

Plastica_VISUAL_ audiovisual
Profesor: Luis Carlos Rodríguez.

Objetivos del programa

La principal meta de esta asignatura es proporcionar al alumno los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para que sea capaz de alcanzar los siguientes objetivos:

CONCEPTUALES:

El alumno será capaz de definir y conceptualizar el lenguaje audiovisual.

El alumno será capaz de afrontar proyectos artísticos personales utilizando los medios audiovisuales.

PROCEDIMENTALES:

El alumno será capaz de manejar instrumentos de grabación de audiovisuales y un programa de edición de vídeo no lineal con un nivel de semi-profesional.

El alumno será capaz de investigar en torno al medio y al concepto de la imagen en movimiento.

El alumno será capaz de usar un software como medio de investigación para generar nuevas formas de imagen en movimiento.

ACTITUDINALES:

El alumno tendrá una actitud crítica, analítica y sensible ante cualquier producto o expresión que emplee cualquier forma de imagen en movimiento.

Tema 1. Lectura de Imagen.

Cada uno ve lo que sabe.

Percepción: Imagen y realidad.

Representación y percepción.

Campos perceptivos.

Niveles representativos.

Elementos de la imagen.

Lectura de imágenes: Lectura objetiva y lectura subjetiva.

Práctica A: lectura de imágenes fijas.

Práctica B: lectura de imágenes audiovisuales

Tema 2: Lenguaje Audiovisual

Principios del lenguaje audiovisual.

El documento audiovisual.

Lectura y escritura audiovisual.

Elementos del lenguaje audiovisual: Espacio y tiempo.

Elementos espaciales:

Elementos temporales:

Práctica A: Ver, al menos dos veces, la película: El silencio de los corderos (1991) USA. Director Jonathan Demme.

Práctica B: Guión y producción de forma "intuitiva" y con una duración de 60" exactos de un audiovisual sobre el tema: La Tortilla Francesa

Tema 3. El Guión Audiovisual.

La idea audiovisual: La sinopsis.

La narración audiovisual: El argumento y la escaleta.

Las unidades narrativas: las secuencias

Las unidades espacio/temporales: las escenas.

Planificación y continuidad.

Guión de Producción.

Practica A: Realización de un Guión audiovisual en, grupos de 4 alumnos, para su futura producción.

Tema 4: Análisis de documentos audiovisuales.

Análisis Objetivo.

Sobre el género.

Sobre el lenguaje audiovisual.

Análisis Subjetivo.

Sobre la estética

Sobre los valores y mensajes.

Tema 5. Prácticas de edición.

Práctica: A partir de las imágenes grabadas a partir del guión: La tortilla francesa. Nos iniciamos en el mundo de la edición audiovisual.

Es una práctica intuitiva que nos va a permitir "reparar" todo lo referente al lenguaje audiovisual ahora desde nuestra propia experiencia. Es parte del aprendizaje reconocer nuestro propios errores en el proceso del guión y de la realización.

Nos iniciamos en la producción creativa con un programa de edición semi-profesional de kdenlive.

Tema 6 . Trabajo final.

En grupos de cuatro alumnos , realizaran un proyecto audiovisual de tema y género libre.

Bibliografía básica:

ALMENDROS, N. Días de una cámara. Editorial Seix Barral, Barcelona. 1982,

ARNHEIM, R., Arte y percepción visual. Ed. Alianza editorial. Madrid. 1979

ARNHEIM, R., El cine como arte. Barcelona. Paidos. 1996 AUMONT,

J.;BERLANGA,A.;MARIE, A.; Vernet, M.

BONET, E., y DOLLS, J. Entorno al vídeo. Barcelona. Gili. 1980

BORDWELL Y THOMPSON: El arte cinematográfico. Una introducción. Piados. Barcelona. 1995.

CASTELLS, M., "La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 1. La sociedad red", Alianza Editorial, Madrid, 1997

CASTELLS, M., "La galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad", Ed. Plaza y Janés, colección Areté, Barcelona, 2001.

CHION, M., La audiovisión. Paidos, Barcelona. 1993.

DEKEUZE, G., La imagen-movimiento. Paidos, Barcelona,. 1986.

GAUTHIER, G., Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido.

Ediciones Cátedra, Madrid. 1986.

GUBERN, R. , La mirada opulenta. Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 1987.

GUBERN, R., Historia del Cine, 2 volúmenes. Barcelona. Lúmen, 1986 La imagen-tiempo. Barcelona, Paidos. 1986.

LOTMAN, Y. Historia y semiótica del Cine. Gustavo Gili. Barcelona, 1979

MC LUHAN, M., Comprender los medios de comunicación. Piados. Barcelona. 1996

MILLERSON, G., Técnicas de realización y producción en televisión. I.O.R.T.V.E., Madrid. 1983.

PEREZ_ORNIA, J., El arte del vídeo. Introducción a la historia del vídeo experimental. RTVE. Serbal. Madrid, 1991

REKALDE, J., CILLERUELO, L., RAMOS, A., LAUZIRIKA, A., AGUINAGA j.,

BILLELABEITIA, I., " Lo tecnológico en el arte, de la cultura vídeo a la cultura ciborg", Ed. Virus, Barcelona, 1997.

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente; El montaje cinematográfico. Ediciones Piados Ibérica, S.A., Barcelona. 1996.

TORAN, L. E. , El espacio en la imagen. Editorial Mitre, Barcelona. 1985.
VILLAFANE, J., MINGUEZ, Norberto, Principios de teoría general de la imagen. Ediciones Piránide, S.A., Madrid. 1996.
VIRILIO, P., La máquina de la visión. Cátedra. Madrid. 1993.
ZUNZUNEGUI, S., Pensar la imagen, Madrid. Cátedra. 1996.