

Diseño y Composición Visual en Comunicación Audiovisual

Código: 103846

Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2501928 Comunicación Audiovisual	OT	4	0

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Contacto

Nombre: Jordi Català Domínguez

Correo electrónico: Jordi.Catala@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: No

Otras observaciones sobre los idiomas

S'alternarà amb l'espanyol a mida que sigui possible

Prerequisitos

Para cursar esta asignatura, lo ideal sería que el alumnado 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: Affinity Designer, Affinity Photo, Affinity Publisher, Illustrator InDesign y Photoshop; también se Requiere saber algo de composición visual dinámica (para comunicaciones en vídeo, composiciones visuales en televisión, internet ...) y lo más elemental de los programas Premier y After Effects.

Objetivos y contextualización

La asignatura se enmarca en el campo del conocimiento estético, concretamente en el del diseño gráfico tanto el estático como dinámico, aplicado a la Comunicación Visual

Su objetivo: que los alumnos puedan realizar trabajos/ejercicios de composición visual (estáticos y animados) útiles para su posterior aplicación en la industria de la comunicación audiovisual, que incluye la empresa y redes.

Así, se ofrecerá una visión panorámica de lo que pasa actualmente en el citado campo, abundando en ejemplos-clave que puedan activar no solo en la capacidad del alumnado para comunicarse sino también en el potencial creativo de este.

La meta es que los estudiantes acaben comprendiendo con claridad la gran utilidad del diseño gráfico en la comunicación y la pertinencia de la creatividad como valor distintivo que les abra puertas al mercado laboral. Y todo esto, se procurará conseguir en la asignatura tanto desde un plano teórico como, 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 estrategias de aprendizaje autónomo.
- 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 las tecnologías y los sistemas utilizados para procesar, elaborar y transmitir información para los nuevos géneros y formatos audiovisuales multimedia.
3. Aplicar los principios teóricos a los procesos creativos.
4. Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
5. Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
6. Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
7. Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
8. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
9. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en catalán y castellano como en una tercera lengua.
10. Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
11. Dominar las herramientas tecnológicas para la realización audiovisual.
12. Generar productos audiovisuales de calidad y con una estética innovadora.
13. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
14. Gestionar el tiempo de forma adecuada.
15. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
16. Utilizar las tecnologías avanzadas para el óptimo desarrollo profesional.
17. 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 visual. Terminología general. Definiciones de diseñadores relevantes (pequeño debate). Panorámica sobre el estático y el dinámico en distintos medios de comunicación actuales. Diseño-forma-apariencia = Diseño-forma-contenido = Comunicación-información vs Comunicación + emoción (mini-debate).
- 2) Diseño estático específico en la comunicación visual. ¿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 ... campaña publicitaria inclusiva), etc.
- 3) Diseño dinámico específico en la comunicación visual. 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 composiciones visual estática y dinámica en entornos multimedia. Nada es nuevo, casi todo ha sido pensado con anterioridad: " la dificultad estriba en volver a pensarlo ", dijo el filósofo alemán Goethe, por cierto, autor de una teoría del color, elemento primordial en la comunicación visual.

5) Las partes concretas para realizar un proyecto de diseño y composición visual en comunicación. Documentación mínima necesaria para llevar a cabo un proyecto.

Metodología

El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se presentará el día de presentación del tema. Se subirá al Campus Virtual, donde los estudiantes también podrán acceder a la descripción detallada de los ejercicios y prácticas, los diversos materiales de enseñanza, y cualquier información necesaria para el seguimiento adecuado del sujeto.

Brainstorming: en busca de una idea creativa y factible. Realizar una sinopsis del tema. Plantar una estructura. Realizar un briefing y desarrollarlo y poco. Creación de una marca o una cabecera. Establecer una línea creativa. Planificar su difusión.

Actividades supervisadas por el profesor. Mediante tutorías presenciales individuales (o en grupo), el profesor intentará resolver problemas concretos que el alumnado tenga sobre el temario y las prácticas. De lo que se infiere que el profesor dinamizará al estudiantado en el caso de que éste no se implique el suficiente en el proyecto. Se trabajará en grupos de dos alumnos para algunos trabajos, de cuatro alumnos para el trabajo final, y se habrá una prueba individual tipo examen.

Actividades llevadas a cabo por el estudiante. Leer los artículos y libros que le indique el profesor, documentarse en grupo y individualmente, comprender y dominar la terminología básica. Y, por supuesto, la elaboración de ejercicios en pareja, los necesarios para la realización del proyecto y el examen.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases teóricas con soporte TIC	15	0,6	3, 1, 2, 4, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Prácticas en laboratorio	27	1,08	3, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Tipo: Supervisadas			
Tutorías	12	0,48	3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 17
Tipo: Autónomas			
Lecturas, análisis, preparación de trabajos	87	3,48	3, 4, 6, 8, 7, 9, 14, 15

Evaluación

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

-Prácticas de grupo del proyecto final: 40%.

-Cuatro prácticas en pareja: 30%.

-Examen teórico: 30%.

El alumnado tendrá derecho a la recuperación de la asignatura si ha sido evaluado del conjunto de actividades, el peso de las cuales sea de un mínimo de 2/3 partes de la calificación total de la asignatura.

El peso de la teoría es del 30%, y será obligatorio aprobarla dado que el resto de la asignatura obtiene calificaciones grupales de dos o cuatro personas.

Para poder presentarse a la recuperación de la asignatura, será necesario haber obtenido una nota de 3,5.

Los ejercicios prácticos del trabajo final en grupo se realizarán en aulas informatizadas (LAB). El profesor los supervisará en cada sesión. Valorará especialmente la capacidad creativa del alumno/os ante el proyecto y los ejercicios, su predisposición a avanzar en la realización, los recursos utilizados, etc.

Formalmente, deben cumplirse las pautas generales aportadas por el profesor, aunque se admite ideas creativas y, por supuesto, la realización de dichas ideas.

Los trabajos escritos de grupo (tipo seminario) se realizan a partir de una pregunta. No debe haber faltas de ortografía (en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la UAB) y se valorará también la redacción. Una redacción deficiente reducirá en 2 puntos, así como cada falta de ortografía restará 0,10 puntos la nota final del trabajo.

Sobre el período de reevaluación

Las dos 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 suspensión

- Con una nota mínima de 3 puntos.
- No se reevaluará un trabajo plagiado.

Si el estudiante 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-, siempre a entregar en el máximo de siete días hábiles.

Conviene sopesar la decisión: reducir nota, afectará a la calificación final.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Examen teórico	30%	3	0,12	3, 1, 4, 6, 8, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Prácticas de grupo P1	30 %	3	0,12	3, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Prácticas de grupo P2	40 %	3	0,12	3, 1, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografía

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

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

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

Fiel, Charlotte & Peter -editores- (2005). *Diseño del siglo XX*. Colonia (Alemania). <spanstyle = "vertical-align: inherit;">Taschen. Versión en español (Barcelona).

García Guardia, María Luisa & Menéndez Hevia, Tania (2007). *El diseño digital. Mímesis del espacio pictórico*. Madrid. Editorial Fragua.

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

Lapolli, M. y Vanzin, T. (2016). *Infografía na era da cultura visual*. Florianópolis: Pandion.

Owen. W. (1991). *Diseño de revistas*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.

Rafols, Rafael. & Colomer, Antoni. (2003) *El diseño audiovisual*. Barcelona. Gustavo Gili.

Ricarte, J. M. (1999). *Creatividad y comunicación persuasiva*. 2^a ed. Barcelona: Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona y otros.

Satué, Enric. (1988) *El diseño gráfico. Desde los orígenes Hasta Nuestros días*. Madrid. Alianza Editorial.

Valero, J. L. (2012). *Infografía digital. La visualización sintética*. Barcelona: Bosch

Valero, J.L. (2008): "Tipología del grafismo informativo" , en Estudios sobre el mensaje periodístico, 14, Madrid: Universidad Complutense |<http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP0808110631A>

Valero, J.L. (2009): "Clasificación del grafismo de contenido en los informativos de televisión", en Trípodos.com, Barcelona: Universidad Ramon Llull. <http://www.raco.cat/index.php/tripodos/article/view/144347>

Valero, J.L. (Eds.). (2018). *Nuevas Narrativas visuales*. La Laguna: Cuadernos artesanos de comunicación ULL. <https://issuu.com/revistalatinade comunicacion/docs/cac150>

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