

IDENTIFYING DATA

(*)Producción artística: Audiovisuais

Subject	(*)Producción artística: Audiovisuais			
Code	P01G010V01502			
Study programme	(*)Grao en Belas Artes			
Descriptors	ECTS Credits	Choose	Year	Quadmester
	12	Mandatory	3rd	1st
Teaching language	Spanish Galician			
Department				
Coordinator	Alonso Romera, Maria Sol			
Lecturers	Alonso Romera, Maria Sol Chavete Rodriguez, Jose Novegil Gonzalez-Anleo, Xoan Manuel Valverde Garcia, Alberto			
E-mail	alonso@uvigo.es			
Web				
General description	(*)Configurar un contexto analítico e de produción, na práctica artística, desde o cal comprender con profundidade crítica a relación entre a Arte e os soportes audiovisuais en todas as súas vertentes e xéneros principais, desde a súa aparición na escena artística da man do cine vangardista de principios do século XX ata a súa desembocadura na creación sonora e no vídeo do presente.			

Competencies

Code	
A1	(*)Comprensión crítica da historia, teoría e discurso actual da arte. Comprender de xeito crítico a historia, teoría e discurso actual da arte. Asimilación analítica dos conceptos nos que se sustenta a arte
A2	(*)Comprensión crítica da evolución dos valores estéticos, históricos, materiais, económicos e conceptuais. Analizar a evolución dos valores da arte desde unha perspectiva socioeconómica e cultural
A5	(*)Coñecemento da teoría e do discurso actual da arte, así como o pensamento actual dos artistas a través das súas obras e textos. Actualizar constantemente o coñecemento directo da arte a través dos seus propios creadores
A6	(*)Coñecemento do vocabulario, códigos, e dos conceptos inherentes ao ámbito artístico. Coñecer a linguaxe da arte
A7	(*)Coñecemento do vocabulario e dos conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Coñecer a linguaxe creativa específica
A8	(*)Coñecemento das diferentes funcións que a arte adquiriu a través do desenvolvemento histórico. Estudar a evolución do papel da arte a través do tempo
A9	(*)Coñecemento de métodos de produción e técnicas artísticas. Analizar os procesos de creación artística
A12	(*)Coñecemento dos materiais e dos seus procesos derivados de creación e/ou produción. Coñecer os materiais, procedementos e técnicas que se asocian a cada linguaxe artística
A14	(*)Coñecemento dos instrumentos e métodos de experimentación en arte. Aprendizaxe das metodoloxías creativas asociadas a cada linguaxe artística
A16	(*)Coñecemento das características dos espazos e medios de exposición, almacenaxe e transporte das obras de arte
A17	(*)Coñecemento dos diferentes axentes artísticos e o seu funcionamento. Identificar os distintos intermediarios artísticos e as súas funcións na dinámica da arte e a súa metodoloxía de traballo
A19	(*)Capacidade para identificar e entender os problemas da arte. Establecer os aspectos da arte que xeran procesos de creación.
A20	(*)Capacidade de interpretar creativa e imaxinativamente problemas artísticos. Desenvolver os procesos creativos asociados á resolución de problemas artísticos
A21	(*)Capacidade de comprender e valorar discursos artísticos en relación coa propia obra. Establecer medios para comparar e relacionar a obra artística persoal co contexto creativo.
A22	(*)Capacidade de producir e relacionar ideas dentro do proceso creativo
A25	(*)Capacidade de (auto)reflexión analítica e (auto)crítica no traballo artístico.

A28	(*)Capacidade de traballar en equipo. Capacidade de organizar, desenvolver e resolver o traballo mediante a aplicación de estratexias de interacción
A31	(*)Capacidade para xerar e xestionar a produción artística. Saber establecer a planificación necesaria nos procesos de creación artística.
A32	(*) Capacidade de aplicar profesionalmente tecnoloxías específicas. Utilizar as ferramentas apropiadas para as linguaxes artísticas propias
A33	(*)Capacidade de colaboración con outras disciplinas. Desenvolvemento de vías de relación e intercambio con outros campos de coñecemento
A34	(*)Capacidade de colaboración con outras profesións e especialmente cos profesionais doutros campos. Identificar os profesionais adecuados para desenvolver adecuadamente o traballo artístico
A38	(*)Capacidade heurística e de especulación para a realización de novos proxectos e estratexias de acción artísticas. Desenvolver a comprensión e especulación dos problemas artísticos na súa totalidade
A39	(*)Capacidade de determinar o sistema de presentación adecuado para as calidades artísticas específicas dunha obra de arte. Adquirir criterios para a adecuada apreciación da obra de arte en relación co seu entorno e exhibición
A42	(*)Habilidades para a creación artística e capacidade de construír obras de arte. Adquirir as destrezas propias da práctica artística
A43	(*)Habilidade para establecer sistemas de produción. Desenvolver estratexias aplicadas ao exercicio sistemático da práctica artística
A44	(*)Habilidade para realizar, organizar e administrar proxectos artísticos innovadores
A48	(*)Habilidade para unha presentación adecuada dos proxectos artísticos. Saber comunicar os proxectos artísticos en contextos diversificados
B1	(*)Capacidade de xestión da información.
B2	(*)Capacidade de comunicación. Capacidade para expoñer oralmente e por escrito con claridade problemas complexos e proxectos dentro do seu campo de estudo
B10	(*)Capacidade heurística e de especulación para a resolución de problemas, a realización e novos proxectos e estratexias de acción.

Learning aims

Expected results from this subject	Training and Learning Results
(*)Coñecemento das tendencias estéticas actuais da arte nos medios técnicos.	A1 A5
(*)Coñecemento dos procedementos propios das disciplinas relacionadas coa videocreación e o audiovisual.	A7 A9 A12
(*)Coñecementos teóricos e prácticos da interactividade virtual en soportes multimedia e no espazo real.	A5 A7
(*)Coñecemento das principais ferramentas e sistemas implicados na creación audiovisual.	A9 A12 A14
(*)Coñecemento dos medios de exposición e difusión da obra audiovisual en redes telemáticas.	A16 A17
(*)Coñecementos históricos e culturais relacionados coa evolución da imaxe en movemento.	A1 A5 A6 A7
(*)Coñecemento das implicacións estéticas do soporte dixital na produción artística.	A5 A7
(*)Coñecemento de sistemas de distribución en rede de contidos audiovisuais.	A16 A31 A39
(*)Capacidade de aplicar os recursos propios do campo dixital ao desenvolvemento dun traballo artístico personalizado.	A19 A20 A21 A22
(*)Coñecementos básicos de manipulación técnica do son.	A9 A12 A14
(*)Capacidade para a comprensión crítica da aplicación das novas tecnoloxías ao discurso artístico.	A2 A19 A20
(*)Capacidade para desenvolver propostas creativas no ámbito audiovisual.	A31 A32 A38
(*)Capacidade para comprender o concepto de autoría no contexto dos sistemas de comunicación telemáticos.	A2 A8

(*)Capacidade para a comprensión crítica das relacións da arte e a tecnoloxía.	A1 A2 A19	
(*)Habilidade no manexo de recursos informáticos na creación artística.	A42 A43 A44	
(*)Capacidade para a análise crítica de obras que impliquen a imaxe en movemento e o son.	A1 A25	B1
(*)Habilidade para o desenvolvemento de proxectos multimedia.	A43 A44	
(*)Capacidade para o manexo de métodos de produción no ámbito do audiovisual.	A31 A32	
(*)Habilidade na procura e/ou xeración de novas aplicacións informáticas específicas para a solución de problemas artísticos concretos.	A43 A44	B10
(*)Capacidade para comprender na súa máxima intensidade a experiencia do taller de produción e creación.	A20 A22 A31 A32	
(*)Habilidade para o uso de recursos dispoñibles na rede para a creación, difusión e exposición de obras de arte.	A48	B1 B2
(*)Capacidade para comprender o audiovisual como linguaxe creativa e ferramenta de experimentación.	A19 A20 A31 A32	
(*)Capacidade para comprender as obras audiovisuais en relación con outras disciplinas artísticas.	A28 A31 A32 A33 A34	
(*)Habilidade para o uso creativo da temporalidade na obra de arte.	A42 A43	
(*)Habilidade para o manexo de instrumentos e métodos propios da videocreación e o son.	A42 A43	
(*)Habilidade para desenvolver os aspectos expresivos da imaxe en movemento e o son.	A42 A43	
(*)Habilidade para a integración de disciplinas distintas na produción artística.	A33 A42 A43	
(*)Habilidade para desenvolver proxectos audiovisuais en todas as súas fases.	A31 A42 A43	

Contents

Topic	
(*)Son: maquinismo e modernidade.	(*)Da literatura á poesía fonética. A arte dos rúidos.
(*)Son: atonalidade e ruidismo.	(*)Manifesto dos rúidos: Luigi Russolo. A distancia das cousas: Marcel Duchamp.
(*)Son: nos límites do musical: ruído e experimentación.	(*)Movemento Fluxus. John Cage: o espazo sonoro do silencio. Outras posicións no contexto actual do sonoro.
(*)Son: gravación e montaxe de obras sonoras.	(*)Prácticas relacionadas coa montaxe de bandas sonoras. Videoclips. Obra sonora: monocanle ou instalación.
(*)Vídeo: estética da creación audiovisual.	(*)O espazo e o tempo na imaxe en movemento.
(*)Vídeo: arte e cinematografía	(*)A relación das artes plásticas co cine. A estreita relación entre cine e pintura.
(*)Vídeo: análise da orixe e evolución da cinematografía.	(*)Cine con argumento versus cine sen argumento. Cine puro vangardista. Cine puro documental.
(*)Vídeo: afondamento no concepto de «montaxe».	(*)Captura, representación e articulación do tempo e do movemento.
(*)Vídeo: análise, estudo e definición dos distintos modos de expresión ou xéneros da videocreación.	(*)Vídeo monocanle. Videoperformance. Videoinstalación. Videoescultura.

(*)Técnica audiovisual: modos de xeración da imaxe.	(*)Realismo-ficción. Iluminación. Decorados. Dirección artística.
(*)Técnica audiovisual: rexistro, captura e edición da imaxe.	(*)Dispositivos de cámara. Dispositivos hardware e software informáticos.
(*)Técnica audiovisual: achegamento e uso práctico das ferramentas de creación.	(*)Final Cut. Materiais de rexistro sonoro. Conversores de vídeos. Secuenciadores de vídeo non lineal. Tratamento do vídeo dixital para a súa adaptación a novos sistemas.

Planning

	Class hours	Hours outside the classroom	Total hours
Master Session	50	0	50
Laboratory practises	20	50	70
Workshops	15	37.5	52.5
Classroom work	20	50	70
Tutored works	0	57.5	57.5

*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies

	Description
Master Session	(*)Clase maxistral con apoio de documentación e sistemas multimedia. Exposición dos contidos da materia: exposición teórica dos conceptos relacionados coa linguaxe audiovisual. Exposición teórica da ontoloxía da imaxe en movemento. Exemplos paradigmáticos da historia e xéneros principais da cinematografía. Análise crítica de axiomas culturais que definen os distintos soportes audiovisuais mediante a resolución de problemas prácticos. Toma de apuntamentos e exposición debatida dos mesmos. Modalidade: guiada. Presenza do/a docente e presenza obrigatoria do alumnado: a asistencia será controlada mediante sinatura. Escenario: aula ordinaria. Sala de proxeccións.
Laboratory practises	(*)Descrición: aprendizaxe práctica, mediante a simulación de casos, do manexo das ferramentas de creación (hardware e software) implicadas na gravación, captura, edición e postprodución da imaxe e o son dixital. Modalidade: guiada. Presenza do/a docente e presenza obrigatoria do alumnado: a asistencia será controlada mediante sinatura. Escenario: laboratorio de audiovisuais.
Workshops	(*)Aprendizaxe e realización de prácticas de iluminación en plató. Creación de ambientes e decorados. Manexo directo do equipamento técnico e da grella de focos instalada. Realización de exercicios de toma de imaxe con control de temperatura de cor. Modalidade: asistencia específica por parte do profesor ás actividades individuais e/ou de grupo que desenvolven os estudantes. A asistencia do alumnado será controlada mediante sinatura. Escenario: plató.
Classroom work	(*)Descrición: ou alumnado, individualmente ou en grupo (5 alumnos máximo), desenvolve na aula ou deseño e a realización, como obra final, de 2 proxectos experimentais de creación audiovisual relacionados con algún dous xéneros ou problemáticas audiovisuais desenvolvidos na materia: o primeiro supón ser un exercicio de aproximación, mentres que o segundo o é de perfeccionamento. Modalidade: guiada, con seguimento do traballo e avaliación (tanto durante ou proceso como non resultado final) e vinculado ao seu desenvolvemento con actividades autónomas do estudante. A asistencia do alumnado será controlada mediante sinatura.
Tutored works	(*)Descrición: os alumnos -individualmente ou en grupo (máximo 5 personas)- realizarán un traballo de documentación, análise e conclusións obtidas a partir de seleccionar, para o devandito estudo, unha Exposición Autonómica, Nacional ou Internacional, de temática artística videográfica ou cinematográfica, vixente no período de impartición da materia: podendo visitarse -se as circunstancias dos alumnos o permiten- ou, ben podendo facerse un seguimento vía Internet desta. Modalidade: autónoma. O alumnado dispón de sesións de titoría para facilitar ou seguimento do seu traballo por parte do/a docente.

Personalized attention

Methodologies	Description
Tutored works	
Classroom work	

Assessment

Description	Qualification

Classroom work	<p>(*)A avaliación é continua durante ou transcurso dá materia. Valóranse especialmente vos seguintes aspectos: evolución persoal e dous contidos do proxecto que se vai realizar; participación activa e seguimento dá materia, así como a actitude non obradoiro e a asistencia a este; manexo axeitado e creativo das ferramentas e software de creación, e uso responsable desinere ferramentas; interese e criterio personalizado nas distintas actividades de estudo, creación, participación e análise dá materia.</p> <p>Estipularase unha data final de entrega do traballo e, a continuación, unha data para a publicación dá súa cualificación final.</p> <p>Se a cualificación do traballo de aula acada ou nivel de aprobado, será ponderada segundo ou seu tanto por cento de valor, xunto á cualificación obtida co traballo tutelado. Todo isto conformará a cualificación final dá materia.</p> <p>No caso de que ou alumno non supere ou nivel de aprobado ou de que non realice a entrega dous traballos que se estipulan como traballos dá materia: práctico (de aula) e teórico (tutelado), deberá optar, para aprobar a materia, á convocatoria de Xullo.</p>	75
Tutored works	<p>(*)A presentación do traballo tutelado (traballo teórico escrito), ao final do cuadrimestre (para o que se estipulará unha data final de entrega), é obrigatoria para todo o alumnado.</p> <p>Valorarase: a elección temática; o grao de indagación, análise e manexo da documentación consultada para o desenvolvemento do traballo; a elaboración dun índice temático coherente e de calidade; o estilo de escritura; a achega de material gráfico e a presentación.</p> <p>A non presentación do traballo teórico escrito (traballo tutelado) restará o 25% á cualificación obtida no traballo de aula.</p>	25%

Other comments on the Evaluation

Sources of information

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

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

MARTÍN GUTIÉRREZ; G., **Cineastas frente al espejo**, T&B Editores. Festival Internacional de Cine de Las Palmas,

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

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

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

Recommendations
