

Universidad
de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Estética de la expresión audiovisual

Grado en Comunicación Audiovisual
Universidad de Alcalá

Curso Académico 2019/2020

Curso – 2º Cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	Estética de la expresión audiovisual
Código:	641017
Titulación en la que se imparte:	Grado en Comunicación Audiovisual
Departamento y Área de Conocimiento:	Arquitectura
Carácter:	Formación básica
Créditos ECTS:	6: 3 teóricos + 3 prácticos
Curso y cuatrimestre:	2º curso, 2º cuatrimestre
Profesorado:	Enrique Castaño Perea: Responsable Gonzalo García-Rosales González-Fierro Julián de la Fuente Prieto
Horario de Tutoría:	Martes a las 19:15
Idioma en el que se imparte:	Español

1. PRESENTACIÓN

Esta asignatura se propone desarrollar la capacidad crítica y de observación visual del alumno, alejándose del planteamiento histórico y memorístico tradicional. Se trata de iniciar al alumno en las teorías del arte y estética más relevantes del siglo XX, insistiendo en la actividad interpretativa como actividad productiva. Se estudiarán, así, las escuelas de interpretación crítica más importantes insistiendo en la pluralidad de lecturas y aproximaciones posibles a una obra de arte y a las manifestaciones de las mass media.

Se pretende también dotar al alumno de los rudimentos de investigación e instrumentos metodológicos básicos para analizar las diferentes expresiones audiovisuales, las obras artística y arquitectónica, para lo cual se llevarán a cabo una serie de actividades prácticas a lo largo del curso (comentarios críticos de textos, visitas a museos, trabajos de búsqueda bibliográfica, debates y exposiciones orales, propuestas audiovisuales...).

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas:

1. Desarrollo de la creatividad y la capacidad de formular propuestas innovadoras.
2. Desarrollo del aprendizaje autónomo. Fortalecer la habilidad de organizar y planificar su propio aprendizaje.

3. Comunicación eficaz, capacidad para preguntar, y para exponer y argumentar en público los resultados de los debates y los análisis de las situaciones y escenarios.
4. Trabajo en equipo.
5. Toma de decisiones, capacidad para entender el complejo sistema profesional y saber elegir las opciones más adecuadas y posicionarse en el mercado laboral.

Competencias específicas:

El alumno al superar esta asignatura.

1. Será capaz de manejar las técnicas y métodos de búsqueda de información relacionada, de detección de necesidades sociales y de nichos de negocio,
2. Será capaz de manejar las técnicas de tratamiento de la información, planteamiento de las cuestiones esenciales para analizar las situaciones y las posibilidades adecuadamente.
3. Deberá saber distinguir el origen y las diferentes tendencias estéticas de la historia.
4. Será capaz de tener un criterio propio en relación a cuestiones de estética y política; y ética y estética.
5. Será capaz de analizar un documental desde planteamientos estéticos y formales
6. Será capaz de crear nuevas imágenes con intenciones estéticas determinados
7. Será capaz de analizar proyectos cinematográficos a partir de planteamientos diversos y críticos
8. Será capaz de reunir en un portfolio crítico toda la información trabajada durante el curso.

3. CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura se estructuran en torno a tres grandes categorías estéticas. Para adentrarse en su conocimiento y desarrollar tanto la capacidad de análisis como de creación en los alumnos, se utilizarán diversos medios y formatos audiovisuales como la fotografía, el cine o la realidad aumentada.

Semana	Bloques de contenido	Créditos
1	Presentación de la asignatura. Introducción al concepto de Estética.	
2, 3, 4	1. PERCEPCIÓN <ol style="list-style-type: none"> a. Percepción y diseño. b. La forma humana. c. A la manera de... 	2 ECTS

5, 6, 7	2. REPRESENTACIÓN a. En la Realidad Aumentada b. En el Documental c. En la Publicidad	2 ECTS
8, 9, 10	3. NARRACIÓN a. Stop motion b. Video...	2 ECTS
11	Presentación trabajos finales. Evaluación formativa.	

4. METODOLOGÍA

La metodología de la asignatura será en formato taller. Las clases comenzarán con la revisión de los ejercicios propuestos la semana anterior. A continuación, el profesor introducirá la teoría a través de casos y finalmente se propondrá a los alumnos que trabajen en un nuevo ejercicio práctico en lo que quede de clase.

4.1. Distribución de horas

Clases y tutorías:	30 horas
Ejercicios prácticos:	60 horas
Trabajos en grupo:	60 horas
Total:	150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Análisis de casos	El profesor utilizará y propondrá a los alumnos el análisis de casos como método para desarrollar los contenidos de la asignatura.
Ejercicios prácticos	Como complemento a cada clase, se propondrán ejercicios aplicados a realizar fuera del aula, preferentemente individualmente o en parejas.
Trabajos en grupo	Los estudiantes deberán realizar como práctica final un cortometraje de ficción en el que pongan en práctica los conocimientos desarrollados en clase.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación¹

Procedimientos de evaluación:

Todos los alumnos serán evaluados por un sistema de evaluación continua a excepción de aquéllos que, previa solicitud por escrito al Decano durante las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, hayan sido autorizados para acogerse a la evaluación final. (según establece la normativa de la universidad)

La evaluación continua implica un porcentaje de asistencia y participación de al menos el 75% de las clases presenciales, a fin de realizar un correcto seguimiento de los alumnos. La evaluación se basará en la valoración de los trabajos propuestos por los profesores y valorados proporcionalmente al peso que tenga cada ejercicio frente al cómputo global. Dándoles un peso igual a los tres bloques de contenido del 25 % para cada uno, quedando el 25 % restante para la valoración global del trabajo, actitud del alumno consensuado por los profesores.

Los alumnos que directamente vayan a evaluación final deberán presentar un portfolio que recoja todos los contenidos y ejercicios realizados durante el curso, en la forma que se indique por parte del profesor y además para la constatación de dicho aprendizaje se podrá proponer la realización de un examen sobre los contenidos del curso en la convocatoria marcada al efecto.

Evaluación extraordinaria

Para aquellos alumnos que no superen la evaluación continua deberán presentar los trabajos realizados durante el curso con las indicaciones que se les hayan hecho, además los profesores podrán proponer la realización de un examen sobre los contenidos del curso en la convocatoria marcada al efecto.

Criterios de calificación:

Se utilizará un amplio abanico de procedimientos de evaluación que permitan calibrar de manera exacta y de forma continuada el proceso de aprendizaje del alumno con el objetivo de que sirvan no solamente para verificar las destrezas adquiridas sino que contribuyan a adiestrarle en las competencias básicas que habrá de desarrollar en el futuro como profesional de la comunicación: capacidad de expresión oral y escrita, capacidad investigadora y crítica plasmada en ensayos, comentarios y trabajos, uso de los recursos bibliográficos y electrónicos y cualquier otra forma de evaluación que pudiese considerarse adecuado. El sistema de calificaciones y el procedimiento y plazos de revisión serán los previstos por las normas establecidas con carácter general en la Universidad.

6. BIBLIOGRAFÍA

- AUMONT, J. y otros, *Estética del cine: Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Editorial Paidós, Barcelona, 1995.
- AUMONT, J. y MARIE, M., *Análisis del film*, Editorial Paidós, Barcelona, 2002.
- BOZAL, Valeriano (Ed.) - *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas II*, La balsa de la medusa. 1996.
- BREU, R. *El documental como estrategia educativa*. Barcelona: GRAO. 2010
- FONT, D. *Paisajes de la modernidad, Cine Europeo 1960-1980*, Editorial Paidós, Barcelona, 2002.
- GÓMEZ TARÍN, J., *Elementos de narrativa audiovisual: expresión y narración*, Editorial Shangri-La, Cantabria, 2010
- DIAMOND, E. y BATES, S. *The Spot. Cambridge* (Ms), MIT Press, 1984;
- ECHEVERRÍA, J. *Telépolis*. Barcelona, Destino, 1994;
- GONZÁLEZ REQUENA, J. *El discurso televisivo: el espectáculo de la postmodernidad*. Madrid, Cátedra, 1989;
- GONZALEZ REQUENA, J. y ZARATE, A.O. *El spot publicitario: la metamorfosis del deseo*. Madrid, Universidad Complutense, 1995;
- PEZELLA, Mario, *Estética del cine*, Antonio Machado Libros, Madrid, 2004.
- RODRÍGUEZ SERRANO, Aarón, *Un fantasma recorre la pantalla: Cine y sujeto postmoderno*, Editorial El Genio Maligno, Granada, 2011
- ZUNZUNEGUI, S. *La mirada cercana: microanálisis fílmico*, Editorial Paidós, Barcelona, 1996.