

Disseny i Composició Visual en Comunicació Audiovisual

2015/2016

Codi: 103846

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2501928 Comunicació Audiovisual	OT	4	0

Professor de contacte

Nom: Juan José Maldonado López

Correu electrònic: Juan.Maldonado@uab.cat

Utilització de llengües

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

català

Prerequisits

Para cursar esta asignatura, lo ideal sería que el alumno tuviera unos conocimientos mínimos de composición visual estática (para comunicaciones en prensa, revistas en papel y online, publicidad, carteles, webs...) y conocer lo más básico de los programas de diseño InDesing y PhotoShop; también se requiere saber algo de composición visual dinámica (para comunicaciones en vídeo, composición visual en televisión, internet...) y lo más elemental de los programas Premier y After Effects.

Objectius

La asignatura se enmarca en el campo de conocimiento estético, concretamente en el diseño gráfico, tanto el estático como el dinámico.

Su objetivo: que los alumnos puedan realizar trabajos/ejercicios de composición visual útiles para su posterior aplicación en la industria de la comunicación.

Así, se les ofrecerá una visión panorámica de lo que ocurre actualmente en dicho campo, abundando en ejemplos clave que puedan activarles no sólo su capacidad para comunicar sino también su potencial creativo.

La meta es que acaben comprendiendo con claridad el diseño gráfico en la comunicación y la pertinencia de la creatividad como valor distintivo que les **abra puertas**. Y ello se procurará lograr en la asignatura desde un plano teórico y a la vez muy práctico.

Competències

- Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
- Demostrar capacitat creativa en la realització audiovisual.
- Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
- Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
- Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
- Demostrar esperit crític i autocrític.
- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.

- Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
- Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
- Gestionar el temps de manera adequada.
- Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
- Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
- Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

1. Aplicar els principis teòrics als processos creatius.
2. Aplicar la imaginació amb flexibilitat, originalitat i fluïdesa.
3. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
4. Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip, així com resolució de problemes.
5. Demostrar consciència ètica i empatia amb l'entorn.
6. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
7. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
8. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en català i castellà com en una tercera llengua.
9. Divulgar els coneixements i innovacions de l'àrea.
10. Dominar les eines tecnològiques per a la realització audiovisual.
11. Generar productes audiovisuals de qualitat i amb una estètica innovadora.
12. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
13. Gestionar el temps de manera adequada.
14. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
15. Utilitzar les tecnologies avançades per al desenvolupament professional òptim.
16. Valorar la diversitat i la interculturalitat com a base per a treballar en equip.

Continguts

Los temas que abordará la asignatura se exponen a continuación a grandes rasgos; todos ellos se impartirán con abundancia de ejemplos prácticos:

1) Diseño y composición visual estática y dinámica en la comunicación.

Terminología general. Definiciones de diez diseñadores relevantes (pequeño debate). Panorámica sobre lo estático y lo dinámico en distintos medios actuales. Diseño-forma-apariencia = Diseño/forma/contenido = Comunicación/información vs Comunicación+emoción (minidebate).

2) Diseño estático específico en la comunicación.

¿Qué es la dirección de arte; estudio de las imágenes fijas (fotos, ilustraciones) y su aplicación comunicativa; lo mismo sobre la tipografía normal y la tipografía emocional; de igual manera se tratará la importancia del color; las conexiones gráficas de una publicación (periódico, revista... incluso campaña publicitaria), etc.

3) Diseño dinámico específico en la comunicación.

En vídeo, en televisión, en cabeceras y epílogos cinematográficos, en el empleo en efectos especiales, en animación, en voz, en música, etc.

4) Fusión/síntesis del diseño y la composición visual estática y dinámica en entornos multimedia.

Nada es nuevo, todo se ha sido pensado antes: "la dificultad estriba en volver a pensarlo", dijo el filósofo alemán Goethe, por cierto, autor de una teoría del color.

5) Las pautas concretas para realizar un proyecto de diseño y composición visual en comunicación

Documentación mínima necesaria para llevar a término un proyecto.

Brainstorming: en busca de una idea creativa y factible. Realizar una sinopsis del tema. Plantear una estructura. Realizar un *breafing*

y desarrollarlo. Creación de una marca o una cabecera. Establecer una línea creativa. Planificar su difusión.

Metodologia

Se trabajará en grupos.

Actividades supervisadas por el profesor

Mediante tutorías presenciales individuales (o en grupo), éste intentará resolver problemas concretos que tengan los alumnos sobre el temario y las prácticas. De lo que se infiere que el profesor dinamizará al estudiante en el caso de que éste no se implique lo suficiente en el proyecto.

Actividades llevadas a cabo por el estudiante

Leer los artículos y libros que le indique el profesor, documentarse en grupo o individualmente, comprender y dominar verbalmente una terminología básica. Y, por supuesto, la elaboración de ejercicios individuales y la realización del proyecto.

Al final de dos de las clases magistrales se pedirá un trabajo de grupo de unas 2.000 palabras que tengan que ver con las clases y con textos bibliográficos propuestos semanas antes por el profesor.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Clases teóricas	15	0,6	6, 7, 8, 9, 14, 16
Prácticas en laboratorio	22,5	0,9	1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 15
Seminarios	15	0,6	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16
Tipus: Supervisades			
Tutorías	7,5	0,3	3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16
Tipus: Autònomes			
Lecturas, análisis, preparación de trabajos	82,5	3,3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Avaluació

La evaluación es continua y en tres partes, y cada una de las ellas debe aprobarse

- Prácticas de grupo (60%) de los ejercicios y el proyecto.
- Trabajos escritos de grupo tras dos de las clases magistrales (10%).
- Examen teórico (30%).

El proyecto y los ejercicios prácticos se llevan a cabo en aulas informatizadas (LAB). Se realizarán siempre en grupo. El profesor los supervisará en cada sesión. Valorará especialmente la capacidad creativa de los alumnos ante el proyecto y los ejercicios, su predisposición por avanzar en su realización, los recursos utilizados, etc.

Formalmente, deben cumplirse las pautas generales aportadas por el profesor.

Los trabajos escritos de grupo se realizarán a partir de una pregunta. No debe haber faltas de ortografía y se valorará también la redacción. Una redacción deficiente reducirá en 2 puntos la nota, así como cada falta de ortografía restará 0,30 puntos a la nota final del trabajo.

Por lo que se refiere al examen teórico, será individual y a partir de dos preguntas cuyas respuestas no ocuparán más de la cara de un folio escrito a mano.

Sobre el periodo de reevaluación

Las tres últimas semanas del curso se dedicarán a actividades de reevaluación y podrán acogerse a ellas los estudiantes que cumplan las siguientes condiciones:

En caso de suspenso

Con una nota mínima de 4,5 en el examen de teoría y en la de trabajos escritos. No se reevaluará un trabajo plagiado.

Si se desea subir nota

Sólo podrán acogerse los alumnos que tengan un 8 de nota global. Se les encargará un trabajo individual, a propuesta del alumno o del profesor, que llevarán a término en el plazo máximo de 10 días hábiles.

Conviene sopesar la decisión porque puede bajar la nota final si el trabajo para subirla es deficiente.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Examen teóric	30%	3	0,12	3, 8, 13
Pràctiques de grup	60%	3,5	0,14	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Trabajos escritos de grupo	10%	1	0,04	5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16

Bibliografia

Arnheim, R. (1977). *¿Arte y percepción visual?* Buenos Aires. EUDEBA (Editorial Universitaria de Buenos Aires)

Berger, J. (2000). *Modos de ver.* Barcelona. Gustavo Gili.

Bonnici, P. (1998). *Lenguaje visual, la cara oculta de la comunicación.* Barcelona. Index Book SL.

Fiel, Charlotte & Peter (2005). *Diseño del siglo XX.* Colonia (Alemania). Taschen. Versión en español (Barcelona).

García Guardia, M.L. & Menéndez Hevia, T. (2007) *El diseño digital. Mímesis del espacio pictórico.* Madrid. Editorial Fragua.

Hervás Ivars, C. (2002). *El diseño gráfico en televisión.* Madrid. Cátedra.

Rafols, R. & Colomer, A. (2003) *El diseño audiovisual.* Barcelona. Gustavo Gili.

Satué, E. (1988) *El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días.* Madrid. Alianza Editorial.

Zimmermann, Y. (2002) *Del diseño.* Barcelona. Gustavo Gili/Colec. Hipótesis.