

Guía docente de la asignatura

Fecha de aprobación por la Comisión Académica: 08/07/2024

Creación Audiovisual I: Narrativa Audiovisual (M60/56/3/5)

Máster

Máster Universitario en Dibujo - Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual

MÓDULO

Módulo III: Aplicación a Soportes Alternativos y Nuevos Media

RAMA

Artes y Humanidades

CENTRO RESPONSABLE DEL TÍTULO

Escuela Internacional de Posgrado

Semestre

Primero

Créditos

4

Tipo

Optativa

Tipo de enseñanza

Presencial

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Recomendaciones:

Tener conocimientos de fotografía

Tener cursadas las asignaturas:

Audiovisuales, Proyectos Audiovisuales.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

Se plantea la creación audiovisual como lenguaje autónomo del arte contemporáneo y herramienta de registro de lo efímero, abordándose la confrontación del espacio intervenido a través de la imagen y el sonido con la realidad del espectador. Se analiza la Imagen en movimiento, la no-narratividad, la comunicación global, el tiempo paralelo, la inmaterialidad y la interactividad. Se realiza un análisis panorámico de las líneas fundamentales de la intervención audiovisual en el espacio en el ámbito del Arte Contemporáneo y las Artes Escénicas.

Manejo avanzado de las herramientas que permitan desarrollar creaciones audiovisuales de alta calidad.

Elaboración de un proyecto audiovisual con edición multicapa

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

- CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

- CG01 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
- CG02 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
- CG03 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
- CG04 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
- CG05 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE11 - Comprensión de los requerimientos del proceso creativo audiovisual, desde la preproducción hasta la postproducción y la importancia de la imagen como portadora de fragmentos de la realidad en un instante preciso, y con técnicas de expresión acordes a cada época.
- CE12 - Comprensión de las relaciones sensoriales entre música e imagen.
- CE18 - Capacidad para desarrollar una obra audiovisual entendiendo este proceso como

- herramienta artística y de reflexión en la que se incluyen diversos lenguajes artísticos.
- CE29 - Habilidad para el manejo de software específico avanzado en el proceso de creación audiovisual.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- CT01 - Mostrar interés por la calidad y la excelencia en la realización de diferentes tareas.
- CT02 - Comprender y defender la importancia que la diversidad de culturas y costumbres tienen en la investigación o práctica profesional
- CT04 - Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios para alcanzar objetivos comunes desde campos expertos diferenciados

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

El alumno sabrá/comprenderá:

- Comprenderá los requerimientos del proceso creativo audiovisual, desde la preproducción hasta la postproducción y la importancia de la imagen como portadora de fragmentos de la realidad en un instante preciso, y con técnicas de expresión acordes a cada época.
- Comprenderá los conceptos básicos de audio y vídeo -códecs y formatos y compresiones- así como los dispositivos de reproducción y visualización.
- Comprenderá las obras de creación audiovisual como arte intermedia, centrándose en la proyección de trabajos y en el debate abierto.
- Comprenderá las relaciones sensoriales entre música e imagen.

El alumno será capaz:

- De desarrollar una obra audiovisual entendiendo este proceso como herramienta artística y de reflexión en la que se incluyen diversos lenguajes artísticos.
- De generar ideas, desarrollarlas y elaborar proyectos de creación audiovisual.
- Manejar software específico avanzado en el proceso de creación audiovisual.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

- Tema 1. Arte Sonoro. Cuerpo acción y territorio.
- Tema 2. Memoria autobiográfica e identidad.
- Tema 3. La Luz y la Sombra en el Arte Contemporáneo.
- Tema 4. Edición de imagen y sonido. Temporalidad. Espacio, ritmo y recursos.

PRÁCTICO

Seminarios/Talleres

- Adobe Audition
- Ableton Live
- Cámaras profesionales
- Iluminación y Claves tonales
- Edición no lineal

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:

Práctica 1. Composición Sonora

Práctica 2. Espacio Sonoro

Práctica 3. Cámara profesional. Iluminación. Composición

Práctica 4. Técnicas de filmación y montaje.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

SONIDO

- CARLES, José Luis: La dimensión sonora del medio ambiente. Relación entre modalidad sonora y modalidad visual en la percepción del paisaje. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Ecología, Madrid, 1995.
- CAGE, John. SILENCIO, John Cage. Ardora. Madrid 2005
- CHION, Michel. La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 1998
- IGES José Editor. 1999. "El espacio. El tiempo en la mirada del sonido". Catálogo de exposición. Kulturanea. España.
- RUIDOS Y SUSURROS DE LAS VANGUARDIAS (1909-1945). UPV. 2008 (Biblioteca BB.AA. dvd 655_656)
- LA EXPOSICIÓN INVISIBLE. Editado por MARCO y el Centro José Guerrero. Catálogo + cd

EDICIÓN

- BORGES, J.L. Pierre Menard, autor del Quijote. En: Ficciones. Alianza Editorial. Madrid 2006.
- BOURRIAUD, N. HUYSEN, A. Heterocronias. Tiempo, Arte, y Arqueologías del Presente. CENDEAC. Murcia 2016
- CORRE, LOLA, CORRE. Tom Tykwer, Alemania 1998

MEMORIA AUTOBIOGRÁFICA E IDENTIDAD.

Alcázar, J. (2014). Performance: un arte del yo: Autobiografía, cuerpo e identidad. Siglo XXI Editores México

Carrera García, G., & Marín Espinoza, A. Y. (2022). Memoria e identidad: una experiencia autobiográfica. *RICSH Revista Iberoamericana De Las Ciencias Sociales Y Humanísticas*, 11(22), 152-168. <https://doi.org/10.23913/ricsh.v11i22.297>

Rodríguez, C. (2022). Fallas en la memoria autobiográfica como constructores de la identidad. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/11371/4928>

García Díaz, N. (2023). Música, memoria autobiográfica e identidad en el retrato familiar documental Un'ora sola ti vorrei. DOI: 10.25768/1646-477x.n33.0

LUZ y SOMBRA EN CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

-BREA, José L. 2010. Las tres eras de la imagen. Imagen-Materia, Film, E-Image. Madrid: Akal. Estudios Visuales.

-CANOGAR, DANIEL

Arqueologías del exceso [Recurso electrónico]: Daniel Canogar conversa con Glòria Picazo / David Pérez (dir.)

Canogar, Daniel, 1964-

DVD | Universidad Politécnica de Valencia | 2006

Disponible en BIBLIOTECA BELLAS ARTES (FBA/DVD 476)

Zero gravity = Gravedad cero: [exhibition] / Daniel Canogar

Canogar, Daniel, 1964-

MAT. IMPRESO | Generalidad de Cataluña, Departamento de Cultura | 2002

Disponible en BIBLIOTECA BELLAS ARTES (FBA/7.038 CAN gra) y 1 más Ver todo

-FLAVIN, DAN

Dan Flavin: new light / edited by Jeffrey Weiss; essays by Briony Fer... [et al.]

Disponible en BIBLIOTECA BELLAS ARTES (FBA/7.038.3 FLA dan)

Dan Flavin: a retrospective: [exhibition] / Michael Govan and Tiffany Bell, with an essay by Brydon E. Smith

Govan, Michael

MAT. IMPRESO | Yale University Press | 2004

Disponible en BIBLIOTECA BELLAS ARTES (FBA/7.038 FLA dan)

Light show / Curator: Dr. Cliff Lauson

MAT. IMPRESO | Mit Press | 2013

Disponible en BIBLIOTECA BELLAS ARTES (FBA/7.017 LIG)

-KAPOOR, ANISH

Anish Kapoor: [exposición]

Kapoor, Anish, 1954-

MAT. IMPRESO | Turner | 2010

Disponible en BIBLIOTECA BELLAS ARTES (FBA/73 KAP ani)

Anish Kapoor [Recurso electrónico]

DVD | Illuminations | 2005

Disponible en BIBLIOTECA BELLAS ARTES (FBA/DVD 371)

-LOZANO HEMMER, RAFAEL

Algunas cosas pasan más veces que todo el tiempo = Some things happen more often than all of the time : la Biennale di

Venezia, 52. Esposizione Internazionale d'Arte, partecipazioni nazionali, [pabellón mexicano] / Rafael Lozano

Lozano-Hemmer, Rafael, 1967-

MAT. IMPRESO | Turner, | 2007

Disponible en BIBLIOTECA BELLAS ARTES (FBA/7.036 LOZ alg)

Dinámicas fluidas: I Festival Internacional de Arte, Ciencia y Tecnología : del 4 al 11 de marzo de 2002, Centro Cultural

Conde Duque / [dirección artística y comisariado, Karin Ohlenschläger y Luis Rico]

Festival Internacional de Arte, Ciencia y Tecnología (1º. 2002. Madrid)

MAT. IMPRESO | Centro Cultural Conde Duque | 2002

Disponible en BIBLIOTECA BELLAS ARTES (FBA/7.039 FES din)

-NAUMAN, BRUCE

Bruce Nauman [Vídeo]: [exposición] / realizador, Hervé Tirmarché

GRAFICO PROY. | Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía | 1994

Disponible en BIBLIOTECA BELLAS ARTES (FBA/Dig. 2 5)

Bruce Nauman, image-texte, 1966-1996: [exposition]

Nauman, Bruce, 1941-

MAT. IMPRESO | Centre Georges Pompidou | 1997

Disponible en BIBLIOTECA BELLAS ARTES (FBA/73 NAU bru)

Bruce Nauman : [catálogo exposición] Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 30 noviembre de 1993-21 febrero 1994

Nauman, Bruce, 1941-

MAT. IMPRESO | Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía | 1993

Disponible en BIBLIOTECA LETRAS A (FLA/236 42)

-PATIÑO, Antón, 2018. Manifiesto de la mirada. Hacia una imagen sensorial. Madrid: Fórcola

-SILVEIRA, REGINA

Regina Silveira: sombra luminosa / [textos, Alejandro Martín]

Silveira, Regina, 1939-

MAT. IMPRESO | Banco de la República | 2007

Disponible en BIBLIOTECA BELLAS ARTES (FBA/C 119 3)

Luz, lumen: [exposición en] Palacio de Cristal, mayo-julio 2005 / Regina Silveira

Silveira, Regina, 1939-

MAT. IMPRESO | Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía | 2005

Disponible en BIBLIOTECA BELLAS ARTES (FBA/73 SIL luz)

-TURRELL, JAMES

James Turrell [Recurso electrónico] : passageways / un film de Carine Asscher

DVD | Centre Pompidou | 2006

Disponible en BIBLIOTECA BELLAS ARTES (FBA/DVD 362)

James Turrell : Sala de Exposiciones "La Caixa", 12 de noviembre de 1992-10 de enero de 1993

MAT. IMPRESO | Cantz | 1992

Disponible en BIBLIOTECA BELLAS ARTES (FBA/73 TUR jam)

Video art / Michael Rush

Rush, Michael.

MAT. IMPRESO | Thames & Hudson | 2003

Disponible en BIBLIOTECA LETRAS A (FLA/CINE/VID 22)

-VALLDOSERA, EULALIA

Eulàlia Valldosera, obres 1990-2000: [catàleg]

Valldosera, Eulàlia, 1963-

DVD | Eulàlia Valldosera | 2007

Disponible en BIBLIOTECA BELLAS ARTES (FBA/DVD 416)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- GÓMEZ TARÍN, F. Javier, 2017. Elementos de narrativa audiovisual. Madrid: Shangri-la Ediciones

- GUBERN, Román, 2017. Dialectos de la imagen. Madrid: Cátedra.

- JENNINGS, G. (Editor), 2015. Abstract video. The moving image in contemporary art. Los Angeles: University of

California Press.

- OLHAGARAY, Néstor, 2014. Sobre video & Artes mediales. Chile: Ed. Metales Pesados.

ENLACES RECOMENDADOS

Páginas sobre arte sonoro:

- <http://www.uclm.es/artesonoro/archivo.html>

- <http://www.artesonoro.net>

- <http://www.ubu.com>

- <http://www.in-sonora.com>

- <http://www.joseiges.com>

- <http://www.eduardopolonio.com>

- <http://www.fatima-miranda.com>

- http://cvc.cervantes.es/artes/paisajes_sonoros/p_sonoroso3/default.htm

- Edgard Varèse - Poème électronique

- <http://www.youtube.com/watch?v=MmrchX7qYpU&feature=kp>

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 Lección magistral/expositiva
- MD02 Sesiones de discusión y debate

- MD03 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
- MD06 Ejercicios de simulación
- MD08 Realización de trabajos en grupo
- MD09 Realización de trabajos individuales
- MD10 Seguimiento del TFM

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

CONVOCATORIA ORDINARIA

EVALUACIÓN CONTINUA: EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y EJERCICIOS REALIZADOS

Evaluación del grado de adquisición de competencias relacionadas con los contenidos de la materia a través de la

evaluación global de las prácticas de creación, y trabajos propuestos mediante el seguimiento del trabajo personal, sus

resultados y exposición pública. La evaluación continua determina paulatina y progresivamente el nivel de comprensión

del contenido, la investigación desarrollada por el alumnado y el grado de innovación personal aportado desde el

aprendizaje. La observación continuada del proceso de aprendizaje, permite el registro de todos aquellos aspectos que el

alumno desarrolla en relación a su conducta. En este registro se consignan datos como:

- Asistencia a clase.
- Interés por la materia.
- Esfuerzo ejecutado en la realización de los proyectos planteados.
- La diversidad y correcta utilización de fuentes de información
- La posesión de una adecuada capacidad analítica.
- La adquisición de los objetivos generales y específicos del programa
- La aportación personal, originalidad y creatividad con la que se abordan los problemas vinculados a la asignatura.

DEFINICIÓN

Realización de una pieza sonora y dos piezas audiovisuales con una duración y una temática

determinada. Se incluirá una memoria explicativa maquetada (pdf) conteniendo resumen, palabras clave, proceso de trabajo, imágenes representativas y ficha técnica de las piezas.

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN

Pieza sonora: 30%

Audiovisual 1: 30%

Audiovisual 2: 30%

Memoria: 10%

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.

DEFINICIÓN

Realización de una pieza sonora y dos piezas audiovisuales con una duración y una temática determinada. Se incluirá una memoria explicativa maquetada (pdf) conteniendo resumen, palabras clave, proceso de trabajo, imágenes representativas y ficha técnica de las piezas.

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN

Pieza sonora: 30%

Audiovisual 1: 30%

Audiovisual 2: 30%

Memoria: 10%

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.

REALIZACIÓN, REGISTRO y PUESTA EN ESCENA DE UNA PERFORMANCE AUDIOVISUAL UTILIZANDO EL GESTO COMO UNIDAD MÍNIMA DE SIGNIFICADO. Presentar y argumentar el resultado realizando una instalación en el plató de audiovisuales.

Utilizando las cámaras profesionales disponibles en la asignatura, realizar en el plató la grabación de una performance en clave baja utilizando como punto de partida 5 gestos cotidianos.

Duración máxima de 00.03:00.

Presentar el resultado realizando una instalación en el plató.

REQUISITOS

Cámara fija.

Movimientos de cámara: Enfoque/desenfoque.

Cambios de iluminación.

Edición de imagen y sonido.

Clave Baja

Grabación de sonido directo y posterior edición

OBJETIVOS:

Comprender que lugar que ocupa nuestra propuesta artística dentro del contexto del Arte.

Estudiar el valor que adquiere la localización de nuestra propia imagen en el proceso de construcción del yo.

Explorar las posibilidades expresivas de la filmación, iluminación y el montaje.

REFERENCIAS TEÓRICAS: Cuerpo acción y territorio. Autorretrato. Funciones del montaje.

REFERENCIAS TÉCNICAS: Cámara profesional. Iluminación. Audio. Técnicas de filmación y montaje

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN

Grabación de imagen y sonido: 40%

Edición: 30%

Instalación: 30%

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad) (<https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad>).

