

PLA DOCENT

Curs: 3r/4t
Especialitat: Coreografia i interpretació
Matèria: Tecnologies aplicades a la dansa
Codi de l'assignatura: 451006
Títol de l'assignatura: Recursos audiovisuals
Subtítol:
Tipus d'assignatura: Optativa
Adscripció de l'assignatura: Departament de Dramatúrgia, escenificació i coreografia
Crèdits ECTS de l'assignatura: 3 ECTS
Hores totals de l'assignatura: 75h 45 h lectivitat presencial (60%) - 30 h de treball autònom de l'alumnat (40%)
Impartició: A determinar segons horaris
Professors/es: A determinar segons POA
Descriptor: Conèixer les possibilitats i la relació entre l'audiovisual i la coreografia/ pedagogia de la dansa. Documentació i memòria de la dansa a través del vídeo. Eines de comunicació via internet. Adquisició dels coneixements bàsics per la utilització de les eines necessàries per a l'escriptura audiovisual: càmera, edició, tractament sonor, postproducció i projecció.
Requisits: Sense requisits
Observacions:

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN A L' ASSIGNATURA:

Competències transversals:

CT4 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

Competències generals:

- CG10 Ser capaç d'elaborar, justificar i explicar un discurs propi, oral escrit o visual, sobre la dansa comunicant-lo en àmbits diversos: professionals, artístics, amateurs siguin o no especialitzats en temes artístics o de dansa.
- CG13 Conèixer i aplicar les tecnologies de la informació i comunicació per a utilitzar-les de forma diversa.

Competències específiques:

- CEC116 Conèixer les tendències i propostes més recents en relació al vídeo.
- CEC117 Conèixer i ser capaç d'usar mitjans tecnològics per la creació i la composició coreogràfica.

RESULTATS DE L'APRENTATGE:

Coneixements:

- C1 Capacitat per recollir informació i comunicar-la a través de les noves tecnologies (TIC).
- C2 Obtenir uns coneixements mínims de les eines digitals a l'abast per poder enfrontar-se a la producció d'un projecte audiovisual.
- C3 Aprendre a utilitzar la càmera, estudi del quadre, del moviment de la llum i del color.
- C4 Aprendre a editar a través dels softwares més comuns: Final Cut Pro, Premier i Avid.
- C5 Planificació i producció d'un projecte audiovisual.
- C6 Estudiar i analitzar la utilització d'imatges amb finalitat creativa i/o educativa.
- C7 Entendre els diferents sistemes de generació d'imatges i entorns virtuals, la captura de moviment i el tractament d'imatges i sons en directe.

Habilitats, procediments o destreses:

H1 Donar les eines necessàries per l'experimentació amb els diferents aspectes del llenguatge audiovisual i les noves tecnologies

Actituds:

A1 Els alumnes aconseguiran desenvolupar la mirada a partir de l'observació, l'anàlisi i la creació i realització del treball audiovisual final.

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):

1. INTRODUCCIÓ A LES TECNOLOGIES APLICADES A LA DANSA

- El vídeo, les aplicacions (softwares), interactivitat i programació

1.1. Les diferents pantalles:

- El cinema, la televisió, internet, els mòbils

1.3. El diferents generes:

- El cinema (musicals) curtmetratges i llargmetratges de vídeo-dansa
- La televisió:
 - vídeo-dansa (documentals, reportatges i creacions coreogràfiques per la camera)
 - vídeo-clips
- La publicitat

2. ANTECEDENTS TECNOLÒGICS EN RELACIÓ A LA DANSA

- La dansa: un art visual i l'audiovisual
 - Els primers registres (la dansa i el cinema, la dansa i el vídeo)
 - El vídeo com escriptura, esbós i arxiu
 - El vídeo com eina de promoció i difusió
 - El vídeo com eina de treball coreogràfica: repertori, assaig

2.1. Aportació del vídeo a la creació i a la investigació coreogràfica.

- *La dansa versus el món audiovisual.*

2.2. La creació coreogràfica per l'espai escènic i la creació coreogràfica per la pantalla:

- Punts de trobada i d'aïllament

2.3. El llenguatge narratiu versus el llenguatge experimental: dansa, cinema, vídeo, vídeo-art i vídeo-dansa:

- Punts de trobada i d'aïllament

3. EL VÍDEO COM EINA DE CREACIÓ: COREOGRAFIAR PER LA CÀMERA

- El llenguatge audiovisual:
 - L'imatge en moviment (químic, electrònic, digital)
 - El temps, la velocitat i l'espai cinematogràfic = el muntatge
 - De l'idea a l'escriptura

3.1. Aprenentatge de l'ús i funcionament de l'equip audiovisual:

- Trípod, monitor, cables, bateries
- Camera: diafragma, focus
 - Enquadrament, angle, pla i nomenclatura
 - Camera fixa (moviment de l'enquadra i del focus)
 - Moviment de la camera: Tracking, panning i titlting shoot
 - El moviment dintre i fora de l'enquadra
 - Stop Motion
 - Muntatge dins la camera
 - Il·luminació: balanç de blancs, velocitat d'obturador, filtres
 - Só

- Softwares de muntatge (introducció al funcionament i possibilitats d'aplicació en la creació).

3.2. Idees cinematogràfiques narratives o experimentals:

- Narratives: significació i estructura
- Experimentals

3.3. Introducció de l'estructura i de l'escriptura existent al cinema i el vídeo

- Guió i estructura
- Guió literari i guió de producció

3.4. Creació d'un guió de vídeo-dansa: de l'idea al paper

4. L'EQUIP HUMÀ i LES SEVES FUNCIONS

5. MUNTATGE

6. PRODUCCIÓ D'UN VIDEO-DANSA

- Preproducció
- Gravació
- Muntatge

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

La metodologia es basa en 4 estratègies docents essencials:

- Classes teòriques i pràctiques on s'introduiran progressivament elements i exercicis per que els alumnes assoleixin els coneixements bàsics per portar a terme un projecte educatiu de vídeo-dansa.
- Incitar la participació dels alumnes per tal d'assolir una interacció entre els propis alumnes sota la supervisió i conducció del professor.
- Visualització i anàlisi de vídeos i pàgines web d'especial rellevància per a la matèria. Visualització de diferents vídeos, per analitzar la idea, l'estructura, la planificació de les preses i el muntatge.
- Informes per escrit, per part dels alumnes, després de la visualització de vídeos utilitzant la informació del apartat anterior.
 - Classes presencials.
 - Sessions teòriques i pràctiques.
 - Realització d'exercicis individuals.
 - Preparació i realització d'un projecte en grup.

AVALUACIÓ (CRITERIS, ESTRATÈGIES O ACTIVITATS I PONDERACIÓ):

- Assistència i participació.
- Avaluació dels treballs fets a l'aula.
- Examen.
- Avaluació del projecte final.

Ponderacions:

Assistència i participació: 30%

Treball individual: 5%

Examen: 15%

Projecte final: 40%

AVALUACIÓ ÚNICA:

La modalitat d'avaluació única es podrà establir en casos excepcionals que, un cop feta la matrícula, justifiquin documentalment una causa imprevista i sobrevinguda de força major que impedeixi l'assistència regular a l'assignatura i en casos de canvi o solapament horari provocats per l'escola amb posterioritat al període de matriculació. Es pot consultar el detall d'aquesta modalitat a la Guia de l'estudiant del CSD.

ASSISTÈNCIA

L'assistència mínima per aprovar l'assignatura és del 70%-80% segons el criteri del docent. Només es consideraran faltes justificades les absències per activitats acadèmiques aprovades per l'escola. Es poden consultar més detalls sobre l'assistència a la Guia de l'estudiant del CSD.

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ:

DODDS, Sherril, *Dance on Screen: Genres and Media from Hollywood to Experimental Art*, Palgrave Macmillan, Nova York, 2004.

LARRIBA, Miguel Àngel. *Sonorización, Cuadernos de Técnicas Escénicas*. Ñaque Editora, Ciudad Real, 2003.

McPHERSON, Katrina, *Making Video Dance*, Routledge, Nova York, 2006.

McKEE, Robert, *El Guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*, Alba Editorial, Barcelona, 2002.

MITOMA, Judith (editor), *Envisioning Dance on Film and Video*, Routledge, Nova York / Londres, 2002 (con cd-Rom).

MURCH, Walter, *In the Blink of an Eye. A perspective on Film Editing*, Silman-James Press, Beverly Hills, CA, 1995 (existe traducción al castellano).

TRIBE, Mark y JANA, Reena, *Arte y Nuevas Tecnologías*, Taschen, Barcelona, 2006.

SOFTWARES - MANUALS RECOMENATS. Avid Editing, manual. Final Cut Pro Editing, manual