelado	

Evaluación

Descripción	Calificación	Resultados de Formación y Aprendizaje	
Trabajo tutelado TRABAJO TUTELADO 1 Video experimental	40	B1	C1 C2 C7 C9 C12 C14 C19 C20 C22 C25 C28 C31 C32 C38 C42 C43

Trabajo tutelado	TRABAJO TUTELADO 2	40	B1	C1 C2 C7 C9 C12 C14 C19 C20 C22 C25 C28 C31 C32 C38 C42 C43
	Video experimental - poéticas personales			
<hr/>				
Trabajo tutelado	TRABAJO TUTELADO 3	20	B1	C1 C2 C7 C9 C12 C14 C19 C20 C22 C25 C28 C31 C32 C38 C42 C43
	Video autobiográfico.			

Otros comentarios sobre la Evaluación

1ª OPORTUNIDAD DE EVALUACIÓN (ENERO)

Entrega Final - martes 16 de enero de 2024

2ª OPORTUNIDAD DE EVALUACIÓN (JULIO)

Consultar fechas en: <http://belasartes.uvigo.es/gl/docencia/exames/>

El alumnado deberá presentar el mismo número de proyectos según los mismos parámetros que se transmitieron en el transcurso de la asignatura. Se deberá basar en el mismo tipo de contenido temático, objetivos a alcanzar y metodología de desarrollo, estipulada durante la impartición docente de la asignatura.

Los tres proyectos serán realizados de nuevo y entregados de forma obligatoriamente individual, por cada alumno/a, independientemente de que durante la impartición de la materia, en el 1ª Cuatrimestre y hasta la convocatoria (enero), alguno de ellos fuera realizado en grupo. Es decir, deberán consistir en una realización absolutamente distinta de la realizada y entregada en la 1ª Convocatoria (enero).

No se podrá, por tanto, volver entregar ningún trabajo ya evaluado (tanto positiva como negativamente) en la 1ª convocatoria (enero), siendo obligatorio volver realizar de nuevo todos los trabajos requeridos ahora para la convocatoria de julio.

Estos trabajos deberán realizarse, hasta la fecha de la convocatoria de julio, bajo el seguimiento de alguno o de todos los docentes de la asignatura y, por tanto, los docentes deberán conocer el proceso de realización de estos trabajos y saber que serán presentados como resultado para evaluar en la convocatoria de julio. Para esto, el alumnado deberá mantener contacto, en los horarios de tutorías que se estipulen, con los profesores/as implicados.

Pruebas de evaluación de las convocatorias extraordinarias

<http://belasartes.uvigo.es/gl/docencia/exames/>

Fuentes de información

Bibliografía Básica

ATTALI, J., **Ruidos. Ensayo sobre economía política de la música**, Siglo XXI, 1995

AUMONT, A; BERGALA, A; MARIE, M; VERNET, M., **Estética del Cine**, Paidós Comunicación, 2005

BAIGORRI; L., **Video: Primera Etapa (El Video en el contexto social y artístico de los años 60/70)**, Brumaria, 2005

CHION, M., **El arte de los sonidos fijados**, Centro de Creación Experimental, 2001

CHION, M., **La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido.**, Paidós, 1998

DANCYGER; K., **Técnicas de edición en cine y vídeo**, Gedisa, 1999

DROPRESS (Ed.), **Moving graphics: New Directions in Motion Design**, Ed. Promopress, 2014

KRAUSE, B., **La gran orquesta animal**, Kalandraka, 2021

MURRAY SCHAFER, M., **El paisaje sonoro y la afinación del mundo**, Intermedio, 2013

ROMAGUERA I RAMIO; J. ALSINA THEVENET; H. (ED.), **Textos y Manifiestos del Cine**, Cátedra. Signo e imagen, 2003

SOLANA; Genma / SOLEU; Antonio, **Uncredited**, IndexBook, 2008

TORREIRO; C. CERDÁN; J. (ED.), **Documental y Vanguardia**, Cátedra. Signo e imagen, 2005

Bibliografía Complementaria

ANDRES, R., **El mundo en el oído. El nacimiento de la música en la cultura**, Acentilado, 2008

BARBER, LL., **La mosca tras la oreja. De la música experimental al arte sonoro en España**, Autor, 2009

MARTIN; S. GROSENICK; U. (ED.), **Videoarte**, Taschen, 2006

MARTÍN GUTIÉRREZ; G., **Cineastas frente al espejo**, T&B Editores. Festival Internacional d, 2008

SANTAMARÍA FERNÁNDEZ, A., **Paradojas de lo Cool. Arte, literatura, política**, Textos (in)surgentes. ALTOPARLANTE, 2016

SANTAMARÍA FERNÁNDEZ, A., **Narración o barbarie**, Sans Soleil Ediciones, 2017

SANTAMARÍA FERNÁNDEZ, A., **En los límites de lo posible: Política, cultura y capitalismo afectivo**, AKAL, 2018

SCHAEFFER, P., **¿Qué es la música concreta?**, Nueva visión, 1959

SCHAEFFER, P., **Tratado de los objetos musicales**, Alianza, 1988

Señales de video: aspectos de la videocreación española de los últimos años, MNCARS, 1995

VVAA, **Lume na periferia. Para unha historia do cinema en lingua galega**, Galaxia, 2021

Recomendaciones

Asignaturas que continúan el temario

Artes afines/P01G010V01801

Proyectos videográficos/P01G010V01909

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Imagen en movimiento/P01G010V01403

Procesos de espacio y tiempo/P01G010V01405

Otros comentarios

Se utilizará la plataforma de teledocencia MOOVI para mantener comunicación con el alumnado, proporcionar documentos relativos a los contenidos de la materia, etc.