

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Nombre asignatura:	CREACIÓN AUDIOVISUAL EXPERIMENTAL
Centro responsable:	Facultad de Bellas Artes
Área:	Dibujo
Departamento:	Dibujo
Tipología:	OPTATIVA. Especialidad ARTE Y NNTT.
Periodo impartición:	Primer semestre
Créditos ECTS:	3
Horas totales:	75
Modalidad:	Presencial

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS ESPECÍFICOS:

C.02. Domina los fundamentos teóricos y técnicos del diseño visual, la animación, la ilustración, el arte y la programación creativa incorporando las nuevas tecnologías y narrativas contemporáneas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (COM):

COM.02. Desarrollar proyectos visuales innovadores integrando herramientas tecnológicas y lenguajes visuales en la creación de propuestas interactivas.

HABILIDADES O DESTREZAS (HD):

HD.04. Innova mediante la experimentación tecnológica el desarrollo de proyectos creativos en los ámbitos del Diseño y del Arte contemporáneo.

CONTENIDOS O BLOQUES TEMÁTICOS

La asignatura se sumerge en las fronteras más innovadoras y desafiantes de la producción audiovisual contemporánea. Frente a las narrativas y estéticas convencionales, este curso explora las posibilidades expresivas y conceptuales que emergen de la experimentación con la imagen en movimiento, el sonido y las nuevas tecnologías. Se abordan técnicas avanzadas de manipulación audiovisual, desde el *found footage* y el *glitch art* hasta la generación de imágenes por inteligencia artificial, propiciando un espacio de creación donde los límites entre disciplinas se difuminan. Sin dejar de lado la exploración conceptual del videoarte, el cine de vanguardia, el cine expandido, tendencias más contemporáneas como el arte generativo o el videoarte en Instagram y *Tik Tok*.

A lo largo del curso, se fomenta una aproximación crítica y reflexiva a la creación audiovisual, animando a los estudiantes a cuestionar las convenciones establecidas y a desarrollar un lenguaje personal. Se presta especial atención a la integración de nuevas tecnologías y medios emergentes, como la realidad virtual y aumentada, en proyectos que expanden la noción tradicional de lo audiovisual. Asimismo, se exploran las intersecciones con otras formas artísticas, como la performance y las artes plásticas, para crear obras que desafíen las

categorizaciones convencionales y ofrezcan experiencias inmersivas y multisensoriales al espectador. O aquellas disciplinas en las que el audiovisual es el objeto artístico que pone de relevancia, a través de la especulación sociocultural, el potencial estético del audiovisual.

BLOQUE I. Introducción de la experiencia

TEMA 1. Fase de empatía y autoconstrucción

TEMA 2. Autonomía y empoderamiento

TEMA 3. Fase de negociación y reajustes

BLOQUE II. Justificación histórica

TEMA 4. Contextualización de los orígenes del audiovisual

TEMA 5. Fundamentos evolutivos y ramificaciones

BLOQUE III. Medios neo-tecnológicos y restauración analógica

TEMA 6. Creación de masas y redes sociales

TEMA 7. Tendencias generativas y experiencias inmersivas

TEMA 8. Experimentaciones expandidas de difícil señalamiento disciplinar

TEMA 9. Recuperación analógica y resignificación retro

BLOQUE IV. Corte social y políticas críticas

TEMA 10. Arma alienadora

TEMA 11. Desempeño sociopolítico

TEMA 12. Contrapoderes subversivos y afán transformador

BLOQUE V. El proyecto audiovisual como laboratorio experimental

TEMA 13. Metodologías de investigación-creación

TEMA 14. Desarrollo autónomo y colectivo

TEMA 15. Estrategias de difusión

RELACIÓN DETALLADA Y ORDENACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

BLOQUE I: 1,5 horas.

BLOQUE II: 1,5 horas, media sesión.

BLOQUE III: 1,5 horas, media sesión.

BLOQUE IV: 3 horas, una sesión.

BLOQUE V: 15 horas, cinco sesiones.

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y HORAS LECTIVAS

Actividad	Horas	Créditos
Clases Teórico/ Prácticas	22,5	3

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LAS HORAS

Horas de clase: 22,5

Horas de trabajo autónomo del estudiante + tutorías + actividades de evaluación no presenciales: 52,5

HORAS TOTALES: 75

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES

AF.01. Clases expositivas/participativas

MD.01. Método expositivo

Se desarrollará los contenidos teóricos de los distintos bloques temáticos guiando al estudiantado mediante el uso de metodologías activas y autónomas de enseñanza. Se podrá utilizar la proyección de imágenes, ejemplos y demostraciones de aplicación práctica, dado el caso.

AF.02. Clases Prácticas

MD.02. Aprendizaje, experimentación o resolución de ejercicios o problemas de forma individual

Se combinará la exposición de contenidos teóricos con la realización de ejemplos prácticos para demostrar su aplicación individual.

MD.03. Aprendizaje, experimentación o resolución de ejercicios o problemas de forma cooperativa

Se combinará la exposición de contenidos teóricos con la realización de ejemplos prácticos para demostrar su aplicación colectiva.

MD.04. Realización de proyectos o trabajos

Realización, por parte del estudiantado, de proyectos o trabajos en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades, y todo ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES

AF.03. Estudio y trabajo autónomo del estudiante

MD.01. Método expositivo

Se combinará la exposición de contenidos teóricos con la realización de ejemplos prácticos para demostrar su aplicación individual.

MD.03. Aprendizaje, experimentación o resolución de ejercicios o problemas de forma cooperativa

Se combinará la exposición de contenidos teóricos con la realización de ejemplos prácticos para demostrar su aplicación colectiva.

TUTORÍAS

De acuerdo con lo establecido por la normativa, se publicarán los horarios de tutorías en los que, cuando resulte necesario, el estudiante podrá contar con la orientación del profesor mediante una atención individualizada. Será necesaria cita previa.

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN

Se seguirá un único SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA que ofrecerá al estudiante la posibilidad de llevar a cabo un desarrollo progresivo para la adecuada adquisición de los conocimientos y competencias de la asignatura. Por tanto, no se contempla la posibilidad de realización de un examen final para la primera convocatoria; el estudiante que no apruebe la materia mediante el sistema que a continuación se desarrolla, solo tendrá la opción de presentarse en la siguiente convocatoria.

En base a la **NORMATIVA REGULADORA DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS** (Art. 23.3), la no realización por el estudiante de un número de actividades de evaluación que supongan conjuntamente más del 50% de la ponderación de la calificación final de la convocatoria determinará la mención de "NO PRESENTADO" en el acta final.

- Requisito previo para la evaluación en la primera convocatoria: Como requisito previo para aprobar en la primera convocatoria, el alumno deberá haber entregado durante el cuatrimestre, en las fechas que se establezcan al menos un 80% de las prácticas que se realicen. El estudiante que no cumpla este requisito, salvo que fuera por alguna causa justificada, no podrá aprobar la asignatura, por lo que, si obtuviera una nota media superior al 5, se le otorgaría una calificación de SUSPENSO 4,5.

- Obtención de la calificación final en la primera convocatoria: La nota final en la primera convocatoria se obtendrá mediante la ponderación de las calificaciones parciales de las siguientes actividades de evaluación aplicando los porcentajes que se indican.

Al comienzo del cuatrimestre se determinará un calendario para la/s entrega/s y/o su presentación.

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA

Actividades de evaluación en periodo de clase

SE.01. Presentación y/o defensa

Seminarios abiertos al público: 30% de la calificación final

SE.02. Presentación de proyectos o trabajos

Realización de fases, tareas o prácticas experimentales, dependientes o independientes del proyecto final: 35% de la calificación final

Actividades de evaluación en período de evaluación

SE.07. Actividad de trabajo experimental y/o práctico

Realización de proyecto final: 25% de la calificación final

SE.08. Informe de trabajo experimental y/o práctico

Informe/diario/portfolio/dossier/memoria/etc. del proyecto final: 10% de la calificación final

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA LAS 2ª Y 3ª CONVOCATORIAS

Requisito previo para la evaluación en la segunda convocatoria y en la tercera convocatoria:

Para ser evaluado en la segunda o tercera convocatoria el alumno deberá presentar, en el día y hora de la fecha de evaluación establecida, todas las actividades exigidas durante la primera convocatoria. Pasados diez minutos de la hora establecida para el comienzo de la prueba, si el alumno no hace acto de presencia, se le otorgará una calificación de NO PRESENTADO.

Actividades de evaluación

Realización de fases, tareas o prácticas experimentales, dependientes o independientes del proyecto final: 40% de la calificación final

Realización de proyecto final con video-defensa: 60% de la calificación final

Actividades de evaluación en período de evaluación

A cada una de las prácticas experimentales se les otorgará una puntuación de 0 a 10. Es necesario la calificación mínima de APROBADO, 5 en cada una de dichas prácticas para poder ser evaluado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA 1ª, 2ª Y 3ª CONVOCATORIA

Se mantienen los mismos criterios de evaluación para las tres convocatorias.

- Presentación y/o defensa
 - Habilidad para transmitir información, ideas, problemas y sus soluciones
 - Actitud para conseguir la participación del público
 - Capacidad para generar y mediar debates y ronda de preguntas
- Actividad de trabajo experimental y/o práctico:
 - Capacidad de reflexión analítica y autocrítica.
 - Adquirir una posición reflexiva frente a las distintas problemáticas.

- Aptitud y evolución de las respuestas a los problemas planteados.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Capacidad participativa y asociativa, pensamiento relacional.
- Capacidad para utilizar diferentes recursos específicos de las técnicas aprendidas y utilizadas en la asignatura, en relación con los lenguajes artísticos.
- Capacidad para interrelacionar distintos medios en los procesos de experimentación y creación artística.
- Presentación de proyectos o trabajos:
 - Iniciativa para generar nuevas ideas.
 - Capacidad para gestionar, presentar de forma adecuada y difundir la producción artística.
 - Capacidad de reflexión analítica y autocrítica.
 - Fuentes bibliográficas y otras referencias consultadas.
 - Capacidad para trabajar en equipo.
 - Competencia para el aprendizaje autónomo.
 - Conocimiento de los procesos, métodos de producción y técnicas artísticas.
 - Capacidad para comunicar y presentar ideas y proyectos artísticos de forma adecuada.
 - Idear y desarrollar proyectos artísticos a través de una metodología empírica.
- Informe de trabajo experimental y/o práctico
 - Capacidad para aplicar e hibridar técnicas en los proyectos.
 - Dominio de los recursos y técnicas aprendidas.
 - Iniciativa para generar nuevas ideas.
 - Capacidad de reflexión analítica y autocrítica.
 - Fuentes bibliográficas y otras referencias consultadas.
 - Capacidad para trabajar en equipo.
 - Competencia para el aprendizaje autónomo.
 - Conocimiento de los procesos, métodos de producción y técnicas artísticas.
 - Idear y desarrollar proyectos artísticos a través de una metodología empírica.

CONSERVACIÓN DE TRABAJOS EVALUADOS

Atendiendo al Artículo 31 de la Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de las Asignaturas, dada la dificultad material de conservación y devolución que presentan las pruebas de evaluación en esta asignatura, el profesorado sólo conservará una copia digital que se custodiarán durante el plazo establecido en el mencionado artículo.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- ALCOZ, A. (2019) *Radicales libres. 50 películas esenciales del cine experimental*. Barcelona, UOC.
- AUMONT, J. (1988) *El ojo interminable*. Barcelona, Editorial Paidós. BARROSO, J. (2008) *Realización audiovisual*. Madrid, Síntesis.

- BORDWELL, D. y THOMPSON, K. (1995) *El arte cinematográfico*. Barcelona, Editorial Paidós.
- BORDWELL, D. (1995) *El significado del filme: inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica*. Barcelona, Editorial Paidós.
- BRESCHAND, J. (2005) *El documental, la otra cara del cine*. Barcelona, Editorial Paidós.
- EISENSTEIN, S. (2001) *Hacia una teoría del montaje. Vol. 1 y 2*. Barcelona, Editorial Paidós.
- HALL, D. y JO-FIER, S. (2016) *Illuminating Video: An Essential Guide To Video Art*. New York, Aperture in association with the BAVC.
- JOLY, M. (2003) *La interpretación de la imagen: entre memoria, estereotipo y seducción*. Barcelona, Editorial Paidós.
- LEDO, M. (2003) *Del Cine Ojo a Dogma 95. Paseo por el amor y la muerte del cinematógrafo documental*. Barcelona, Editorial Paidós.
- LEDO, M. (2007) *Cine de fotógrafos*. Barcelona, Gustavo Gili.
- MAGNY, J. (2005) *Vocabularios del cine*. Barcelona, Editorial Paidós.
- MANOVICH, L. (2005) *El lenguaje de los nuevos medios*. Barcelona: Editorial Paidós.
- MURCH, W. (2003) *En el momento del parpadeo*. Madrid, Editorial Ocho y medio.
- NIETO, J. (1996) *La música para la imagen. La influencia secreta*. Madrid, SGAE.
- ONDAATJE, M. (2007) *El arte del montaje. Una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje*. Madrid, Plot Ediciones.
- ORTUÑO, P. (ed.) (2018) *La imagen pensativa. Ensayo visual y prácticas contemporáneas en el estado español. 16 miradas al videoarte*. Madrid, Brumaria.
- PINEL, V. (2004) *El montaje: el espacio y el tiempo del film*. Barcelona, Editorial Paidós.
- REISZ, K. y MILLAR, G. (2005) *Técnica del montaje cinematográfico. Manual cinematográfico*. Madrid, Plot Ediciones.
- SÁNCHEZ, V. (2008) *Cine y vanguardias artísticas: conflictos, encuentros, fronteras*. Barcelona, Paidós.
- SICHEL, B., MIRÓ, N. y ÁLVAREZ-REYES, J. (2003) *Monocanal*. Madrid, MNCARS y Comunidad Autónoma Región de Murcia.
- SIETY, E. (2004) *El plano. En el origen del cine*. Barcelona, Editorial Paidós.
- STEWARD, H. (2002) *Asalto a la cultura. Corrientes Utópicas desde el Letrismo a la Class War*. Virus Editorial.
- STEYERL, H. (2014) *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires, Caja Negra.
- VATTIMO, G. (1990) *La sociedad transparente*. Barcelona, Ediciones Paidós.
- US (2023) *Memoria de Verificación del Grado en Bellas Artes*. Sevilla, Universidad de Sevilla.
- VERTOV, D. (1973) *El cine Ojo*. Madrid, Editorial Fundamentos.
- VIRILIO, P. (1988) *La estética de la desaparición*. Barcelona, Editorial Anagrama.
- VIRILIO, P. (1989) *La máquina de visión*. Madrid, Ediciones Cátedra.

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO, ARTE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:
GESTIÓN DE PROYECTOS Y ESTRATEGIAS CULTURALES (UMA-US)
PROGRAMA - PROYECTO ASIGNATURA**

NOMBRE E INSTITUCIÓN DE LOS REDACTORES DEL PROGRAMA

Ramon Blanco-Barrera

Departamento de Dibujo. Facultad de Bellas Artes. Universidad de Sevilla

Observaciones: US: Dibujo 3. Docencia dirigida(): número de horas de docencia con profesorado presente; el cálculo es siempre 7,5 horas por crédito ECTS*