

**Diseño y Composición Visual en Comunicación
Audiovisual**

Código: 103846
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2501928 Comunicación Audiovisual	OT	4	0

Contacto

Nombre: Juan José Maldonado López
Correo electrónico: Juan.Maldonado@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)
Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: No
Algún grupo íntegramente en español: Sí

Equipo docente

Marcel Josephus Antonius Maas

Prerequisitos

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

Objetivos y contextualización

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

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

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 en el mercado laboral**. Y ello se procurará lograr en la asignatura desde un plano teórico y a la vez muy, muy práctico.

Competencias

- Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
- Demostrar capacidad creativa en la realización audiovisual.
- Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.

- Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
- Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
- Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en catalán y castellano como en una tercera lengua.
- Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
- Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
- Gestionar el tiempo de forma adecuada.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
- Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.
- Valorar la diversidad y la interculturalidad como fundamento para trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje

1. Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
2. Aplicar los principios teóricos a los procesos creativos.
3. Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
4. Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
5. Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
6. Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
7. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en catalán y castellano como en una tercera lengua.
8. Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
9. Dominar las herramientas tecnológicas para la realización audiovisual.
10. Generar productos audiovisuales de calidad y con una estética innovadora.
11. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
12. Gestionar el tiempo de forma adecuada.
13. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
14. Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.
15. Valorar la diversidad y la interculturalidad como fundamento para trabajar en equipo.

Contenido

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 briefing

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

Metodología

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. Se trabajará en grupos de dos alumnos para algunos trabajos, de cuatro alumnos para el trabajo final... y se habrá un trabajo individual.

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 (trabajo individual).

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases teóricas	15	0,6	6, 7, 8, 13, 15
Prácticas en laboratorio	22,5	0,9	2, 1, 3, 9, 10, 11, 12, 14
Seminarios	15	0,6	3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15
Tipo: Supervisadas			
Tutorías	7,5	0,3	3, 5, 6, 7, 11, 13, 15
Tipo: Autónomas			
Lecturas, análisis, preparación de trabajos	82,5	3,3	2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Evaluación

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, aunque se admiten ideas creativas y, por supuesto, la "puesta en producto" de dichas ideas.

Los trabajos escritos de grupo (tipo seminario) 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 que le corresponde a ese trabajo, 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 3 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.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Examen teórico	30 %	3	0,12	3, 7, 12
Prácticas de grupo	60 %	3,5	0,14	2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Trabajos escritos de grupo	10 %	1	0,04	5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15

Bibliografía

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, ML & Menéndez Hevia, T.(2007) El diseño digital. Mimesis 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.