

GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

104114 - SISTEMES AUDIOVISUALS

Informació general

- Tipus d'assignatura : Obligatòria
- Coordinador : Rafael Suárez Gómez
- Curs: Primer
- Trimestre: Primer
- Crèdits: 4
- Professorat:
 - Andrea Julia Fernández <afernandez1@tecnocampus.cat>
 - Gina Plana Espinet <gplanae@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

- Castellà
- Català

Alguns materials de l'assignatura (especialment vídeos) poden estar en anglès

Competències que es treballen

Específica

- E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components
- E7_Postproduir vídeo utilitzant les eines bàsiques pròpies dels programes d'edició audiovisual (titulació, retoc de color i exposició, velocitats, màscares...) i com insertar-les en el procés de muntatge afegint efectes digitals

Bàsiques i Generals

- G1_ Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en la seva àrea d'estudi que parteixin de la base de l'educació secundària general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, amb el suport de llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi
- G5_ Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors, amb un alt grau d'autonomia

Transversal

- T2_ Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció

L'assignatura ofereix una introducció al món audiovisual a partir de les fases i rols de producció, l'elaboració d'un dossier professional per presentar a productores, el funcionament i maneig de la càmera digital, l'aprenentatge dels principals rudiments del muntatge audiovisual i l'ús expressiu dels elements que conformen els processos de producció i postproducció de peces audiovisuals.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge

Principals:

RA 2: Realitzar una petita producció de vídeo digital d'acord a un guió preestablert. [Vinculat a E.5.]

RA 3: Realitzar una postproducció de vídeo bàsica que permeti valorar la comprensió dels aspectes fonamentals d'una producció audiovisual amb imatges en moviment. [Vinculat a E. 5, E.7]

RA 4. Treballar de manera professional les tècniques videogràfiques en funció de les característiques d'enregistrament [vinculat a E.5., G.5.]

RA 5. Tenir la capacitat d'avaluar els recursos tècnics i creatius a l'hora d'afrontar diferents tipus de gravació [vinculat a E.5., G.5.]

RA 6: Definir un projecte cinematogràfic bàsic (adaptació literària, equip de treball, estudi econòmic, ...) [vinculat a E.5., T.2., G.5.]

RA 7: Conèixer la tecnologia de la càmera de vídeo i l'entorn digital. [Vinculat a E.5.]

RA 8: Adquirir coneixement teòric i pràctic de les diferents eines tecnològiques i narratives a l'hora de gravar un producte audiovisual. [Vinculat a E.5., G.5.]

RA 9: Saber treballar en equip i complir un paper determinat dins el grup que permeti gestionar-lo amb la màxima eficiència [vinculat a T.2.]

RA 10: Comprendre els diferents elements narratius del muntatge cinematogràfic [vinculat a E.5., G.5.]

RA 11: Fomentar l'estudi i anàlisi de l'audiovisual com a llenguatge narratiu amb la intenció que l'alumne desenvolupi la seva capacitat crítica i estilística a l'hora de desenvolupar un projecte o valorar-ne d'altres. [Vinculat a E.5., G.5.]

RA 12: Aplicar les eines d'anàlisi del so. [Vinculat a E.5., E.7.]

RA 13: Cercar creativament els elements sonors necessaris per al seu objectiu i aplicar la creativitat. [Vinculat a E.5., E.7.]

Complementaris:

RAC3: Conèixer el funcionament de la preproducció, producció i postproducció d'un producte audiovisual [G.5.]

Metodologia de treball

Metodologia de treball

Classes teòriques:

Els conceptes teòrics seran exposats a classe per part de professor. De la mateixa manera es resoldran exercicis pràctics que il·lustrin la teoria per generar un debat a l'aula amb la participació dels estudiants. A la fi de cada tema es realitzarà un joc / concurs de preguntes i respostes on es repassarà de manera lúdica els continguts. Aquest, generat mitjançant la plataforma crowdlive, pot fer-se tant presencialment com de manera telemàtica.

Classes pràctiques:

Les pràctiques són part fonamental de les classes, ja que serveixen per mostrar de manera tangible i directa els conceptes teòrics impartits. L'assistència és obligatòria. Només es permetrà una absència no justificada per curs (els únics casos en què una falta és justificada són: circumstància greu de salut o de tipus familiar, citació judicial, competició d'esportista d'elit). Si hi ha més d'una absència no justificada, la part de les pràctiques estarà suspesa i l'alumne haurà d'anar a recuperació.

Nota important:

En tots els exercicis escrits (pertanyin a la classe teòrica o a la pràctica) es tindrà en compte l'ortografia. No s'acceptarà en cap cas un exercici fora de la data de lliurament marcada pel professor, sigui quina sigui la justificació de l'alumne. Les activitats sense nom o sense seguir el format de lliurament establert no s'avaluaran i la nota numèrica serà zero.

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

Pel que fa a les sessions de pràctiques a espais més reduïts (com laboratoris, estudis o plató), si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes pels protocols de seguretat.

Continguts

1. Introducció al món audiovisual

Elements bàsics per a la realització d'una petita producció audiovisual i un dossier de proposta estètica del producte (storyboard, esquema de planta, pla de rodatge, equip bàsic, rols i fases de producció, pressupost). Resultats d'aprenentatge vinculats: RA 3, RA 4 Competències vinculades: E.5., T.2., G.5.

2. Funcionament i ús de la càmera digital

Funcionament bàsic de càmeres HDV i DSLR: Paràmetres bàsics, tipus de suport de càmera, tipus de lents.

Resultats d'aprenentatge vinculats: RA 8, RA 9, RAC 1, RAC 2 Competències vinculades: E. 5, G.5

3. Il·luminació

Fonts i posició. Esquemes d'il·luminació.

Resultats d'aprenentatge vinculats: RA 5, RAC. 1, RAC.2 Competències vinculades: E. 5, E.7

4. Realització i muntatge

Del guió a la pantalla: passos en la concepció d'una peça audiovisual. Equip humà, eixos, punt de vista i posada en escena. Introducció al muntatge audiovisual. El muntatge com a eina de construcció narrativa. Ritme, continuïtat i estructura. El muntatge com a forma d'expressió creativa. Rudiments bàsics del programari d'edició no lineal Adobe Premiere Pro / Final Cut X. La mescla de so, equalització i ús d'efectes sonors. Resultats d'aprenentatge vinculats: RA 11, RA12 Competències vinculades: E.5., G.5

5. Color

Percepció visual. Color i propietats. Semàntica del color. Esquemes de color. Etalonatge. Correcció primària i secundària. El disseny de producció i la direcció d'art.

Resultats d'aprenentatge vinculats: RA 6, RAC. 1, RAC.2 Competències vinculades: E.5., E.7

Activitats d'aprenentatge

PRACTIQUES:

ACTIVITAT 1: PER ON COMENCEM? Concepció i Ideació d'una peça audiovisual.

En grups de 6/8 els i les estudiants hauran de pensar una idea per a una peça audiovisual, a triar entre curt documental o videoclip.

Cada grup haurà de prepara un dossier amb la idea que inclogui: concepte, tema, personatges, localitzacions, estètica i referències.

És important que els grups de treball pertanyin als grups de pràctiques assignats. Si no estàs comodx amb el teu grup de pràctiques, pots demanar una reassignació abans de l'inici de les mateixes, sempre que trobis una persona de l'altre grup que vulgui canviar-se per tu.

Resultats d'Aprenentatge vinculats: RA3, RA4, RA5, RA7, RA10 Competències: [vinculat a E.5., G.5.]

ACTIVITAT 2: ELABORAR UN DOSSIER DE PRODUCCIÓ (5%)

En base a les idees sorgides de la primera pràctica, s'elaborarà en grup un dossier de producció /vendes que inclogui tots els elements necessaris per presentar la futura producció.

S'avaluaran els continguts i l'aspecte visual del document.

Resultats d'Aprenentatge vinculats: RA3, RA4, RA5, RA7, RA10 Competències: [vinculat a E.5., G.5.]

ACTIVITAT 3: SESSIÓ DE PITCH (5%)

Presentació i comentaris pràctics dels diferents projectes.

Resultats d'Aprenentatge vinculats: RA5, RA7, RA10, RAC1, RAC 2, RAC 5 Competències: [vinculat a E.5., G.5.]

ACTIVITAT 4: Pràctiques d'ús de la càmera.

Explicació pràctica de l'ús del material de Sermat. Muntar tríode i càmera, paràmetres de la càmera, captació de so, muntatge de zoom i perxa, posició de càmera i so, coreografia d'un enregistrament.

Per a aquesta pràctica es fa necessari el suport d'una persona de Sermat

Resultats d'Aprenentatge vinculats: RA5, RA7, RA10, RAC1, RAC 2, RAC 5 Competències: [vinculat a E.5., G.5.]

ACTIVITAT 5: CÀMERA I AUDIO: GRAVAR UNA PEÇA AUDIOVISUAL CURTA (5%)

En grups de 6/8 estudiants es durà a terme un enregistrament a partir del tema: "El meu primer dia a la universitat"

Els i les estudiants podran triar el gènere de la peça (reportatge, ficció, musical, etc).

Resultats d'Aprenentatge vinculats: RA5, RA7, RA10, RAC1, RAC 2, RAC 5 Competències: [vinculat a E.5., G.5.]

ACTIVITAT 6: MUNTATGE I LLIURAMENT DE LA PEÇA AUDIOVISUAL (5%):

Es mostrarà als estudiants el funcionament d'un programari d'edició (Premiere Pro) des de la ingesta a l'exportació dels arxius.

Es treballarà amb el material de gravació de l'activitat 5.

Resultats d'Aprenentatge vinculats: RA11, RA12 Competències: [vinculat a E.5., G.5.]

ACTIVITAT 7: VISIONAT DE LES PECES AUDIOVISUALS

Es projectaran i comentaran els treballs dels diferents grups enfocant l'avaluació en el treball de càmera, la posada en escena i el muntatge.

Resultats d'Aprenentatge vinculats: RA2, RA4, RA5, RA11, RA12 Competències: [vinculat a E.5., G.5.]

ACTIVITAT 8: SESSIÓ DE MUNTATGE DEL *ROUGH CUT* DELS PROJECTES FINALS

Es treballarà amb el material de gravació de la producció final.

Resultats d'Aprenentatge vinculats: RA11, RA12 Competències: [vinculat a E.5., G.5.]

ACTIVITAT 9: VISIONATS DE PRIMERS CURTS I ÚLTIMS COMENTARIS ABANS DE L'ENTREGA FINAL.

Es projectaran el primeres curts de les diferents produccions assenyalant les últimes millores de cara al lliurament final.

Resultats d'Aprenentatge vinculats: RA11, RA12 Competències: [vinculat a E.5., G.5.]

Resultats d'aprenentatge vinculats: RA2, RA4, RA5, RA6, RA10, RA11, RA12, RA13, RA14, RAC 3
Competències: [vinculat a E.5., G.5.]

PRODUCCIÓ FINAL : 30%

En grups de 6/8 estudiants es realitzarà una peça audiovisual (a triar entre curt documental o videoclip) posant en valor tots els coneixements tècnics, estètics i conceptuals adquirits durant el trimestre..

Material per a la producció: Càmera de vídeo, tríode i altres suports, bateries, micròfons.

Resultats d'aprenentatge vinculats: RA2, RA4, RA5, RA6, RA10, RA11, RA12, RA13, RA14, RAC 3
Competències: [vinculat a E.5., G.5.]

EXAMEN FINAL: 50%

La prova teòrica avalua els coneixements teòrics, conceptuals i analítics adquirits pels estudiants durant el trimestre.

Resultats d'aprenentatge vinculats: RA1, RA2, RA8, RA9, RA11, RA12, RAC 1 RAC 3
Competències: [vinculat a E.14., G.1, G.5]

Sistema d'avaluació

50% de Teoria + 50% de Pràctica

Sistema d'avaluació

Un examen únic amb un pes de el 50% de la nota final.

Nou pràctiques que sumades ofereixen el 20% de la nota

La pràctiques són obligatòries. Arribar més de 15 minuts tard suposa un zero a la pràctica. Producció final: 30% (el producte final compta un 20%, l'altre 10% correspon a la documentació presentada). La presentació de la feina és obligatòria per poder presentar-se a l'examen final. Per poder fer mitjana, la nota de l'examen teòric haurà de ser com a mínim d'un 5. Per poder fer mitjana, la nota del conjunt de les pràctiques haurà de ser com a mínim d'un 5.

Producció final: 30% (el producte final compta un 25% i l'altre 5% correspon a la documentació presentada).

La presentació del projecte és obligatòria per a poder presentar-se a l'examen final .

Per a poder fer mitjana, la nota de l'examen teòric haurà de ser com a mínim d'un 5.

Per a poder fer mitjana, la nota del conjunt de les pràctiques haurà de ser com a mínim d'un 5.

En cas de confinament la prova final de la part teòrica de l'assignatura també es farà a través d'un sistema telemàtic.

Recuperació:

En cas de suspendre l'examen teòric, la recuperació constarà d'un examen teòric de tot el contingut de l'assignatura que farà mitjana amb la nota mitjana de les pràctiques (si aquestes estan aprovades)

Només poden optar a la recuperació aquells alumnes que hagin realitzat l'examen final (tots aquells alumnes "no presentats" en primera convocatòria no tenen l'opció de realitzar la recuperació).

La nota per a aprovar aquest examen serà també d'un 5, en cas contrari l'assignatura quedarà suspesa.

En cas de suspendre la part pràctica de l'assignatura, l'estudiant haurà de realitzar una activitat individual de recuperació que equivaldrà al 40% del percentatge pràctic de l'assignatura.

Aquells alumnes que no s'hagin presentat a les pràctiques al llarg del trimestre no podran accedir a aquesta pràctica de recuperació i en la seva nota figurarà un No Presentat.

No es guardarà la nota de pràctiques d'un curs a un altre.

Recursos

Bàsics

Bibliografies

- MARIMON, Joan. El Montaje Cinematográfico. Del Guión a la Pantalla. Universitat de Barcelona, 2016
- MUSBURGER. R. B. Producción en video con una cámara. IORTV, 2001.
- Rabiger, Michael. DIRECCION CINEMATOGRAFICA. TECNICA Y ESTETICA. Barcelona, Ediciones Omega, 2009.
- SAMUELSON, D. El manual técnico del cine. Escola de Cine y vídeo. Andoain, 2006.

Enllaços web

- <http://StudioBinder: Video, TV & Film Production Management>

Complementaris

Bibliografies

-

[Barnwell, Jane](#), DISEÑO DE PRODUCCIÓN PARA PANTALLA, STORYTELLING VISUAL EN EL CINE Y LA TELEVISIÓN

Parramon Ediciones, 2018

- FERNÁNDEZ DÍAZ, F., MARTÍNEZ ABADIA, J. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Paidós, 1999.
- PRIEL, V. El montaje. Paidós Ibérica, 2004.