

CURSO ACADÉMICO: 2007-2008

LICENCIATURA: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

CURSO: 3º

CÓDIGO:	20781
ASIGNATURA:	DISEÑO GRÁFICO Y DIRECCIÓN DE ARTE EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Tipo de asignatura:	Op
Nº de créditos:	10
Profesorado:	José Luis Valero (Teoría y Práctica) Rafael Ràfols (Práctica)
SEMESTRE:	2º

DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA

Análisis y genealogía del grafismo en la comunicación audiovisual

OBJETIVOS

1. Profundizar en el conocimiento de los elementos del diseño y la dirección de arte.
2. Profundizar en la estructuración de los mensajes audiovisuales desde una perspectiva formal y de contenido.
3. Experimentar con el diseño gráfico y dirección de arte del producto audiovisual.

METODOLOGÍA

1. Dos sesiones de tres horas cada una a la semana.
2. En un total de 14 semanas, que hacen aproximadamente 84 horas de actividad académica en la aula.
3. Una de las sesiones es teórico-práctica mientras que la otra es eminentemente práctica.
4. En las sesiones prácticas: explicaciones de programas de aplicación gráfica y producción de grafismo audiovisual.

EVALUACIÓN GENERAL DEL CURSO

1. La materia se imparte en sesiones teóricas y prácticas por separado.
2. A parte de las convocatorias por Semestre (Junio y Septiembre), en los que el alumno deberá demostrar en una prueba teórico-práctica que ha conseguido los conocimientos de la asignatura; la asignatura también se puede superar por la evaluación continuada de las actividades realizadas durante el curso.

3. En caso de evaluación continua, la nota de la asignatura se configurará con el promedio ponderado de todas las actividades realizadas durante el curso, independientemente de que correspondan a sesiones teóricas o prácticas.
4. El profesor de teoría será el responsable de la calificación final, en todos los casos. Esta calificación final se obtendrá después de superar el conjunto de actividades del curso.
5. Es facultad de los profesores valorar si deben o no presentarse al examen final de la asignatura o sólo aquellas partes no evaluadas positivamente durante el curso.
6. Aunque se apruebe por evaluación continua, se puede optar a la convocatoria de examen final para poder subir la nota. En este caso, será necesario ponerse de acuerdo con los profesores.

EVALUACIÓN CONTINUA

Para poder realizar esta evaluación será necesario realizar y superar diferentes actividades durante el curso:

1. **Teoría:** Prueba mediante test y trabajo de recensión opcional de la teórica. *30% de la nota teórico-creativa.*
2. **Ejercicios creativos:** Se trabajará en diferentes ámbitos, desde el puramente creativo hasta el más expresivo respecto a los diferentes elementos del diseño y dirección de arte: tipografía, fotografía, infografía, color, retoque de imagen ... Haciendo un conjunto de ejercicios de aprendizaje creativos y de observación se consigue obtener conocimiento de los elementos del diseño. Elaboración de la guía de uso o manual de grafismo de una cadena televisiva o publicación de Internet. *20 % de la nota teórico-creativa.*
3. **Práctica:** Ejercicios de aprendizaje de las aplicaciones gráficas para obtener las destrezas necesarias en el funcionamiento de los programas informáticos de uso general en la materia.
Elaboración de todo el grafismo representativo de una cadena de televisión o publicación de Internet bajo los parámetros expuestos en la guía de uso o libro de estilo, como pueden ser los propios y representativos de una rutina productiva informativa, estudios de imagen gráfica de una cadena o publicación de Internet, y otros. con todos sus elementos de continuidad como pueden ser caretas de presentación, logotipos, etc. *50 % de la nota práctica.*
 - Al finalizar el curso, el alumno deberá presentar un documento con los ejercicios realizados en la asignatura.
 - La asignatura solamente se puede aprobar cuando las tres partes están aprobadas.
 - Todas estas pruebas y la forma de realizarlas, serán explicadas en clase oportunamente.

TEMARIO

TEMA 1

MENSAJE AUDIOVISUAL

Mensaje multimedia
Teoría de la forma y otras
Conceptos relacionados
Imagen y sonido
Estática y dinámica

BIBLIOGRAFÍA

PETER B. (2000). Lenguaje visual. BCN: Index Book.
MOK, C. (1998). El diseño en el mundo de la empresa. ANAYA Madrid
CONCHA, E. Del papel a la pantalla : la prensa en Internet (2002)/ Sevilla : Comunicación Social.
CABRERA, M.A. (2000). La prensa online. Barcelona: CIMS 97.
DÍAZ, J.; SALAVERRIA, R. (2003). Manual de Redacción Ciberperiodística. Barcelona: Ed. Ariel.

TEMA 2

HISTORIA

Historia del diseño gráfico y dirección de arte
Análisis y clasificación de productos de la comunicación audiovisual

BIBLIOGRAFÍA

MOLES, A. El grafismo funcional. CEAC. BCN 1990
SATUÉ, ENRIC (1992) El Diseño Gráfico. Alianza Editorial. Madrid
SATUÉ, ENRIC (1997) El Diseño Gráfico en España. Alianza Editorial. Madrid
OWEN. W. (1991). Diseño de revistas. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.

TEMA 3

Dirección de arte

Contexto profesional
Proyectos, guías de uso, libros de estilo, etc.

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Validación

Bibliografía

OWEN. W. (1991). *Diseño de revistas*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
VALERO, J.L. (2004). Diseño y dirección de arte en publicaciones periódicas. Barcelona: Servicio Publicaciones UAB, Materials, 126.

TEMA 4

CREATIVIDAD GRÁFICA

Noción de creatividad
Proceso creativo gráfico
Layouts, storyboards y esquemas

BIBLIOGRAFÍA

SWANN, A. (1990) Bases del diseño gráfico. BCN: Gustavo Gili.
SWANN, A. (1990) La creación de bocetos gráficos. BCN: Gustavo Gili.
RICARTE, J. M. (1999). Creatividad y comunicación persuasiva. 2ª ed. Barcelona: Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona y otros.

TEMA 5

DISEÑO GRÁFICO

Definición de diseño gráfico aplicado
Aplicaciones del diseño en Comunicación Audiovisual
Diseño gráfico y producción audiovisual
Procesos automáticos

BIBLIOGRAFÍA

MOLES, A. (1990) El grafismo funcional. BCN: CEAC.
VALERO, J.L. (2004) El grafismo en la información televisiva. Anàlisi 31.

TEMA 6

IMAGEN GRÁFICA

Definición
Manual de imagen *visual*

LA IMAGEN VIDEOGRÁFICA

La imagen fotográfica
Ilustraciones y marcas
Aplicaciones diversas

Bibliografía

CHAVES N. La imagen corporativa. Gustavo Gili BCN 1990
MARSHALL, H. (1990) Diseño Fotográfico. Gustavo Gili. BCN
COSTA, J.; MOLES, A. (1991). La imagen didáctica. Barcelona: CEAC.

TEMA 7

INFOGRAFÍA E IMAGEN SINTÉTICA

Definición
Características y propiedades
Tipología
Parámetros y reproducción

BIBLIOGRAFIA

Artículos diversos y apuntes del profesor.
DÍAZ, J.; SALAVERRÍA, R. (2003). Manual de Redacción Ciberperiodística. Barcelona: Ed. Ariel.
VALERO, J. L. (2001). *La infografía. Técnicas, análisis y usos periodísticos*. Barcelona: Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona y otros.

TEMA 8

EL MENSAJE VERBAL

TIPOGRAFÍA

Variables visuales de la tipografía
Parámetros de la tipografía
Entorno tipográfico
Reproducción de la tipografía

Sonido: Las expresiones verbales, música y efectos de sonido

BIBLIOGRAFIA

CARTER, R. Tipografía experimental. Index Book. BCN 2000
MARCH, M. (1989) Tipografía creativa. Gustavo Gili. BCN
PAPE, IAN (1992) Cómo combinar y elegir tipografía para el diseño gráfico. Gustavo Gili. BCN
ZAPPATERRA, Y. Tipografía. Index Book. BCN 2000GRAPHIS

MOLES, A. (1990) El Grafismo Funcional. CEAC. BCN.
DÍAZ, J.; SALAVERRÍA, R. (2003). *Manual de Redacción Ciberperiodística*.
Barcelona: Ed. Ariel.
El mensaje fónico: artículos diversos y apuntes del profesor

TEMA 9

EL COLOR

Definición de color luz
Medición del color
Expresión y uso del color
Reproducción del color

BIBLIOGRAFÍA

SWANN, ALAN (1990) El color en el diseño gráfico. Gustavo Gili. BCN
SALVA, GEMMA (1991) Cómo combinar y elegir colores para el diseño gráfico.
Gustavo Gili. BCN
BERRY, SUSSAN (1994) Diseño y color. Ed. Blume. BCN

TEMA 10

Espacio de representación

Formatos digitales y analógicos
Escenografía
Las lentes
Los encuadres
El campo focal
La iluminación
Incidencia del sonido.

BIBLIOGRAFÍA

MILLERSON G. (1991) Iluminación para tv y cine. Instituto 91.

VIDAL A. (1992). La iluminación en video y cine. Ed CEAC.

MILLERSON G. Diseño escenográfico para televisión. Instituto 90.

TEMA 11

PRODUCTOS AUDIOVISUALES

Parámetros de digitalización
Almacenamiento digital
Producción audiovisual

BIBLIOGRAFÍA

Apuntes y guías de uso proporcionadas por el profesor

BIBLIOGRAFIA GENERAL

ALEX LARG/WOOD J. Pro-lighting New Product Index Book. BCN 2000

AREA 5. Revista núm 1 dedicada a la comunicació corporativa.

BERRY, S. (1994) Diseño y color. BCN: Ed. Blume.

BLACKWELL, L. (1993). La tipografía del siglo XX. BCN: Gustavo Gili.

BLANCHARD, G. (1990). La letra. BCN: CEAC.

CARTER, R. (2000). Tipografía experimental. BCN: Index Book.

CHAVES N. (1990). La imagen corporativa. BCN: Gustavo Gili.

- CONCHA, E. Del papel a la pantalla : la prensa en Internet (2002)/ Sevilla : Comunicación Social.
- COSTA J. (1992). Imagen Pública, una ingeniería social. Madrid: Fundesco.
- COSTA, J.; MOLES, A. (1991). La imagen didáctica. Barcelona: CEAC.
- DÍAZ, J.; SALAVERRÍA, R. (2003). Manual de Redacción Ciberperiodística. Barcelona: Ed. Ariel.
- GERARD M. Diseño escenográfico para televisión. Instituto 90
- KAPFERER, J N. (1992). La marca, capital de la empresa. Bilbao: Deusto.
- MARCH, M. (1989). Tipografía creativa. BCN: Gustavo Gili.
- MILLERSON G. Iluminación para tv i cine. Instituto 91
- MOK, C. (1998). El diseño en el mundo de la empresa. Madrid: ANAYA.
- MOLES, A. (1990). El Grafismo Funcional. BCN. CEAC.
- NICHOLAS I. (1992). La imagen corporativa. Madrid: Díaz de Santos.
- OLLINS, W. (1991). Identidad corporativa. Madrid: Celeste Ediciones.
- OWEN. W. (1991). Diseño de revistas. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
- PAPE, IAN (1992) Cómo combinar y elegir tipografía para el diseño gráfico. BCN: Gustavo Gili.
- PETER B. (2000). Lenguaje visual. BCN: Index Book.
- QUARANTE, D. (1992). Diseño Industrial 1 i 2. BCN: CEAC.
- SALVA, G. (1991) Cómo combinar y elegir colores para el diseño gráfico. BCN: Gustavo Gili.
- SWANN, A. (1990) El color en el diseño gráfico. BCN: Gustavo Gili.
- SWANN, A. (1990). La creación de bocetos gráficos. BCN: Gustavo Gili.
- ZAPPATERRA, Y. (2000). Tipografía. BCN: Index Book.
- SWANN, ALAN (1990). Bases del diseño gráfico. BCN: Gustavo Gili.
- VALERO, J. L. (2001). *La infografía. Técnicas, análisis y usos periodísticos*. Barcelona: Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona y otros.
- VALERO, J.L. (2004). Diseño y dirección de arte en publicaciones periódicas. Barcelona: Servicio Publicaciones UAB, Materials, 126.
- VALERO, J.L. (2004) El grafismo en la información televisiva. Anàlisi 31.
- VILCHES, L. (1993). La Televisión: los efectos del bien y del mal. Barcelona: Paidós.
- VIDAL A. (1992). La iluminación en video y cine. Ed CEAC
- WEIL P. (1992). La comunicación Global. BCN: Ed. Paidós.

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Todo tipo de libros que se ajusten a la versión informática que se estudia y practica.

NOTA

La bibliografía de la asignatura de Segundo Semestre, Diseño, composición visual y tecnología en prensa, es complementaria.

Es valiosa la consulta de las revistas y libros especializados en diseño gráfico de televisión, Internet o prensa, que aparecen periódicamente en el mercado.

Es también recomendable la consulta de sitios web con contenido susceptible de ser consultado para el desarrollo de la asignatura.

Creación

TEMA 1

Generación de ideas generales

Representaciones gráficas diversas
Elaboración de prebocetos y story boards
Representaciones dinámicas y estáticas
Mensajes multimedia

TEMA 2

Revisión general del medio a elegir

Soportes
Formatos
Tipo de producto a elegir según su forma de publicación

TEMA 3

DIRECCIÓN ARTÍSTICA DEL PROYECTO

Proyecto general
Guía de uso
libros de estilo
Validación
Publicidad

TEMA 4

PROCESO CREATIVO GRÁFICO

Layouts
storyboards
esquemas

TEMA 5

DISEÑO GRÁFICO

Confección del producto
Características del producto
Confección de estructuras generales
Marcas y otros

TEMA 6

IMAGEN

VÍDEO

Fotográfica
Ilustración
Aplicaciones diversas

TEMA 7

INFOGRAFÍA E IMAGEN SINTÉTICA

Relatos informativos visuales
Grafismo de realidad virtual
Grafismo automático
Grafismo de precisión
Gráficos y mapas

TEMA 8

TIPOGRAFÍA Y SONIDO

Parámetros de la tipografía

Las expresiones verbales, música y efectos de sonido

TEMA 9

EL COLOR

Estudio del color plano

Fotografías a color, bitono o blanco y negro

Pruebas de reproducción del color según el medio

TEMA 10

Espacio de representación

Espacio

Escenas

Encuadres

Iluminación

TEMA 11

PRODUCTOS AUDIOVISUALES

Cierre del producto audiovisual

Formatos de espera

Prácticas

Gráficos de Excel, mapas u otros y su modificación (3horas)

Iniciación y práctica general de Illustrator CS (6h)

Iniciación y práctica general de Photoshop CS (3h)

Iniciación y práctica general de Flash MX 2004 (9h)

Elaboración del producto audiovisual acordado en la creación (18h)

Validación en seminario de cada uno de los proyectos elaborados (3h)