

DATOS BÁSICOS DE LA GUÍA DOCENTE:

Materia:	EXPRESIONES ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS I		
Identificador:	30154		
Titulación:	GRADUADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. PLAN 2008 (BOE 15/12/2008)		
Módulo:	TECNOLOGIA, DISEÑO Y CULTURA VISUAL		
Tipo:	OBLIGATORIA		
Curso:	2	Periodo lectivo:	Segundo Cuatrimestre
Créditos:	6	Horas totales:	150
Actividades Presenciales:	56	Trabajo Autónomo:	94
Idioma Principal:	Castellano	Idioma Secundario:	Inglés
Profesor:		Correo electrónico:	

PRESENTACIÓN:

La asignatura de Expresiones Artísticas Contemporáneas pretende ofrecer al alumno una visión más clara de las diferentes manifestaciones del audiovisual en el último siglo así como las diversas hibridaciones con otras facetas artísticas como el teatro, música, fotografía, pintura y escultura. El objetivo de esta materia es dar a conocer al alumno estas ramificaciones del audiovisual y completar su formación especializándole en estos aspectos para que su labor profesional sea más competente. Esta asignatura se centrará en dos ámbitos fundamentales: la dramaturgia y la dirección de actores en el audiovisual (con ello se profundizará en la relación del audiovisual con el teatro), y por otro lado las nuevas tendencias audiovisuales concentradas en su relación con el arte plástico y la música.

COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:

Competencias Generales de la titulación	G01	Capacidad de análisis y síntesis
	G02	Resolución de problemas
	G03	Capacidad de organización y planificación
	G04	Uso de las tecnologías de la Información
	G05	Trabajo en equipo
	G06	Habilidades interpersonales
	G07	Compromiso ético
	G08	Capacidad de trabajar en un contexto internacional
	G09	Capacidad de aplicar conocimientos
	G10	Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)
Competencias Específicas de la titulación	E04	Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen mediante las nuevas tecnologías de la información.
	E08	Capacidad para analizar relatos audiovisuales, atendiendo a los parámetros básicos del análisis de obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como textos y productos de las condiciones sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.
	E16	Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena a través de las fuentes lumínicas y acústicas naturales o artificiales atendiendo a las características creativas y expresivas que propone el director del proyecto audiovisual.
	E19	Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su actividad, en función de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales.
	E20	Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las diferentes fases del proceso audiovisual para que los alumnos se expresen a través de imágenes o discursos audiovisuales con la calidad técnica imprescindible.
E24	Capacidad para comprender los códigos y formas de expresión de los medios de comunicación de masas.	
Resultados de Aprendizaje	R1	Situar el arte audiovisual dentro del contexto del arte contemporáneo.
	R2	Identificar a los principales autores de videoarte y su producción de mercado.
	R3	Reconocer las pautas básicas en la creación de videoclips musicales.
	R4	Identificar a los principales directores de videoclip en activo.
	R5	Entender las bases del arte dramático.

REQUISITOS PREVIOS:

Pasión por el cine, la literatura, la música, el teatro y el arte. Conocimiento del lenguaje audiovisual, así como capacidad para la observación del entorno que nos rodea. Buen dominio del castellano. Curiosidad intelectual. Sensibilidad artística.

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:

Contenidos de la materia:

1 - El arte audiovisual
1.1 - ¿Arte? Audiovisual
1.2 - El arte de acción y los medios audiovisuales
1.3 - El videoarte
1.4 - La videoinstalación
1.5 - El arte por ordenador
2 - El videoclip: narratividad audiovisual aplicada a la música
2.1 - Concepto y consideraciones
2.2 - Autores principales de videoclip
2.3 - El videoclip como discurso social
3 - La dramaturgia
3.1 - El teatro y sus convenciones
3.2 - La figura del actor y su trabajo
3.3 - Métodos interpretativos

La planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos (rendimiento del grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el calendario académico, etc.) y por tanto no deberá considerarse como definitiva y cerrada.

METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:

Metodologías de enseñanza-aprendizaje a desarrollar:

Sesiones teóricas: Para las sesiones teóricas se usará fundamentalmente la clase magistral y se profundizará en los contenidos reflejados en el programa de la asignatura. Estas sesiones se han diseñado de forma interactiva: se apoyan siempre en ejemplos prácticos a través de diferentes medios audiovisuales como el vídeo, DVD's y ordenador, y se fomenta la participación del alumno con la formulación de preguntas o la simulación de casos sobre los temas. De este modo, el alumno tiene mayor facilidad para asimilar los conceptos. Además, todo el contenido de clase quedará complementado por diversos textos y documentos con las principales ideas de cada tema.

Sesiones prácticas: A lo largo de la asignatura se plantean diversas actividades prácticas que buscan guiar al alumno en la asimilación de los contenidos expuestos y formarles en las competencias profesionales comentadas en la presente guía docente. La principal metodología práctica se centrará en la producción de tres trabajos audiovisuales a lo largo del curso. El alumno debe participar activamente, relacionarse y trabajar con eficacia en grupo. Además, debe estudiar progresivamente los contenidos expuestos en las sesiones teóricas así como las indicaciones sobre las prácticas realizadas por el profesor para aprovechar (y por lo tanto aprender) estas sesiones.

Volumen de trabajo del alumno:

Modalidad organizativa	Métodos de enseñanza	Horas estimadas
Actividades Presenciales	Clase magistral	40
	Otras actividades teóricas	4
	Casos prácticos	10
	Exposiciones de trabajos de los alumnos	2
Trabajo Autónomo	Asistencia a tutorías	4
	Estudio individual	14

Preparación de trabajos en equipo	24
Realización de proyectos	40
Tareas de investigación y búsqueda de información	2
Lectura libre	10
Horas totales:	150

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Obtención de la nota final:

Escena:	35 %
Pieza de videoarte:	30 %
Videoclip:	35 %
TOTAL	100 %

*Las observaciones específicas sobre el sistema de evaluación serán comunicadas por escrito a los alumnos al inicio de la materia.

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:

Bibliografía básica:

PAVIS, Patrice. Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética y semiología, Madrid: Paidós Comunicación, 1998.
RUSH, Michael. Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX, Barcelona: Destino, 2002.
SCHWARTZ, Lara. Making music videos. New York: Billboard, 2007.
MIRALLES, Alberto. La dirección de actores en cine. Madrid: Cátedra, 2000.

Bibliografía recomendada:

SHAKESPEARE, William, Obras completas, Madrid, Ed. Aguilar, 1966.
CATALÁ, Josep María. La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica, Barcelona: Paidós, 2001.
KATZ D, Steven, Plano a plano, de la idea a la pantalla, Madrid: Plot Ediciones, 2000.
HONNEF, Klaus y WALTHER, Ingo. F. El arte del siglo XX, Koln: Taschen Books, 2006.
GUASCH, Ana María. El arte último del siglo XX: del posminimalismo a lo multicultural 1968-1995. Madrid: Alianza, 2000.
ARISTÓTELES. Poética. [Traducción de Andrés Vicente Yebra] Madrid: Gredos, 1992.
ARTAUD, Antonin. El teatro y su doble. Buenos Aires: Ed.Sudamericana, 1964
AUSTERLITZ, Saul. Money for nothing: a history of the music video from the Beatles to White Stripes, Continuum, 2006.
STANISLAVSKI, Constantine. La construcción del personaje, Madrid: Alianza Editorial, 2008.
VV AA. 100 videoartistas. Madrid: Exit Publicaciones, 2009.
MARTIN, Sylvia. Videoarte, Koln: Taschen, 2006
FRASER, PETE. Teaching Music Video, London: BFI, 2005.
AYCKBOURN, Alan, Arte y oficio del teatro. Barcelona: Creación, 2002.
LUMET, Sidney. Así se hacen las películas, Madrid: Rialp, 2000.
BARR, Tony. Actuando para la cámara. Manual de actores para cine y tv. Madrid: Plot Ediciones, 2002

Páginas web recomendadas:

Solo actores	http://www.soloactores.com/
Actormanía.	http://www.actormanía.com/
Arte informado	arteinformado.com

* Guía Docente sujeta a modificaciones