

24637 Industria cultural. Legislación, difusión y mercado artístico**Centro:** Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel**Titulación:** Licenciado en Bellas Artes**Área:** Dibujo

Derecho administrativo

Historia del Arte

Estética y teoría de las artes

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Derecho público

Historia del Arte

Filosofía

CRÉDITOS**Curso:****Equiv. Créditos:****Créditos UZ:** 6**Créditos ECTS:** 4,7**Oferta plazas de libre elección**

Propia titulación:

Otras titulaciones centro:

y/u: No

Otros centros:

Nº Plazas optativas:**Duración:****Carácter:** optativa Teórica Práctica

Horas teóricas: 45 horas

Horas prácticas: 15 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE DEFINEN LA ASIGNATURA**El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...****1:** Entiende la importancia de la cultura como industria y recurso de desarrollo socioeconómico.**2:** Conoce los mecanismos de funcionamiento de las galerías y centros de arte relativos a la exposición, difusión, gestión y valoración del arte.**3:** Conoce el marco jurídico y el sistema de relaciones profesionales existente entre los principales agentes del ámbito artístico.**4:** Conoce y es capaz de aplicar los contenidos del Decálogo de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales.**5:** Conoce y es capaz de desarrollar una relación profesional artística con una institución museística o una galería de arte comercial.**6:** Es capaz de plantear y justificar modelos de gestión alternativos a los centros de arte convencionales.**INTRODUCCIÓN****Breve presentación de la asignatura**

La asignatura introduce a los alumnos y alumnas en los principales mecanismos que rodean a la práctica artística en su fase de exhibición, difusión, reproducción y comercialización. Se pretende dar a conocer el marco legal dentro del cual se desarrolla la actividad artística, así como las reglas y el funcionamiento del mercado del arte, procurándole los recursos estratégicos básicos que le permitan gestionar tanto su obra como su propia actividad profesional. Los temas principales serán: la actividad profesional del artista, el mercado, coleccionismo, fiscalidad, propiedad intelectual y gestión de derechos de autor. En el contexto del principal marco en el que se desarrollan las transacciones comerciales de la obra de arte (museos y galerías), la asignatura analiza distintos modelos de gestión y de relación comercial entre el artista y estas instituciones. Aborda también otros aspectos como el mercado negro, las falsificaciones y el expolio del patrimonio artístico.

Se acerca también, de forma tangencial, a algunos aspectos relacionados con el patrimonio cultural, como el régimen jurídico del Patrimonio Histórico Español, el derecho de archivo, bibliotecas y museos.

Contexto y competencias**Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura****La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:**

“La Constitución Española y los Estatutos de Autonomía establecen el derecho universal de todos los ciudadanos a la cultura. Por ello las instituciones públicas tienen la responsabilidad de asegurar y garantizar que existan los organismos precisos que, con vocación de servicio a la sociedad y atendiendo al ejercicio de ese derecho, desarrollen actividades culturales, en nuestro caso las referidas a la creación y difusión artística contemporánea, con el fin último de facilitar la educación y la construcción del espíritu cívico de las personas.”

Este planteamiento recogido en el “Documento de buenas prácticas en museos y centros de arte”, constituye el punto de partida de esta asignatura. Un documento que tiene su correlato en el “Decálogo de buenas prácticas en las artes visuales”, aprobados ambos por el Ministerio de Cultura en 2007. Ambos documentos recogen muchos de los aspectos legales que el alumno que decida dedicarse a la práctica artística va a encontrarse en el desarrollo de su profesión.

24637 Industria cultural. Legislación, difusión y mercado artístico

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Derecho administrativo
Historia del Arte
Estética y teoría de las artes
Expresión musical, plástica y corporal
Derecho público
Historia del Arte
Filosofía

El conocimiento de las relaciones que se establecen con los distintos agentes del circuito cultural es el objetivo principal que persigue la asignatura, para que el alumno o alumna pueda desarrollar con garantía su práctica artística profesional.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Para hacer posible que la formación contenida en las asignaturas contempladas en la Licenciatura de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza, puedan llevarse a la práctica profesional, es necesario que el alumno o alumna conozca el marco legal y comercial en el que va a desarrollar todos los conocimientos adquiridos. Todas las prácticas profesionales están sujetas a una regulación laboral. Sin embargo, la práctica artística de los que se han venido a llamar "artistas visuales", adolece de un marco claro que establezca unas normas definidas y unificadas con las que los artistas puedan desarrollar dignamente su profesión.

Esta asignatura tiene como objetivo salvar este desconocimiento, dando a conocer a los alumnos las normativas existentes y los mecanismos e instrumentos legales que les permitirá desarrollar una relación profesional con una institución, o un particular, con plenas garantías.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1. Comprender críticamente la dimensión preformativa y de incidencia social del arte. Analizar la repercusión recíproca entre el arte y la sociedad.
2. Conocer el vocabulario, códigos, y los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.
3. Conocer las instituciones y organismos culturales españoles e internacionales y de su funcionamiento (red museística, exposiciones, bienales, etc.)
4. Conocer las normas de actuación derivadas de los derechos de autor y propiedad
5. Conocer las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras de arte.
6. Conocer los diferentes agentes artísticos y su funcionamiento. Identificar los distintos intermediarios artísticos y sus funciones en la dinámica del arte y su metodología de trabajo.
7. Adquirir conocimientos básicos de economía y marketing. Analizar y situar la actividad artística en un contexto estratégico y de competencia. Establecer y mantener relaciones comerciales con clientes y/o socios.
8. Activar un contexto cultural y/o de modificar un contexto público o privado. Saber entender el contexto cultural para generar iniciativa y dinamizar el entorno.
9. Documentar la producción artística. Utilizar las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra artística.
10. Determinar el sistema de presentación adecuada para las cualidades artísticas específicas de una obra de arte. Adquirir criterios para la adecuada apreciación de la obra de arte en relación con su entorno y exhibición.
11. Comunicar y difundir proyectos artísticos.
12. Realizar proyectos artísticos con repercusión social y mediática. Utilizar los recursos de difusión de los proyectos artísticos con el fin de potenciar su repercusión social.
13. Realizar e integrar proyectos artísticos en contextos más amplios. Desarrollar estrategias de proyección de la creación artística más allá de su campo de actuación.
14. Presentar adecuadamente los proyectos artísticos. Saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados.
15. Adquirir habilidades interpersonales, tomar conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Los conocimientos adquiridos en la asignatura son fundamentales para poder desarrollar las distintas competencias y salidas profesionales contempladas en la memoria del Título de Grado, ajustándose al marco legal y jurídico existente, así como a las distintas normativas que regulan la relación entre los distintos actores del ámbito artístico.

24637 Industria cultural. Legislación, difusión y mercado artístico

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Derecho administrativo

Historia del Arte

Estética y teoría de las artes

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Derecho público

Historia del Arte

Filosofía

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1:

1. Realización de un trabajo de análisis sobre la normativa legal existente y los decálogos de buenas prácticas que afectan a los artistas visuales.
2. Realización de un trabajo de análisis crítico sobre los modelos de gestión y relación con los artistas de los museos y centros de arte contemporáneos.
3. Diseño de una propuesta personal sobre un modelo de gestión ideal aplicado a una galería, museo o centro de arte contemporáneo.

Instrumentos de evaluación

Seguimiento y evaluación continua de las actividades realizadas por el alumno. Asistencia a clase, interés y participación en la asignatura.

Observación de aspectos actitudinales, integración, actuación social e interrelación personal del estudiante en los debates, presentaciones, salidas, etc.

Valoración basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de aprendizaje, a través de los ejercicios planteados.

Evaluación de portafolio. Al término del periodo lectivo el estudiante entregará un compendio documental que muestre la tarea realizada en la asignatura durante todo el curso

Criterios de valoración

Asistencia a clase, participación en los debates y presentaciones.

Consulta de referentes bibliográficos y videográficos para la realización de los ejercicios.

Claridad y buena presentación de los ejercicios.

Originalidad, creatividad y coherencia en el contenido conceptual de los trabajos.

Los estudiantes que no alcancen las competencias formuladas, a través de la evaluación continua, podrán realizar una prueba global, al final del curso, sobre los contenidos desarrollados en la asignatura.

Para poder optar a esta prueba deberán presentar previamente todos los ejercicios planteados a lo largo del curso.

Los alumnos que no se acojan a la evaluación continua, o no asistan a clase con regularidad podrán presentarse a un examen de superación de la materia cuyos porcentajes de evaluación serán:

50 % Por la presentación de todos los trabajos del curso.

40 % Examen práctico.

10 % Examen teórico.

Autoevaluación. Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. Evaluación de la práctica docente.

Al finalizar el curso se realizará una revisión de la programación para comprobar si los objetivos, contenidos y resultados son conformes a lo programado (calidad en la docencia). Una vez finalizado el curso se entregará a los alumnos un test para que desde su punto de vista evalúen tanto la programación como al profesor. Estos datos se tendrán en cuenta para modificar aquellos aspectos que requieran una revisión.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La materia se plantea como una aproximación a los pormenores legales, profesionales, comerciales y culturales que acompañan a la práctica artística. Se propone un método de aprendizaje activo y participativo, en el que cada alumno/a desplegará un trabajo de documentación, análisis, reflexión y debate en el seno del grupo, sobre la actividad creadora y la

24637 Industria cultural. Legislación, difusión y mercado artístico

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Derecho administrativo

Historia del Arte

Estética y teoría de las artes

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Derecho público

Historia del Arte

Filosofía

gestión de los derechos de autor, explorando alternativas a los modelos expositivos tradicionales y a la circulación de sus proyectos y producciones personales.

Partiendo de la exposición por parte del profesor de los contenidos contemplados en la asignatura, el alumno desarrollará trabajos críticos en los analizará modelos existentes y planteará otros alternativos en los ámbitos de:

- Los museos y centros de arte públicos.
- Las galerías comerciales.
- La profesionalización del trabajo del artista
- La gestión de los derechos de autor.
- La difusión y protección de las obras de arte.

Se contempla la visita a museos y centros de arte contemporáneo, para que sus responsables puedan trasladar a los alumnos los pormenores de las relaciones legales y contractuales con los artistas.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

Partiendo de los contenidos que se desarrollarán en la asignatura, se programan las siguientes actividades:

Clases magistrales:

BLOQUE I:

- Vida profesional del artista.
- Agentes culturales y gestores artísticos.

BLOQUE II:

- Análisis de las instituciones museísticas y centros de arte.
- El sistema de galerías comerciales.

BLOQUE III:

- La propiedad intelectual: VEGAP, la gestión de los derechos de los creadores visuales.
- Aspectos sociales y legales vinculados con el arte como profesión.
- Nuevos modos de gestión artística.

Los alumnos y alumnas desarrollarán los siguientes trabajos:

1. Realización de un trabajo de análisis sobre la normativa legal existente y los decálogos de buenas prácticas que afectan a los artistas visuales.

1. Realización de un trabajo de análisis crítico sobre los modelos de gestión y relación con los artistas de los museos y centros de arte contemporáneos.

1. Diseño de una propuesta personal sobre un modelo de gestión alternativo, aplicado a una galería, museo o centro de arte contemporáneo.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Tomando como base un total de 15 sesiones de clases presenciales, de 4 horas cada una, se establece el siguiente calendario de presentación de trabajos:

Trabajo nº 1: entrega en la sesión nº 5

Trabajo nº 2: entrega en la sesión nº 10

Trabajo nº 3: entrega en la sesión nº 15

24637 Industria cultural. Legislación, difusión y mercado artístico

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Derecho administrativo

Historia del Arte

Estética y teoría de las artes

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Derecho público

Historia del Arte

Filosofía

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV.: Museos y centros de arte contemporáneo en España. Editorial EXIT, Madrid, 2011.
- ALONSO PALMA, Ángel Luis: Propiedad intelectual y derecho audiovisual. Monografías. Centro de Estudios Financieros. Madrid. 2006
- BELLIDO GRANT, M.L.: Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijón, Trea, 2001
- BUGANZA, Carmenchu (Directora): Novedades en la Ley de propiedad intelectual. Colección de Formación Continua Facultad de Derecho ASADE. Bosch Editor. Barcelona. 2007
- COUTO GALVEZ, Rosa M^a (de) y otros (Coordinadora): La tutela de la obra plástica en la sociedad tecnológica. Consideración especial del derecho a la propia imagen y de otros activos inmateriales. Fundación arte y derecho. Madrid, 2005.
- COUTO GALVEZ, Rosa María (de): La contratación en la creación visual. Contrato de encargo de obras, transmisión de derechos para la edición y concurso de obras de arte. Trama editorial - Fundación arte y derecho. Madrid, 2008.
- ECIJA BERNAL, Hugo: Libro Blanco del Audiovisual. Cómo producir, distribuir y financiar una obra audiovisual. Écija. Madrid, 2000.
- ESPIN CANOVAS, Diego: Los derechos de autor de obras de arte. Civitas, SGAE. Madrid, 1996.
- FERNÁNDEZ GALIANA, L.: "El espectador del museo", en A & V, nº 18m Monográfico 1989.
- FERRY, Jean Marc: El nuevo espacio público, Col. El Mamífero Parlante, Serie Mayor, Ed. Gedisa, Barcelona, 1998.
- LAYUNO, Mª Ángeles: Museos de arte contemporáneo en España: del "Palacio de las Artes" a la arquitectura como arte, Ediciones TREA, Gijón, 2008.
- LORENTE, J. P.: Los museos de arte contemporáneo. Noción y desarrollo histórico, Ediciones TREA, Gijón, 2008.
- MARIN LÓPEZ, Juan José: El conflicto entre el derecho moral del autor plástico y el derecho de propiedad sobre la obra. Cuadernos Aranzadi Civil, 26. Thomson-Aranzadi (PI 295). Navarra. 2006.
- ORTEGA DOMÉNECH, Jorge: Obra plástica y derechos de autor. Aisge, colección de Propiedad Intelectual. Madrid. 2000.
- VV.AA. Mercado del Arte y Coleccionismo en España (1980-1995), Madrid, Cuadernos I.C.O., 1996.

24638 Historia de la fotografía, cine y otros medios audiovisuales

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Historia del Arte

Filosofía

Departamento: Historia del Arte

Filosofía

1) Conseguir la familiarización por parte del alumno con las principales corrientes estilísticas de la fotografía y del cine como manifestaciones artísticas contemporáneas, así como de los autores integrados en las mismas.

- Dada la amplitud de los contenidos, se hace necesaria la distinción de dos bloques que articularán el transcurso de las exposiciones teóricas.

- Nos centraremos en dos manifestaciones que están íntimamente relacionadas, de ahí que deben comprenderse a partir de los avances tecnológicos vinculados a la imagen, desde la fijación estática de ésta en un soporte material (fotografía), hasta la aplicación del movimiento y el logro de una secuencia animada, que está en la base del nacimiento del cine.

- El enfoque de los contenidos será a partir de un discurso que tratará de definir los hitos históricos que permitieron tales desarrollos (véase Programa teórico): desde los comienzos efectivos de la mano de los primeros logros en ambas facetas, hasta aquellas prácticas planteadas a mediados del siglo XX.

2) Otro de los objetivos clave de la asignatura es hacer comprender, por otra parte, la conexión que existe con otras manifestaciones del arte, no pudiendo desligar las obras fotográficas y cinematográficas de las pictóricas, sin ir más lejos (a considerar, por ejemplo, el realismo pictórico y la inevitable conexión conceptual; el pictorialismo, o el intento de justificación teórica de la fotografía bajo una consideración de "artisticidad"; o la importancia desempeñada por las vanguardias para la experimentación por nuevos caminos, etc).

3) Desde el punto de vista teórico, también nos proponemos situar las obras fotográficas/cinematográficas en su contexto cultural, ideológico y sociológico, para así reflexionar sobre cómo las especiales condiciones de cada época han significado la puesta en práctica de unas propuestas u otras.

Asimismo, debemos analizar la contribución de la fotografía y el cine en el acervo histórico artístico de las sociedades, en su decisivo viraje hacia la creación de un panorama esencialmente audiovisual de las artes, trascendiendo los soportes y las técnicas tradicionales que caracterizaban a éstas. Todo ello va asociado a los nuevos modos de difusión y comunicación.

La asignatura *Historia de la Fotografía, cine y otros medios audiovisuales* proporciona al estudiante una visión de conjunto sobre la evolución del lenguaje audiovisual, desde sus orígenes a finales del siglo XIX hasta sus últimas consecuencias a comienzos del siglo XXI (en Europa, Estados Unidos y otras culturas), pasando por sus hitos clave, los principales movimientos, corrientes, manifestaciones, autores y obras, sus condicionantes técnicos, históricos, políticos, ideológicos y culturales.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

La asignatura *Historia de la Fotografía, cine y otros medios audiovisuales* debe permitir al alumno conocer los diferentes estilos artísticos, las técnicas y los métodos de trabajo en *el mundo de la Fotografía, cine y otros medios audiovisuales*. El alumno tiene que ser capaz de reconocer los diferentes métodos así como alcanzar un conocimiento básico de las realidades artísticas del pasado que le permitan fomentar su propia creatividad mediante un aprendizaje autónomo. Del mismo modo el alumno debe desarrollar una correcta la comunicación oral y escrita en términos artísticos. Esta asignatura debe desarrollar su capacidad de análisis, de síntesis, de organización y de planificación.

A partir de esta asignatura el alumno tiene que conseguir diferentes objetivos de nivel como el saber utilizar correctamente el vocabulario específico de la disciplina en el análisis de las distintas obras de arte en su soporte fotográfico y cinematográfico. Del mismo modo, el alumno debe saber distinguir las ideas principales de las que son secundarias o dependen de las primeras. Otro de los objetivos de nivel que el alumno tiene que conseguir con la asignatura de *Historia de la Fotografía, cine y otros medios audiovisuales* es que tiene que saber relacionar correctamente los conceptos y ser capaz de expresar por escrito de forma correcta los conocimientos adquiridos.

Del mismo modo, el alumno tiene que conocer la metodología de trabajo propia de la disciplina con el fin de que se acostumbre al trabajo de documentación (individualmente o en grupo) y adquiera hábitos de lectura. Igualmente el alumnado debe desarrollar una capacidad crítica respecto a las obras y autores analizados con el objetivo de que adquiera hábitos perceptivos, dada la naturaleza visual de la obra de arte y la posición de ésta como objeto de estudio de la Historia del Arte para que desarrolle una sensibilidad fundamental hacia las obras de arte, de forma que pueda disfrutarlas y valorarlas y adquiera la costumbre de visitar museos y colecciones fuera del horario lectivo.

24638 Historia de la fotografía, cine y otros medios audiovisuales

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Historia del Arte

Filosofía

Departamento: Historia del Arte

Filosofía

Otro de los objetivos es que el alumno sea capaz de conocer, comprender e interpretar las situaciones culturales de otras épocas y poder compararlas con la situación cultural actual, así como potenciar la capacidad personal de actualizar los conocimientos y procesos para poder valorar y potenciar la calidad del trabajo propio.

Uno de los objetivos que se pretende en esta asignatura es que el alumno domine el análisis formal de las obras pertenecientes a distintas manifestaciones artísticas, diferenciando sus características concretas. Del mismo modo, el alumno debe saber contextualizar la obra de arte en el marco histórico y cultural en el que se gestó así como conocer las obras y artistas más significativos de cada período.

Igualmente el alumno tiene que ser capaz de analizar de forma correcta los textos y fuentes seleccionadas por el profesor para el estudio de las obras de arte, así como identificar las técnicas y materiales con los que ha sido realizada una obra artística y sea capaz de reconstruir el proceso de ejecución de la misma, las técnicas y métodos de trabajo en Historia del Arte.

De igual forma el alumno tiene que ser capaz de comprender la importancia y el modo en que los procedimientos técnicos condicionan el resultado de la obra. Es fundamental que el alumno sepa utilizar la bibliografía proporcionada por el profesor y extraer la información fundamental que las fuentes bibliográficas le proporcionan en cada caso.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta es una asignatura incluida dentro del segundo ciclo de la licenciatura de Bellas Artes, por lo que debe entenderse desde un punto de vista más especializado que otras. El objetivo básico en este sentido es el de aproximar a los alumnos al conocimiento, comprensión y valoración de las obras que integran el proceso fílmico -guión, dirección artística, dirección técnica, escenografía, etc, así como los sistemas de producción, distribución y exhibición de las películas.

A través de esta asignatura se puede examinar la evolución expresiva y artística de las corrientes más significativas de la historia del cine partiendo de un armazón cronológico con especial énfasis en las tendencias cinematográficas que hayan aportado mayores novedades en el desarrollo cinematográfico así como a autores individuales integrados dentro de las etapas referidas.

Del mismo modo, el alumno puede desarrollar su capacidad de comunicación oral y escrita en lengua propia así como el tratamiento y gestión de la información mediante el aprendizaje autónomo con el fin de favorecer su creatividad y el conocimiento de otras culturas y costumbres.

Introducir al alumno en el conocimiento de los procesos históricos desde diferentes puntos de vista, social, económico, cultural, político... y la relación que todos ellos han tenido con el proceso de creación artística a través de la Historia, ha de considerarse una formación básica para formar adecuadamente a alumnos de Bellas Artes implicados en la producción artística contemporánea.

Dar a conocer al alumno una visión general de la historia del cine desde un enfoque histórico-estético al estar concebida como materia específica del itinerario de Bellas Artes al familiarizar al alumno con la terminología cinematográfica en todas sus vertientes y proporcionar los elementos necesarios para realizar un análisis crítico y riguroso del universo fílmico. Del mismo modo, le permite estudiar la evolución expresiva y artística de otros medios audiovisuales, tales como la televisión, vídeo e infografía, así como de la música ligada al cine, así como incitar al alumno a la investigación dentro de este campo que puede analizarse desde distintos ámbitos debido al carácter interdisciplinar de la materia.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1: Obtener un conocimiento básico de las claves para la comprensión y valoración de los diferentes lenguajes artísticos, de su terminología específica, así como de las más importantes técnicas y procesos de creación artística utilizados por la humanidad a lo largo de la historia.

2: Obtener un conocimiento crítico de la Historia del Arte Universal, es decir, conocimiento de las fuentes, características, funciones y significados del Arte y de sus principales líneas y causas de evolución en el transcurrir del tiempo y en el marco de distintas culturas.

3: Obtener un conocimiento de los principales estilos, movimientos y tendencias, artistas y obras fundamentales en cada uno de los periodos de la Historia del Arte, en el marco de distintas culturas y ámbitos territoriales

4: Obtener capacidad para observar, analizar y describir la obra de arte.

5: Obtener capacidad para interpretar la obra de arte mediante la consideración de sus valores estéticos, la reflexión sobre su forma, función y significado, y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó.

24638 Historia de la fotografía, cine y otros medios audiovisuales

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Historia del Arte
Filosofía

Departamento: Historia del Arte
Filosofía

6: Obtener capacidad de crítica y autocrítica.

7: Obtener capacidad para identificar, plantear y resolver problemas y para elaborar y defender argumentos de su área de estudio.

8: Obtener capacidad para buscar, reunir, organizar, interpretar y difundir datos de su área de estudio, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

9: Obtener capacidad para transmitir oralmente y por escrito información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

10: Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores en esta materia con un alto grado de autonomía.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Se pretende que, al finalizar el curso, el alumno que curse la asignatura *Historia de la Fotografía, cine y otros medios audiovisuales* conozca del proceso histórico del cinematógrafo y otros medios audiovisuales desde finales del siglo XIX hasta el último tercio del siglo XX, distinguiendo periodos, escuelas, estilos, autores y obras más significativos. El estudiante adquirirá conocimientos suficientes para poder enunciar una historia básica del cinematógrafo e identificar a sus autores, obras y estilos más relevantes. El alumnado será capaz de interpretar y explicar los planteamientos teóricos más importantes de la historia del cinematógrafo. Al término de la asignatura, deberá asimismo comprender e identificar las principales reflexiones teóricas sobre el cinematógrafo y su aplicación a obras, estilos y escuelas concretas. Desde los conocimientos logrados, el estudiante utilizará un método de análisis de las películas en cuanto a fenómenos artísticos y será capaz de aplicarlo correctamente a otras obras cinematográficas y autores no abordados en la asignatura.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1:

Existirá una prueba global de evaluación, a la que tendrán derecho todos los estudiantes, y que quedará fijada en el calendario académico.

El estudiante que no opte por la evaluación continua, que no supere la asignatura por este procedimiento o que quisiera mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global, prevaleciendo, en cualquier caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

Existirá una prueba global de evaluación, a la que tendrán derecho todos los estudiantes, y que quedará fijada en el calendario académico.

El estudiante que no opte por la evaluación continua, que no supere la asignatura por este procedimiento o que quisiera mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global, prevaleciendo, en cualquier caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

La evaluación final estará integrada por una prueba final presencial y por los resultados de la evaluación continua. Siendo el resultado de esta ecuación:

33% examen + 33% sumatorio de todas las prácticas +33% trabajo cuatrimestre +1% asistencia y participación en clase

El examen se compondrá de dos partes:

Una parte teórica en la que el estudiante tendrá que desarrollar un tema a elegir entre dos. En ella se evaluarán no sólo las competencias específicas adquiridas, sino también competencias generales como su capacidad de análisis y síntesis.

Una parte práctica en la que el estudiante tendrá que hacer un análisis crítico de una obra propuesta mediante diapositiva. Con ello se evaluarán competencias específicas y genéricas tales como su capacidad de elaborar y defender argumentos para poder "pensar críticamente con las obras", su adaptación a nuevas situaciones ya que muchas propuestas serán completamente nuevas y será el estudiante quien tendrá que elaborar un primer juicio crítico sobre ellas, su creatividad a la hora de relacionar las propuestas artísticas entre sí y con el contexto del pensamiento actual, el conocimiento de otras culturas porque en el mundo globalizado los artistas trabajan en cualquier sitio con lenguajes parecidos pero contextos diferentes y, por supuesto, las dotes de observación y análisis visual necesarias en un imprescindible análisis formal.

24638 Historia de la fotografía, cine y otros medios audiovisuales

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Historia del Arte

____Filosofía

Departamento: Historia del Arte

____Filosofía

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para la asignatura *Historia de la Fotografía, cine y otros medios audiovisuales* se basa en las siguientes pautas:

La metodología didáctica de esta asignatura debe tener en cuenta la utilización permanente de los medios audiovisuales, tanto como objeto de estudio y como recurso de aprendizaje, lo cual la convierte en una disciplina necesitada de apoyo técnico constante.

Las clases teóricas se conciben, fundamentalmente, como exposiciones orales impartidas por la profesora responsable de la asignatura. En ellas, con el apoyo de audiovisuales y medios informáticos, la docente transmitirá conocimientos y pautas de empleo de la terminología técnica, proporcionando asimismo vías de aproximación crítica a cada asunto y a cada objeto de estudio. Con el fin de evitar la posible pasividad del alumnado y facilitar, en todo momento, la comprensión de la disciplina, también se aportará un sistema de análisis de los contenidos.

Los seminarios tienen como función precisar y completar las explicaciones impartidas en clase, mediante el análisis de casos concretos y a partir de la confrontación de ideas sobre determinados planteamientos teóricos. El alumnado deberá recoger información, partiendo de la consulta bibliográfica específica y a partir del manejo de materiales audiovisuales proyectados o recomendados previamente por la profesora. Asimismo, el estudiante deberá relacionar aspectos diversos, enfrentar sus planteamientos a los de sus compañeros y efectuar una deducción o evaluación crítica sobre el asunto de estudio propuesto, que entregará por escrito a la profesora de la asignatura tras la celebración de la práctica de aula.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

El programa de actividades formativas que se ofrece al estudiante para lograr los resultados de aprendizaje previstos es el siguiente:

1) Clases teóricas: adoptarán el formato de exposiciones orales por parte de la profesora de los contenidos teóricos de la asignatura (véase más adelante el programa teórico) en el ámbito del aula (lecciones magistrales).

2) Clases prácticas (en el aula o fuera del aula con el profesorado). Consistirán en:

a. Prácticas de análisis, comentario e interpretación de películas para cine mediante la proyección de las obras completas o fragmentos de las mismas y discusión en clase en torno a su forma y estructura narrativa, aplicando diferentes metodologías.

b. Prácticas de análisis, comentario e interpretación de creaciones audiovisuales para televisión o para Internet mediante sus proyecciones en clase para permitir su análisis y discusión en aplicando diferentes metodologías.

c. Comentario y análisis de los problemas fundamentales de la asignatura.

d. Comentario y análisis de fuentes y textos.

e. Podrá realizarse alguna visita práctica programada para aplicar los conocimientos adquiridos tanto en el aula como mediante el trabajo personal del alumno, analizando sobre el terreno colecciones de aparatos precinematográficos, proyectores y museos dedicados a la evolución de las técnicas de proyección a lo largo de la Historia.

3) El estudio personal (asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas, lectura y estudio de la bibliografía recomendada, preparación previa personal de los comentarios y análisis de textos y fuentes), así como la preparación de las actividades prácticas y del trabajo personal del alumno.

4) Tutorías: el tiempo dedicado a la orientación del aprendizaje del alumno, a la discusión de los problemas surgidos en el desarrollo de la asignatura, y a la explicación y revisión de las tareas encomendadas al alumno.

5) Realización de las pruebas de evaluación

El programa teórico de la asignatura se compone de dos grandes bloques: fotografía y cine

2:

BLOQUE A: FOTOGRAFÍA

Tema 1: La aparición de la fotografía. Inventores y primeros procedimientos.

-Antecedentes científicos teóricos y primeros aparatos.

24638 Historia de la fotografía, cine y otros medios audiovisuales

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Historia del Arte

Filosofía

Departamento: Historia del Arte

Filosofía

-El papel de los inventores: Joseph-Nicéphore Niépce/Louis-Jacques-Mandé Daguerre/William-Henry Fox Talbot.

-Otros procedimientos técnicos: Calotipo y colodión húmedo.

Tema 2: La popularización de la mano de la profesionalización del invento. Segunda mitad del siglo XIX.

-La creación del retrato fotográfico en el ámbito de los primeros estudios

-Las *Excursions Daguerriennes*. Viajes fotográficos.

-La fotografía como forma de creación. Primeras posiciones a favor y en contra

-La coartada de "artisticidad" para el nuevo logro científico-tecnológico.

Tema 3: Origen de la dicotomía fotografía artística/fotografía pura. Dos modos de concebir la imagen estática.

El nacimiento de la vertiente documental vinculada al reportaje. Primera mitad del siglo XX.

-La influencia de los movimientos de vanguardia en la consecución de nuevas propuestas creativas:

-La definición de una fotografía *pura* de raíz documental, humanista y crítica con la sociedad antes de la Segunda Guerra Mundial

Tema 4: Segunda mitad del siglo XX.

-El asentamiento del reportaje documental como pauta para la renovación.

-La actividad de los colectivos fotográficos de aficionados

-Nuevas experimentaciones formalistas con el medio fotográfico: la *fotografía subjetiva* de Otto Steinert.

-Publicidad y fotografía de moda en la fotografía del siglo XX: de la influencia formalista de las vanguardias a los usos vinculados al mundo del cine.

3:

BLOQUE B: CINE

Tema 5: La invención del cine y la obra de los pioneros. Época muda.

Tema 6: El cine europeo y americano hasta el surgimiento del cine sonoro.

-La época dorada en Francia y la cultura cinematográfica. El *Colosalismo* italiano. La fijación del relato fílmico con David W. Griffith. La consolidación de los estudios estadounidenses.

-El estatuto artístico del cine.

-La configuración de los géneros cinematográficos a partir del sistema de estudios estadounidenses: el western; el musical; las distintas variantes de la comedia; el cine "negro"; el cine de terror, etc.

Tema 7: El cine europeo y americano antes y después de la Segunda Guerra Mundial:

-El significado del *New Deal rooseveltiano*. Las comedias de Frank Capra. El Código de Producción y la acción del Comité de Actividades Antiamericanas (el período de la *Caza de Brujas*). La concreción del modelo clásico en la narrativa cinematográfica. La época dorada de Hollywood de la mano de directores como King Vidor, Howard Hawks, William Wyler, John Ford, etc. las singularidades de Orson Welles, Elia Kazan y Alfred Hitchcock.

-El acercamiento del cine a la realidad: el *neorrealismo* italiano. La obra de Roberto Rosellini y otros directores.

Tema 8: El fin del clasicismo en cine.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

El calendario de sesiones presenciales será el que marque el propio centro como horario de la asignatura. Las fechas para la presentación de trabajos y práctica se indicarán a lo largo del curso, según acuerdo entre alumnos y profesora.

BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía de la *Historia de la Fotografía, cine y otros medios audiovisuales* se ha distribuido, al igual que el temario teórico, en dos grandes bloques: bibliografía de fotografía y bibliografía de cine donde se han registrados libros, artículos, revistas y links de páginas webs.

Historia de la Fotografía

-BILLETER, Erika, Canto a la realidad: fotografía latinoamericana, 1860-1993, Lunwerg, Madrid, 1993.

-CASTELLANOS, Paloma, Diccionario histórico de la fotografía, Istmo, Madrid, 1999.

-DELPIRE, Robert, Histoire de voir: une histoire de la photographie, vol. 1: De l'invention à l'art photographique (1839-1880), Centre National de la Photographie, Paris, 1994.

-DELPIRE, Robert, Histoire de voir: une histoire de la photographie, vol. 2: Le medium des temps modernes (1880-1839), Centre National de la Photographie, Paris, 1994.

24638 Historia de la fotografía, cine y otros medios audiovisuales

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Historia del Arte

____Filosofía

Departamento: Historia del Arte

____Filosofía

- DELPIRE, Robert, *Histoire de voir: une histoire de la photographie, vol. 3: De l'instant à l'imaginaire (1930-1970)*, Centre National de la Photographie, Paris, 1994.
- DÍAZ BARRADO, Mario P., *Imagen e historia*, Marcial Pons, Madrid, 1996.
- DOCTOR RONCERO, Rafael, *Una historia (otra) de la fotografía*, Caja Madrid, Madrid, 2000.
- FONTCUBERTA, Joan (Ed.), *Fotografía: crisis de historia*, Actar, Barcelona, 2002.
- FRANK, Robert, *Fotografías, films, 1948-1984*, Institución Alfonso "el Magnánimo", Valencia, 1984.
- FRIZOT, Michel, *Histoire de voir. De l'Instant a l'Imaginaire (1930-1970) (Col. Photopoche)*, Centre National de la Photographie, Paris, 1989.
- FRIZOT, Michel (Ed.), *A new history of photograhny*, Köneman, Milan, 1998.
- GARCÍA KRINSKY, Emma Cecilia (Coord.), *Imaginario y fotografía en México (1839-1970)*, Lunweg, Barcelona, 2005.
- GUTIÉRREZ VIÑUALES, Rodrigo y GUTIÉRREZ, Ramón (Coords.), *Pintura, escultura y fotografía en Iberoamérica, siglos XIX y XX*, Cátedra, Madrid, 1997.
- HEDGECOE, John, *El arte de la fotografía en color*, Herman Blumme, Madrid, 1980.
- JEFFREY, Ian, *La fotografía : una breve historia*, Destino, Barcelona, 1999.
- KOETZLE, Hans-Michael, *Diccionario de fotógrafos del siglo veinte*, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2007.
- KOSINSKI, Dorothy (Coord.), *El artista y la cámara. De Degas a Picasso*, Museo Guggenheim Bilbao, Bilbao, 2000.
- LEMAGNY, Jean-Claude (Ed.), *Historia de la Fotografía*, Martínez Roca, Barcelona, 1988.
- LONGWELL, Dennis, *Steichen, The Master Prints 1895-1914*, MoMA, Nueva York, 1978.
- MONZÓ, Josep Vicent (textos), *John Heartfield en la colección del IVAM*, Catálogo de exposición, Cortes de Aragón, Zaragoza, 2003.
- NEWHALL, Beaumont, *Historia de la fotografía. Desde sus orígenes hasta nuestros días*, Gustavo Gili, Barcelona, 2006. Con un apéndice al final de Joan FONTCUBERTA, titulado "Notas sobre la fotografía española".
- SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel et alii, *Diccionario Espasa fotografía*, Espasa Calpe, Madrid, 2002.
- SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel, *Del daguerrotipo a la Instamatic: autores, tendencias, instituciones*, Trea, Gijón, 2007.
- SCHAAP, Larry J. et alii, *Huella de luz: el arte y los experimentos de William Henry Fox Talbot*, MNCARS, Madrid, 2001.
- SCHARF, Aaron, *Arte y Fotografía*, Alianza, Madrid, 2005.
- SOLOMON-GODEAU, Abigail, *Photography at the dock: essays on photographic history, institutions and practices*, University of Minnesota, Minneapolis, 1991.
- SORIA, Martine y ROMERO, Alfredo (Comisarios), *Pioneros de la Fotografía: J. Nicéphore Niépce (1765-1833), W. Henry Fox Talbot (1800-1877), Edouard-Denis Baldus (1813-1882)*, Catálogo de exposición, Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 1996.
- SOUGEZ, Marie-Loup, *Historia de la Fotografía (Colección Cuadernos de Arte)*, Cátedra, Madrid, 2009.
- SOUGEZ, Marie-Loup, *Diccionario de historia de la fotografía*, Cátedra, Madrid, 2003.
- SOUGEZ, Marie-Loup (Coord.), *Historia general de la fotografía*, Cátedra, Madrid, 2007.
- TRANCHE, Rafael R. (Coord.), *De la foto al fotograma. Fotografía y cine documental: dos miradas sobre la realidad*, Ocho y Medio, Libros de cine, Madrid, 2006. Con un importante apéndice que incluye bibliografía, relación de exposiciones principales de los autores tratados.
- TAUSK, Peter, *Historia de la Fotografía en el siglo XX*, Gustavo Gili, Barcelona, 1978.
- VV.AA., *La fotografía del siglo XX. Museum Ludwig Colonia, Taschen, Colonia, 1997.*
- VV.AA., *Une aventure contemporaine, la Photographie 1955-1995 (Catálogo de exposición)*, 2 volúmenes, Maison Européenne de la Photographie y Éditions Paris Audiovisuel, París, 1996.
- VV.AA., *Fotografía y fotomontaje en el período de entreguerras en la colección del IVAM*, Catálogo de exposición, Cortes de Aragón y Generalitat Valenciana, 2001.
- VV.AA., *Historias de las fotografías*, Taller de Arte, Madrid, 2002.
- VV.AA., *Nueva York y el arte moderno : Alfred Stieglitz y su círculo (1905-1930)*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2004.
- VEGA, Carmelo, *Historia de la Fotografía*, Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1996.
- VEGA, Carmelo, *El ojo en la mano. La mirada fotográfica en el siglo XIX*, CGC Ediciones/Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, Girona, 2004.

24638 Historia de la fotografía, cine y otros medios audiovisuales

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Historia del Arte

Filosofía

Departamento: Historia del Arte

Filosofía

- VIGANÒ, Enrica, Neorealismo :la nueva imagen en Italia : 1932-1960, La Fábrica, Madrid, 2007.
- ZELICH, Cristina, Manual de técnicas fotográficas del siglo XIX, Photovision, Sevilla, 1995. Historia de la Fotografía en España:
- ALQUIER B., Marie Geneviève, Gabriel Cualladó. Los limbos de la Fotografía, La Fábrica y Caja Madrid (edición de bolsillo), colección Biblioteca de fotógrafos españoles, nº 9, Madrid, 2001.
- COLOM, Joan, Izas, rabizas y colipoterras, Lumen, Barcelona, 1964. Texto de Camilo José Cela y fotografías de Joan Colom.
- COLOMA MARTÍN, Isidoro, La forma fotográfica: a propósito de la fotografía española desde 1839 a 1939, Universidad de Málaga, Málaga, 1986.
- CUALLADÓ, Gabriel, Imágenes cotidianas: 1956-1995, Catálogo de exposición, Centro Nacional de Exposiciones y Promoción Artística, Madrid, 1996.
- DOLCET, Juan, Retratos de artistas, Lunweg Editores y Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1992.
- GARCÍA RODERO, Cristina, España oculta, Lunweg Editores, Barcelona, 1989.
- GÓMEZ ALONSO, Rafael, Arqueología de la imagen fílmica: de los orígenes al nacimiento de la fotografía, Archiviana, Madrid, 2002.
- GONZÁLEZ REYERO, Susana, La fotografía en la arqueología española (1860-1960) : 100 años de discurso arqueológico a través de la imagen, Real Academia de la Historia y Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2007.
- INSERSER, Elisabet, La fotografía en España en el período de entreguerras : notas y documentos para una historia de la fotografía en España, Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, Girona, 2000.
- LÓPEZ MONDÉJAR, Publio, Historia de la fotografía en España, Lunweg editores, Madrid, 2005.
- MIRA PASTOR, Enric, Las vanguardias fotográficas de los años 70 en España, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1991.
- MISERACHS, Xavier, Barcelona en blanc i negre, Barcelona, 1964.
- PÉREZ SIQUIER, Carlos, La Chanca, Catálogo de Exposición, Junta de Andalucía, 2001.
- PERMANYER, Lluís, Oriol Maspons, La Fábrica y Caja Madrid (edición de bolsillo), colección Biblioteca de fotógrafos españoles, nº 33, Madrid, 2001.
- REVENGA, Luis, F.C. Roca: una mirada necesaria, La Fábrica, Madrid, 1998.
- RIEGO, Bernardo, La introducción de la fotografía en España: un reto científico y cultural, CRDI, Girona, 2000.
- RIEGO, Bernardo, La construcción social de la realidad a través de la fotografía y el grabado informativo en la España del siglo XIX, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, Santander, 2001.
- SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel, España en blanco y negro, Espasa Calpe, Madrid, 1998.
- TERRÉ ALONSO, Laura, Historia del grupo fotográfico Afal: 1956-1963, Photovision, Sevilla, 2006.
- VV.AA., Anuario de fotografía española, AFAL, Almería, 1958.
- VV.AA., Photographies catalannes des années cinquante, Barcelona/París, 1984.
- VV.AA., Personajes de los años cincuenta. Fotografías de Francesc Catalá Roca, Ministerio de Cultura, Madrid, 1984.
- VV.AA., Actas del Congreso de Historia de la fotografía española, Sevilla, 1986.
- VV.AA., Fotógrafos de la Escuela de Madrid. Obra 1950-1975, Ministerio de Cultura, Madrid, 1988.
- VV.AA., 150 Años de fotografía en la Biblioteca Nacional, El Viso, Madrid, 1989.
- VV.AA., Grupo AFAL, 1956-1991 (Catálogo de la Exposición), Almería, 1991.
- VV.AA., Cuatro direcciones: fotografía contemporánea española 1970-1990, Lunweg Editores, Barcelona, 1991, 2 vols.: I Catálogo de la exposición. II Libro de referencia. Recopilación de datos sobre fotografía contemporánea española, fotógrafos, revistas, instituciones, galerías, críticos, etc.
- VV.AA., Tiempo de silencio. Panorama de la fotografía española de los 50 y 60, Fundació Caixa de Catalunya, Barcelona, 1992.
- VV.AA., "Nueva lente": inicio y desarrollo de la fotografía de creación en España. Jornadas de estudio coordinadas por Rafael DOCTOR RONCERO, Dirección General del Patrimonio Cultural de Madrid, Madrid, 1995.
- VV.AA., Retratos, fotografía española, 1948-1995, Fundació Caixa de Catalunya, Barcelona, 1996.
- VV.AA., La fotografía pictorialista en España 1900-1936, Catálogo de Exposición, Fundación La Caixa, Barcelona, 1998.
- VV.AA., Introducción a la historia de la fotografía en Cataluña, Lunweg Editores, Barcelona, 2000.
- VV.AA., Summa Artis, La Fotografía en España. De los orígenes al siglo XXI (Gerardo F. KURTZ, Joan FONTCUBERTA, Isabel

24638 Historia de la fotografía, cine y otros medios audiovisuales

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Historia del Arte
Filosofía

Departamento: Historia del Arte
Filosofía

ORTEGA y Juan Miguel SÁNCHEZ-VIGIL, Coords.), nº XLVII, Espasa Calpe, Madrid, 2001.

-VV.AA., Interiores de autor: nuevas poéticas en la fotografía española contemporánea, Universitat de València, Alicante, 2001.

-VV.AA., Historia de la Fotografía del siglo XIX en España: una revisión metodológica, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2002.

-VV.AA., Catalá Roca, Barcelona-Madrid. Años cincuenta, Lunweg Editores, Barcelona, 2003. Fotografía en Aragón:

-ÁLVAREZ SOTOS, Julio y FUENTES de CÍA, Ángel (textos), Diez años de imágenes (1977-1987). Galería Spectrum, Moncayo, Zaragoza, 1987.

-ÁLVAREZ SOTOS, Julio (Coord.), Nueve en los 90, Departamento de Cultura y Educación, Zaragoza, 1990.

-ÁLVAREZ SOTOS, Julio y TUDELILLA, Chus (Comisarios), Mirar el mundo otra vez. Galería "Spectrum" Sotos, 25 años de fotografía, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 2002.

-CENTELLAS, Ricardo y ROMERO, Alfredo, Miguel y Gabriel Faci. Fotógrafos fundadores de la R.S.F.Z., Ayto. Zaragoza, Zaragoza.

-DUCE, José Antonio, "Fotografía en Aragón", en Gran Enciclopedia Aragonesa, tomo V, UNALI, Zaragoza, 1981, pp. 1414-1418.

-DUCE, José Antonio, "Fotografía en Aragón", en Gran Enciclopedia Aragonesa, Apéndice, UNALI, Zaragoza, 1984, p. 258.

-FATÁS OJUEL, Guillermo, "La afición a la fotografía en Zaragoza", en Zaragoza, nº XX, 1964, pp. 271-275.

-HERNÁNDEZ LATAS, José Antonio (Comisario), El gabinete de Mariano Júdez y Ortiz (1856-1874): pionero de la fotografía en Zaragoza, Catálogo de exposición, Cortes de Aragón, Zaragoza, 2005.

-MARINA, Mercedes et alii, Fotografía aragonesa de los 80, Catálogo de exposición, Diputación General de Aragón y Sociedad Fotográfica de Zaragoza, Zaragoza, 1991.

-ROMERO, Alfredo, TARTÓN, Carmelo y SÁNCHEZ, Alberto, Los Coyne, S.F.Z., Zaragoza, 1988.

-ROMERO, Alfredo, "La fotografía: necesidad y afición burgueses", en Luces de la ciudad. Arte y cultura en Zaragoza (1914-1936), Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, pp. 151-160.

-ROMERO, Alfredo, La fotografía en Aragón, C.A.I., Zaragoza, 1999.

-ROMERO, Alfredo, "Las primeras asociaciones fotográficas en Aragón", en Boletín de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza, nº 52, Sociedad Fotográfica de Zaragoza, 1989, pp. 49-51.

-ROMERO, Alfredo y TARTÓN, Carmelo, Historia de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza y Sociedad Fotográfica de Zaragoza, Zaragoza, 1997.

-ROMERO, Alfredo, La fotografía en Aragón, Ibercaja (colección Boira), Zaragoza, 1999.

-SÁNCHEZ MILLÁN, Alberto, Apartado de la Fotografía, con especial atención en los autores aragoneses, en Diccionario antológico de artistas aragoneses 1947-1978, Institución "Fernando el Católico", Zaragoza, 1983.

-SÁNCHEZ MILLÁN, Alberto (texto), Fotógrafos en homenaje a la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza en su 75 aniversario, Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 1998.

-Sociedad Fotográfica de Zaragoza, 50 Años de Fotografía en Aragón, C.A.Z.A.R., Zaragoza, 1972.

-TARTÓN VINUESA, Carmelo, Los Fotógrafos Aragoneses, C.A.I., Zaragoza, 1999.

-TARTÓN, Carmelo y ROMERO, Alfredo, Jalón Ángel, Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 1985.

-VV.AA., Fotografía aragonesa: una visión de la década de los setenta (blanco y negro), Sociedad Fotográfica de Zaragoza, Zaragoza, 1982.

-VV.AA., Historia del periodismo en Aragón, Diputación Provincial de Teruel, de Zaragoza y Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1990.

-VV.AA., Joaquín Alcón. Fotografías. Estudio, catalogación y notas, Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 1991.

-VV.AA., Huesca. Postales y Postaleros. Postales 1900-1940, Catálogo de Exposición, Diputación Provincial de Huesca, Huesca, 1992.

-VV.AA., J. Laurent y Cª en Aragón. Fotografías 1861-1877, Catálogo de exposición, D.P.Z., Zaragoza, 1997.

-VV.AA., Historia de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza: fundada en 1922, Diputación Provincial de Zaragoza, Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, Zaragoza, 1997.

-VV.AA., Celebración de la mirada: 75 aniversario de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, Catálogo de exposición, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 1998.

-VV.AA., Miguel y Gabriel Faci. Fotógrafos fundadores de la R.S.F.Z., Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 1999.

24638 Historia de la fotografía, cine y otros medios audiovisuales

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Historia del Arte

Filosofía

Departamento: Historia del Arte

Filosofía

- VV.AA., Pomarón. Pintor, fotógrafo y cineasta. 1925-1987, Dip. Prov. Zaragoza, Zaragoza, 2001.
- VV.AA., José Antonio Duce. Retrospectiva, 1952-2001, Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza, 2001. Teoría y Ensayo:
- ALBERICH, Ferrán, El cant de les sirenes: ressons postmodèrns en la fotografia contemporànea espanyola, Fundació d'Art Contemporani, Girona, 2000.
- ANSÓN, Antonio, Novelas como álbumes. Fotografía y literatura, Editorial Mestizo A.C., Murcia, 2000.
- ARHEINM, Rudolf, Arte y percepción visual, Alianza Forma, Madrid, 1971.
- AUMONT, Jacques, La imagen, Paidós, Barcelona, 1992.
- BAQUÉ, Dominique, La fotografía plástica. Un arte paradójico, Gustavo Gili, Barcelona, 2003.
- BARTHES, Roland, La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía, Paidós, Barcelona, 2009.
- BATCHEN, Geoffrey, Arder en deseos. La concepción de la fotografía, Gustavo Gili, Barcelona, 2004.
- BENJAMIN, Walter, "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en Discursos interrumpidos I, Taurus, Madrid, 1973.
- BERGER, John, Sobre las propiedades del retrato fotográfico, Gustavo Gili, Barcelona, 2006.
- BOURDIEU, Pierre, Un arte medio: ensayo sobre los usos sociales de la fotografía, Gustavo Gili, Barcelona, 2003.
- BRISSET, Demetrio, Los mensajes audiovisuales: contribución a su análisis e interpretación, Universidad de Málaga, Málaga, 1996.
- BRISSET, Demetrio, Fotos y cultura: usos expresivos de las imágenes fotográficas, Universidad de Málaga, Málaga, 2002.
- BURKE, Peter, Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico, Crítica, Barcelona, 2001.
- BUXÓ, María Jesús y de MIGUEL, Jesús M., De la investigación audiovisual: fotografía, cine, vídeo, televisión, Proyecto A. Ediciones, Barcelona, 1999.
- CHEVRIER, Jean-François, La fotografía, entre las bellas artes y los medios de comunicación, Gustavo Gili, Barcelona, 2006.
- DUBOIS, Philippe, El acto fotográfico. De la representación a la recepción, Paidós, Barcelona, 1994.
- DURAND, Régis, El tiempo de la imagen. Ensayo sobre las condiciones de una historia de las formas fotográficas, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1999.
- EGUIZÁBAL, Raúl, Fotografía publicitaria, Cátedra, Madrid, 2001.
- FLUSSER, Vilém, Una filosofía de la fotografía, Síntesis, Madrid, 2001.
- FONTCUBERTA, Joan, Estética fotográfica. Selección de textos, Editorial Blume, Barcelona, 1984.
- FONTCUBERTA, Joan, Fotografía: conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica, Gustavo Gili, Barcelona, 1990.
- FONTCUBERTA, Joan, El beso de Judas. Fotografía y verdad, Gustavo Gili, Barcelona, 1997.
- FONTCUBERTA, Joan, Ciencia y fricción. Fotografía, naturaleza, arte, Mestizo, Murcia, 1998.
- FREUND, Gisèle, La fotografía como documento social, Gustavo Gili, Barcelona, 2008.
- FREEDBERG, David, El poder de las imágenes, Cátedra, Madrid, 1992.
- GÓMEZ ISLA, José, Fotografía de creación, Nerea, San Sebastián, 2005.
- GUBERN, Román, La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea, Gustavo Gili, Barcelona, 1987.
- HILL, Paul y COOPER, Thomas, Diálogo con la fotografía, Gustavo Gili, Barcelona, 1980.
- KRAUSS, Rosalind, Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos, Gustavo Gili, Barcelona, 2002.
- LEDO ANDIÓN, Margarita, Documentalismo fotográfico contemporáneo: da inocencia á lucidez, Edicions Xerais de Galicia, Vigo, 1995.
- LEDO ANDIÓN, Margarita, Documentalismo fotográfico, Cátedra, Madrid, 1998.
- LISTER, Martin (Compilador), La imagen fotográfica en la cultura digital, Paidós, Barcelona, 1997.
- MARZO, Jorge Luis, Fotografía y activismo, Gustavo Gili, Barcelona, 2006.
- MIRZOEFF, Nicholas, Una introducción a la cultura visual, Paidós, Barcelona, 2003.
- NICHOLS, Bill, La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental, Paidós, Barcelona, 1997.
- ORTIZ GARCÍA, Carmen, SÁNCHEZ-CARRETERO, Cristina y CEA GUTIÉRREZ, Antonio (Coords.), Maneras de mirar: lecturas antropológicas de la fotografía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2005.
- PÉREZ CARREÑO, Francisca, Los placeres del parecido. Icono y representación, Visor, Colección La Balsa de la Medusa, Madrid, 1988.

24638 Historia de la fotografía, cine y otros medios audiovisuales

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Historia del Arte

Filosofía

Departamento: Historia del Arte

Filosofía

- PICAZO, Gloria y RIBALTA, Jorge (Eds.), *Indiferencia y singularidad: la fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo*, Gustavo Gili, Barcelona, 2003.
- RIBALTA, Jorge (Ed.), *Efecto real. Debates posmodernos sobre fotografía*, Gustavo Gili, Barcelona, 2004.
- RAMÍREZ, Juan Antonio, *Medios de masas e historia del arte*, Cátedra, Madrid, 1988.
- SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel, *El universo de la fotografía: prensa, edición, documentación*, Espasa Calpe, Madrid, 1999.
- SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel, *El documento fotográfico: historia, usos y aplicaciones*, Ediciones Trea, Gijón, 2006.
- SCHAEFFER, Jean Marie, *La imagen precaria: del dispositivo fotográfico*, Cátedra, Madrid, 1990.
- SONTAG, Susan, *Sobre la fotografía*, Edhasa, Barcelona, 1981.
- STOICHITA, Víctor I., *Breve historia de la sombra*, Siruela, Madrid, 1999.
- SUSPERREGUI, José Manuel, *Fundamentos de la fotografía*, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1988.
- TISSERON, Serge, *El misterio de la cámara lúcida. Fotografía e inconsciente*, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2000.
- VV.AA., *Alén dos límites: a fotografía contemporánea: ciclo de conferencias*, Centro Galego de Arte Contemporáneo, Centro de Artes da Imaxe y Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2003.
- VILCHES, Lorenzo, *Teoría de la imagen periodística*, Paidós, Barcelona, 1987.
- Von HILDEBRAND, Adolf, *El problema de la forma en la obra de arte*, Visor, Colección La Balsa de la Medusa, Madrid, 1988.
- YATES, Steven (Ed.), *Poéticas del espacio. Antología crítica sobre la fotografía*, Gustavo Gili, Barcelona, 2004.

Referencias páginas web:

- www.rleggat.com/photohistory. Biografía de los principales fotógrafos más relevantes durante los primeros 80 años del medio.
- www.photolit.de. Referencias bibliográficas de la literatura fotográfica existente desde 1839.
- www.terra.es/personal/gfkurtz/historia.html. Historia de la fotografía. INTERESANTE.
- <http://agora.mcu.es/libroblanco/librob/idex.htm>. Varios eventos organizados en torno a la fotografía de creación.
- www.bne.es. Biblioteca Nacional. Fondos.
- www.bnf.fr. Biblioteca Nacional Francesa.
- www.eastmanhouse.org. Acceso a la colección de Kodak.

Revistas:

- Cuadernos de Fotografía (1972). Historia de la fotografía catalana.
- Flash Foto (1974).
- Zoom (1976).
- Everfoto/Coteflash: Anuarios de la Fotografía Española. 1973.
- Nueva Lente.
- Image.
- Sombras. (Real Sociedad Fotográfica Española).
- Historia de la fotografía catalana. Anuario Spafoto (moda y publicidad). 1972.
- Foto Profesional. B.N. Z 9023 (1982-1985).
- La Fotografía, 1986.
- FV, 1989.
- Photo Vision, 1981.
- Archivos de Fotografía, 1995.
- Matador.
- Revista de Occidente, monográfico dedicado a la Fotografía, diciembre de 1991.

Historia del Cine:

- BORDWELL, David, *El cine clásico de Hollywood: estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960*, Paidós, Barcelona, 1997.
- CHABROL, Claude et alii, *La Nouvelle Vague: sus protagonistas*, Paidós, Barcelona, 2004.
- DELGADO, Pedro Eugenio, *El cine de animación*, Ediciones JC, Madrid, 2000.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C. y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Santiago, *Guía histórica del cine: 1895-2001*, Editorial Complutense, Madrid, 2002.

24638 Historia de la fotografía, cine y otros medios audiovisuales

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Historia del Arte

Filosofía

Departamento: Historia del Arte

Filosofía

- GUBERN, Román, Historia del cine, 2 volúmenes, Lumen, Barcelona, 1982.
- HEREDERO, Carlos F., y TORREIRO, Casimiro, Historia general del cine, vol. VII: Europa y Asia (1929-1945), Cátedra, Madrid, 1997.
- HEREDERO, Carlos F., y TORREIRO, Casimiro, Historia general del cine, vol. X: Estados Unidos (1955-1975), Cátedra, Madrid, 1996.
- ITUARTE, Leire, Los inicios del cine: desde los espectáculos precinematográficos hasta 1917, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2002.
- JEANNE, René, Historia ilustrada del cine, vol. I: El cine mudo (1895-1930), Alianza, Madrid, 1984.
- JEANNE, René, Historia ilustrada del cine, vol. II: El cine sonoro (1927-1945), Alianza, Madrid, 1984.
- JEANNE, René, Historia ilustrada del cine, vol. III: El cine de hoy (1945-1965), Alianza, Madrid, 1984.
- MONTERDE, José Enrique y RIAMBAU, Esteve (Coords.), Historia general del cine, vol. IX: Europa y Asia (1945-1959), Cátedra, Madrid, 1996.
- MONTERDE, José Enrique y RIAMBAU, Esteve (Coords.), Historia general del cine, vol. XI: Nuevos Cines (años 60), Cátedra, Madrid, 1995.
- PALACIO, Manuel y PÉREZ PERUCHA, Julio (Coords.), Historia general del cine, vol. V: Europa y Asia (1918-1930), Cátedra, Madrid, 1997.
- PALACIO, Manuel y SANTOS, Pedro, Historia general del cine, vol. VI: La transición del mudo al sonoro, Cátedra, Madrid, 1995.
- PALACIO, Manuel y ZUNZUNEGUI, Santos (Coords.), Historia general del cine, vol. XII: El cine en la era del audiovisual, Cátedra, Madrid, 1995.
- PARKINSON, David, Historia del cine, Destino, Barcelona, 2002.
- PORTER MOIX, Miguel, Las claves de la historia del cine, Ariel, Barcelona, 1988.
- RIAMBAU, Esteve y TORREIRO, Casimiro (Coords.), Historia general del cine, vol. VIII: Estados Unidos (1932-1955), Cátedra, Madrid, 1996.
- ROMAGUERA i RAMIÓ, Joaquim y ALSINA THEVENET, Homero (Eds.), Fuentes y documentos del cine: la estética, las escuelas y los movimientos, Fontamara, Barcelona, 1985.
- ROMAGUERA i RAMIÓ, Joaquim (Coord.), Historia del cine americano, vol. I: Desde la creación al primer sonido (1893-1930), Laertes, Barcelona, 1993.
- ROMAGUERA i RAMIÓ, Joaquim (Coord.), Historia del cine americano, vol. II: El esplendor y el éxtasis (1930-1960), Laertes, Barcelona, 1993.
- ROMAGUERA i RAMIÓ, Joaquim (Coord.), Historia del cine americano, vol. III: Muerte y transfiguración (1960-1992), Laertes, Barcelona, 1993.
- SADOUL, Georges, Historia del cine mundial: desde los orígenes hasta nuestros días, Siglo Veintiuno, México, 1984.
- SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente, Sombras de Weimar: contribución a la historia del cine alemán (1918-1933), Verdoux, Madrid, 1990.
- SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis, Historia del cine: teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión, Alianza, Madrid, 2006.
- SAND, Shlomo, El siglo XX en pantalla: cien años a través del cine, Crítica, Barcelona, 2005.
- SÁNCHEZ VIDAL, Agustín, Historia del cine, Historia 16, Madrid, 1997.
- TALENS, Jenaro y ZUNZUNEGUI, Santos (Coords.), Historia general del cine, vol. I: Orígenes del cine, Cátedra, Madrid, 1998.
- TALENS, Jenaro y ZUNZUNEGUI, Santos (Coords.), Historia general del cine, vol. II: Estados Unidos (1908-1915), Cátedra, Madrid, 1998.
- TALENS, Jenaro y ZUNZUNEGUI, Santos (Coords.), Historia general del cine, vol. III: Europa (1908-1918), Cátedra, Madrid, 1998.
- TALENS, Jenaro y ZUNZUNEGUI, Santos (Coords.), Historia general del cine, vol. IV: América (1915-1928), Cátedra, Madrid, 1997.
- ZUBIAUR CARREÑO, Francisco Javier, Historia del cine y otros medios audiovisuales, Eunsa, Navarra, 1999.
- Historia del cine español:
- CAPARRÓS LERA, José María, Historia crítica del cine español: desde 1897 hasta hoy, Ariel, Barcelona, 1999.

24638 Historia de la fotografía, cine y otros medios audiovisuales

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Historia del Arte

Filosofía

Departamento: Historia del Arte

Filosofía

- DÍEZ PUERTAS, Emeterio, Historia social del cine en España, Fundamentos, Madrid, 2003.
- GONVALVO VALLESPÍ, Ángel, La memoria cinematográfica del espectador: panorámica sobre los cines en Teruel, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, Teruel, 1996.
- GUBERN, Román et alii, Historia del cine español, Cátedra, Madrid, 2009.
- MEDINA, Pedro, GONZÁLEZ, Luis Mariano y MARTÍN VELÁZQUEZ, José (Coords.), Historia del cortometraje español, Festival de Cine de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 1996.
- NIETO FERRANDO, Jorge, La memoria cinematográfica de la guerra civil española (1939-1982), Universidad de Valencia, Valencia, 2008.
- PÉREZ MERINERO, Carlos y David, Del cinema como arma de clase: antología de nuestro cinema (1932-1935), Fernando Torres, Valencia, 1975.
- RODRÍGUEZ, Hilario J. (Coord.), Miradas para un nuevo milenio: fragmentos para una historia futura del cine español, Festival de Cine de Alcalá de Henares, Madrid, 2006.
- ROMAGUERA i RAMIÓ, Joaquim, Historia crítica y documentada del cine independiente en España, 1955-1975, Laertes, Barcelona, 2006.
- RUBIO, Ramón (textos), La historia de España a través del cine, Polifemo, Madrid, 2007.
- SÁIZ VIADERO, José Ramón (Coord.), La llegada del cinematógrafo a España, Gobierno de Cantabria, Santander, 1998.
- SÁNCHEZ VIDAL, Agustín, Los Jimeno y los orígenes del cine en Zaragoza, Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, Zaragoza, 1994.
- VV.AA., Las vanguardias artísticas en la historia del cine español, Actas del III Congreso de la Asociación Española de Historiadores del Cine (AEHC), Filmoteca Vasca, San Sebastián, 1991.
- VALLÉS COPEIRO del VILLAR, Antonio, Historia de la política de fomento del cine español, Filmoteca de la Generalitat Valenciana, Valencia, 1992.
- ZUNZUNEGUI, Santos, Los felices sesenta: aventuras y desventuras del cine español (1959-1971), Paidós, Barcelona, 2005.

Teoría y Ensayo:

- ALLEN, Robert C., Teoría y práctica de la historia del cine, Paidós, Barcelona, 1995.
- BENET, Vicente J., La cultura del cine: introducción a la historia y a la estética del cine, Paidós, Barcelona, 2004.
- BURCH, Noël, El tragaluz del infinito: contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico, Cátedra, Madrid, 2008.
- HUESO MONTÓN, Ángel Luis, El cine y la historia del siglo XX, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1983.
- KRACAUER, Sigfried, De Caligari a Hitler: historia psicológica del cine alemán, Paidós, Barcelona, 1985.
- ROSENSTONE, Robert A., El pasado en imágenes: el desafío del cine a nuestra idea de la historia, Ariel, Barcelona, 1997.
- RUIZ JIMÉNEZ, Antonio Gabriel, El cine, ¿muerte o transfiguración? La disolución del lenguaje cinematográfico en el universo audiovisual, Comunicación Social, Sevilla, 2005

24639 Arte y entorno: naturaleza y espacio público

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel
Titulación: Licenciado en Bellas Artes
Área: Dibujo

 Historia del Arte
 Estética y teoría de las artes
Departamento: Expresión musical, plástica y corporal
 Historia del arte
 Filosofía

CRÉDITOS Curso: Equiv. Créditos: Créditos UZ: 6 Créditos ECTS: 4,7	Oferta plazas de libre elección Propia titulación: Otras titulaciones centro: y/u: No Otros centros: Nº Plazas optativas:	Duración: Carácter: optativa ☒ Teórica ☒ Práctica Horas teóricas: 30 horas Horas prácticas: 30 horas
---	--	--

RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE DEFINEN LA ASIGNATURA

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1: Es capaz de articular un discurso plástico y estético coherente con su obra y con el contexto de actuación.
- 2: Sabe observar e identificar el carácter propio del espacio de intervención, incorporándolo a su planteamiento artístico.
- 3: Tiene capacidad para producir obras originales en entornos distintos a los espacios expositivos convencionales, teniendo en cuenta las características y la personalidad del lugar de intervención, transformándolo o integrándolo en su propuesta plástica personal.
- 4: Posee las estrategias metodológicas necesarias para integrarse en equipos multidisciplinares que planifican o realizan intervenciones en espacios públicos o privados.
- 5: En contextos sociales concretos puede analizar situaciones de conflicto, tensiones o procesos de transformación, proponiendo pautas de actuación desde planteamientos plásticos y estéticos, para visibilizar, denunciar o aportar propuestas de mejora.

INTRODUCCIÓN**Breve presentación de la asignatura**

Partiendo del concepto de "campo expandido" de la escultura, la asignatura Arte, entorno y espacio público desarrolla un conjunto de destrezas, recursos y metodologías que capacita al estudiante para comprender, diseñar y realizar intervenciones y actuaciones que superan el concepto escultórico tradicional, desplegando su actividad artística en lugares distintos a los espacios convencionales de producción y exhibición del arte.

El componente teórico de la asignatura está marcado por el análisis de la influencia de la práctica artística en el contexto social en el que actúa. Los estudiantes diseñarán y realizarán intervenciones artísticas individuales, teniendo en cuenta las repercusiones e interacción del arte en un entorno natural, urbano, rural o industrial, siguiendo la metodología del proceso de intervención artística en el espacio público.

Contexto y competencias**Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura****La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:**

El artista, como agente social cualificado, puede implementar acciones de mejora o transformación del espacio público. La intervención artística en espacios urbanizados o naturales, antropizados o no, lleva aparejada consecuencias estéticas, sociales y políticas que pueden contribuir al cambio de percepción del entorno en el que actúa. La mirada del artista distinta y distante del espacio de actuación, actúa como un revelador, proponiendo nuevas lecturas sobre el lugar y nuevas interpretaciones, tanto de los valores del entorno, como de las posibles actuaciones para mejorar sus condiciones. La asignatura tiene como objetivos principales:

- Capacitar al estudiante para desarrollar sus propuestas plásticas personales en entornos urbanos o naturales, públicos o privados, desde planteamientos creativos e innovadores.
- Adquirir las herramientas de análisis, interpretación y actuación pertinentes para integrarse en equipos multidisciplinares que abordan proyectos de intervención en espacios singulares.
- Desarrollar la sensibilidad y la empatía necesarias con lugares y contextos sociales determinados, para poder desplegar acciones e intervenciones, desde el ámbito del arte, que den respuesta a necesidades puntuales o situaciones de conflicto.

24639 Arte y entorno: naturaleza y espacio público

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Historia del Arte

Estética y teoría de las artes

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Historia del arte

Filosofía

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Una de las claves para que el titulado en Bellas Artes pueda desarrollar su actividad profesional con éxito, estriba en su capacidad de interrelación. Siendo una de las competencias básicas de la titulación, la asignatura "Arte y entorno: naturaleza y espacio público", ahonda en los procesos de interacción social y cooperación del artista, su capacidad analítica y crítica, la disposición hacia el trabajo en equipo con especialistas de distintas áreas, su disponibilidad a trabajar en un contexto internacional, así como su compromiso ético y estético con la sociedad.

Como asignatura optativa que puede cursarse en el tercer o cuarto curso, "Arte y entorno: naturaleza y espacio público" da respuesta a aquellos estudiantes interesados en ampliar los horizontes conceptuales del ámbito de la escultura, del arte en el espacio público o de las corrientes del *land-art*, *earthworks* y otras derivas relacionadas con el binomio arte-naturaleza.

La ciudad, como espacio de escenificación de la relación entre el poder y la sociedad, forma parte de los contenidos de la asignatura, abordando las experiencias y comportamientos artísticos críticos y participativos desarrollados en contextos urbanos. Se analizarán experiencias de actuaciones artísticas vinculadas al activismo social y el componente de acontecimiento, inherente a las intervenciones artísticas efímeras.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:

1 Comprender críticamente la dimensión preformativa y de incidencia social del arte, analizando la repercusión recíproca entre el arte y la sociedad.

2 Conocer los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socio-culturales. Estudiar las metodologías que faciliten la actuación artística en el entorno social.

3 Activar un contexto cultural y/o de modificar un contexto público o privado. Saber entender el contexto cultural para generar iniciativa y dinamizar el entorno.

4 Documentar la producción artística, utilizando las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar su propia obra.

5 Identificar los problemas artísticos y/o socioculturales así como los condicionantes que hacen posibles discursos artísticos determinados.

6 Realizar, organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores.

7 Comunicar y difundir proyectos artísticos.

8 Realizar proyectos artísticos con repercusión social y mediática. Utilizar los recursos de difusión de los proyectos artísticos con el fin de potenciar su repercusión social.

9 Realizar e integrar proyectos artísticos en contextos más amplios, desarrollando estrategias de proyección de la creación artística más allá de su campo de actuación.

10 Presentar adecuadamente los proyectos artísticos, adaptando el discurso, los medios y la metodología a contextos y auditorios diversificados.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Los contenidos de la asignatura Arte y entorno: naturaleza y espacio público, contribuyen a la adquisición de competencias propias de la licenciatura en Bellas Artes relacionadas con:

- La práctica artística independiente.
- La presentación a concursos de intervenciones artísticas en el espacio público.
- La concurrencia a convocatorias de becas, ayudas y premios basados en la presentación de un proyecto artístico.
- La organización y coordinación de eventos artísticos relacionados con las artes plásticas y visuales.
- El diseño y puesta en marcha de proyectos artísticos destinados a colectivos sociales con necesidades especiales.
- La gestión de centros socio culturales, museos y galerías.
- La integración en equipos multidisciplinares de diseño del espacio público, formados por arquitectos, urbanistas, ingenieros, técnicos medioambientales, sociólogos, agentes de desarrollo, representantes vecinales y artistas, entre otros.

24639 Arte y entorno: naturaleza y espacio público

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Historia del Arte

Estética y teoría de las artes

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Historia del arte

Filosofía

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1: Análisis crítico de intervenciones de otros artistas o equipos profesionales.

Instrumentos de evaluación

Seguimiento y evaluación continua de las actividades realizadas por el alumno. Asistencia a clase, interés y participación en la asignatura.

Observación de aspectos actitudinales, integración, actuación social e interrelación personal del estudiante en los debates, presentaciones, salidas, etc.

Valoración basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de aprendizaje, a través de los ejercicios planteados.

Evaluación de portafolio. Al término del periodo lectivo el estudiante entregará un compendio documental que muestre la tarea realizada en la asignatura durante todo el curso.

Criterios de valoración

Asistencia a clase, participación en los debates y presentaciones.

Consulta de referentes bibliográficos y videográficos para la realización de los ejercicios.

Claridad y buena presentación de los ejercicios.

Originalidad, creatividad y coherencia en el contenido conceptual de los trabajos.

2: Análisis crítico de situaciones o espacios inmersos en algún tipo de conflicto social, para el que el estudiante propondrá una estrategia de intervención teórica. Instrumentos de evaluación

Seguimiento y evaluación continua de las actividades realizadas por el alumno. Asistencia a clase, interés y participación en la asignatura.

Observación de aspectos actitudinales, integración, actuación social e interrelación personal del estudiante en los debates, presentaciones, salidas, etc.

Valoración basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de aprendizaje, a través de los ejercicios planteados.

Evaluación de portafolio. Al término del periodo lectivo el estudiante entregará un compendio documental que muestre la tarea realizada en la asignatura durante todo el curso.

Criterios de valoración

Asistencia a clase, participación en los debates y presentaciones.

Consulta de referentes bibliográficos y videográficos para la realización de los ejercicios.

Claridad y buena presentación de los ejercicios.

Originalidad, creatividad y coherencia en el contenido conceptual de los trabajos.

3: Realización de una propuesta plástica individual de intervención en un contexto urbano. Instrumentos de evaluación

Valoración de la propuesta de intervención presentada por cada estudiante, tanto de su contenido conceptual como de su materialización mediante el uso efectivo de recursos.

Evaluación de portafolio. Al término del periodo lectivo el estudiante entregará un compendio documental que muestre la tarea realizada en la asignatura durante todo el curso.

Criterios de valoración

Consulta de referentes bibliográficos y videográficos para la realización de los ejercicios.

Claridad y buena presentación de los ejercicios.

Originalidad, creatividad y coherencia en el contenido conceptual de los trabajos.

Integración de los conceptos expuestos en los ejercicios precedentes.

Dominio de los procesos técnicos y el lenguaje artístico en la producción de la propuesta.

24639 Arte y entorno: naturaleza y espacio público

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Historia del Arte

Estética y teoría de las artes

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Historia del arte

Filosofía

4: Realización de una propuesta plástica individual de intervención en un contexto natural. Instrumentos de evaluación

Valoración de la propuesta de intervención presentada por cada estudiante, tanto de su contenido conceptual como de su materialización mediante el uso efectivo de recursos.

Evaluación de portafolio. Al término del periodo lectivo el estudiante entregará un compendio documental que muestre la tarea realizada en la asignatura durante todo el curso.

Criterios de valoración

Consulta de referentes bibliográficos y videográficos para la realización de los ejercicios.

Claridad y buena presentación de los ejercicios.

Originalidad, creatividad y coherencia en el contenido conceptual de los trabajos.

Integración de los conceptos expuestos en los ejercicios precedentes.

Dominio de los procesos técnicos y el lenguaje artístico en la producción de la propuesta.

5: Los estudiantes que no alcancen las competencias formuladas, a través de la evaluación continua, podrán realizar una prueba global, al final del curso, sobre los contenidos desarrollados en la asignatura.

Para poder optar a esta prueba deberán presentar previamente todos los ejercicios planteados a lo largo del curso.

Calificaciones y criterios

La evaluación será continua, valorando el grado de evolución conceptual y procedimental de cada estudiante a lo largo del curso. Las calificaciones se harán públicas al finalizar cada ejercicio. Para poder ser evaluado conforme a este criterio (evaluación continua) el estudiante deberá entregar todos los trabajos planteados en clase.

Los alumnos que no se acojan a la evaluación continua, o no asistan a clase con regularidad podrán presentarse a un examen de superación de la materia cuyos porcentajes de evaluación serán:

50 % Por la presentación de todos los trabajos del curso.

40 % Examen práctico.

10 % Examen teórico.

Autoevaluación. Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. Evaluación de la práctica docente.

Al finalizar el curso se realizará una revisión de la programación para comprobar si los objetivos, contenidos y resultados son conformes a lo programado (calidad en la docencia). Una vez finalizado el curso se entregará a los alumnos un test para que desde su punto de vista evalúen tanto la programación como al profesor. Estos datos se tendrán en cuenta para modificar aquellos aspectos que requieran una revisión.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura pretende dotar al estudiante de los recursos técnicos y conceptuales necesarios para abordar propuestas de intervención artística en espacios y contextos no convencionales.

Partiendo del análisis de textos, publicaciones, casos y experiencias singulares, el estudiante debe ir adquiriendo un sólido bagaje conceptual y técnico que le permita abordar el diseño de intervenciones personales innovadoras y ambiciosas.

Los conocimientos adquiridos en los cursos precedentes, la experiencia vital personal y las inquietudes plásticas y estéticas de cada estudiante, se conjugarán en el diseño y realización de dos intervenciones artísticas individuales: una en un medio urbano y otra en un medio natural. En ambas, el componente social del entorno del espacio de actuación tendrá un protagonismo relevante.

La organización del trabajo, la investigación previa, la documentación y registro de la intervención, así como la presentación del ejercicio al resto del grupo, complementan y refuerzan la realización de cada una de las propuestas de los alumnos.

24639 Arte y entorno: naturaleza y espacio público

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel
Titulación: Licenciado en Bellas Artes
Área: Dibujo
Historia del Arte
Estética y teoría de las artes
Departamento: Expresión musical, plástica y corporal
Historia del arte
Filosofía

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1: ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

1. Análisis crítico de intervenciones de otros artistas o equipos profesionales.

El estudiante analizará una obra o proyecto de intervención artística, diseccionando sus principales características: los contenidos conceptuales, la intencionalidad y los objetivos que persigue, la realización y puesta en escena, los referentes, la proyección mediática, las consecuencias sociales o políticas, la respuesta del público o espectadores y otras consideraciones que el estudiante considere oportunas.

2. Análisis crítico de situaciones o espacios inmersos en algún tipo de conflicto social, para el que el estudiante propondrá una estrategia de intervención teórica.

El estudiante analizará una iniciativa de intervención artística desplegada en el contexto de algún tipo de conflicto social, político, medioambiental, etc., identificando las estrategias elegidas para su desarrollo, las partes en conflicto y el motivo del litigio, la naturaleza de la actuación, la implicación del artista con los protagonistas, las actividades realizadas, la documentación y difusión de la iniciativa, las repercusiones y la situación final a la que se llegó o su estado actual.

Objetivos:

Objetivos comunes a estas dos actividades son la búsqueda de experiencias relacionadas con el contenido de la materia, documentándose para ello tanto en las fuentes convencionales de búsqueda de referencias, como libros, revistas, enciclopedias de arte y otros documentos, como en las disponibles en Internet, a través de buscadores de textos, imágenes fijas o en movimiento. Todas las referencias deberán aparecer debidamente señaladas conforme a las normas de redacción y publicación de textos científicos y de investigación, con el fin de acostumbrar al estudiante en su manejo. Otro de los objetivos es el desarrollo de una mirada analítica y crítica sobre las intervenciones de arte y el papel de los artistas en la sociedad, invitando al estudiante a que vaya pronunciándose sobre ello, para ir orientando la línea de actuación de su perfil profesional.

2: ACTIVIDADES PRÁCTICAS

1. Realización de una propuesta plástica individual de intervención en un contexto urbano.

Con los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores y los conceptos de partida desplegados en la asignatura, cada estudiante diseñará y llevará a cabo una intervención artística individual, en un contexto urbano elegido por él. El soporte conceptual de la idea se recogerá en una memoria escrita con los datos básicos e ilustrada con las imágenes, croquis, fotografías, videos o cualquier otro tipo de registro o documento que ayude a la comprensión de la propuesta.

La producción y realización efectiva de la propuesta se llevará a cabo una vez que el profesor dé el visto bueno a su contenido. Cada estudiante expondrá al resto del grupo de clase su propuesta, preparando para ello una presentación en clase que abrirá un turno de debate y discusión en torno a los conceptos manejados en su materialización.

2. Realización de una propuesta plástica individual de intervención en un contexto natural.

Con los mismos parámetros de partida del ejercicio precedente, cada estudiante diseñará y llevará a cabo una intervención artística individual, en un contexto natural elegido por él. El soporte conceptual de la idea se recogerá en una memoria escrita con los datos básicos e ilustrada con las imágenes, croquis, fotografías, videos o cualquier otro tipo de registro o documento que ayude a la comprensión de la propuesta.

La producción y realización efectiva de la propuesta se llevará a cabo una vez que el profesor dé el visto bueno a su contenido. Cada estudiante expondrá al resto del grupo de clase su propuesta, preparando para ello una presentación en clase que abrirá un turno de debate y discusión en torno a los conceptos manejados en su materialización.

Objetivos:

Son objetivos comunes de estas dos actividades, iniciar al estudiante en la mecánica de la investigación, diseño y realización de intervenciones artísticas, en espacios distintos a los convencionalmente preparados para la producción y exhibición de arte.

Estructurar un trabajo crítico, desde el ámbito artístico, imbricando las características propias del espacio de intervención con la naturaleza estética de la propuesta personal de cada estudiante.

24639 Arte y entorno: naturaleza y espacio público

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Historia del Arte

Estética y teoría de las artes

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Historia del arte

Filosofía

Integrar en la propuesta las características sociales del entorno de actuación como uno de los elementos de la obra. Desplegar las herramientas propias de la metodología de las intervenciones artísticas: localización del espacio a intervenir, documentación, visita de campo, contactos personales, permisos, colaboración con otros agentes, producción de obra, registro, difusión, estudio de la repercusión y autocrítica.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

FECHAS DE ENTREGA DE ACTIVIDADES

Actividad nº 1:

Análisis crítico de intervenciones de otros artistas o equipos profesionales

Fecha de entrega: miércoles principios de noviembre de 2012.

Actividad nº 2:

Análisis crítico de situaciones o espacios inmersos en algún tipo de conflicto social, para el que el estudiante propondrá una estrategia de intervención teórica.

Fecha de entrega: de diciembre de 2012. Antes de las vacaciones de navidad.

Actividad nº 3:

Realización de una propuesta plástica individual de intervención en un contexto urbano.

Fecha de entrega: finales de marzo de 2013

Actividad nº 4:

Realización de una propuesta plástica individual de intervención en un contexto natural.

Fecha de entrega: finales de mayo de 2013

BIBLIOGRAFÍA

ALBELDA, J. y SABORIT, J. (1997), La construcción de la naturaleza, Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Eduació i Ciència.

ARRIBAS, D. (2010), "Paisajes alterados. La acción entrópica del arte", Actas del curso Pensar el paisaje, Paisaje y Patrimonio. Organizado por el CDAN, Centro de Arte y Naturaleza de Huesca. Fundación Beulas. Director: Javier Maderuelo. Madrid, ABADA Editores.

ARRIBAS, D. (2009), "Sobre la capacidad de dinamización del arte", Actas del XII Coloquio de arte aragonés: El arte del siglo XX". Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC) y Dpto. de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.

ARRIBAS, D. (coord.), (2002), Arte, industria y territorio, 1. Teruel, Artejiloca.

ARRIBAS, D. (coord.), (2006), Arte, industria y territorio, 2. Huesca, Fundación Beulas. CDAN, Centro de Arte y Naturaleza.

ARRIBAS, D. (1999), Minas de Ojos Negros, un filón por explotar. Teruel, Centro de Estudios del Jiloca.

BLANCO, P.; CARRILLO, J.; EXPÓSITO, M. (2001), Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Universidad de Salamanca.

BOZZANO, H. (2001), Territorios reales, territorios pensados, territorios posibles: aportes para una teoría territorial del ambiente. Madrid, Ed. Espacio.

DUQUE, F. (2001), Arte público y espacio político, Madrid, Editorial AKAL.

FERRY, J. M., (1998), El nuevo espacio público, Barcelona, Col. El Mamífero Parlante, Serie Mayor, Ed. Gedisa.

GÓMEZ AGUILERA, F. (1994), "Arte, ciudadanía y espacio público", On the Waterfront, nº 5, Lanzarote, Fundación César Manrique.

GALOFARO, L. (2003), Artscares. El arte como aproximación al paisaje, Barcelona, Ed. Gustavo Gili.

GARCÍA SANZ, B. (1996), La sociedad rural ante el siglo XXI, Madrid, Ministerio de Agricultura, Secretaría General Técnica, Serie Estudios, nº 125.

KLINGENDER, F. D. (1983), Arte y revolución industrial. Madrid, Cátedra.

KRAUSS, R. (1996), La originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos. Madrid, Alianza Forma.

LLAVERÍA, J. (dir), (2008), Diálogos urbanos: confluencias entre arte y ciudad (La ciudad sentida: arte, entorno y sostenibilidad. I Congreso Internacional Arte y Entorno). Valencia, Universidad Politécnica de Valencia.

24639 Arte y entorno: naturaleza y espacio público

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Historia del Arte

Estética y teoría de las artes

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Historia del arte

Filosofía

- LORENTE, J. P. (1999), "Vino nuevo en viejas cubas: artistas, galeristas y museos/centros de arte contemporáneo en antiguas naves industriales", Artigrama, nº 14, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza.
- MADERUELO, J. (1990), El espacio raptado. Interferencias entre Arquitectura y Escultura. Madrid, Biblioteca Mondadori.
- MADERUELO, J. (1994), La pérdida del pedestal. Madrid, Cuadernos del Círculo de Bellas Artes.
- MADERUELO, J. (dir.) (1995), Arte y Naturaleza, CDAN, Huesca.
- (dir.) (1996), El Paisaje, CDAN, Huesca.
- (dir.) (1997), El jardín como arte, CDAN, Huesca.
- (dir.) (1998), Desde la ciudad, CDAN, Huesca.
- (dir.) (1999), Arte Público, CDAN, Huesca.
- MADERUELO, J. (2005), El paisaje. Génesis de un concepto, Madrid, Abada Editores.
- (dir.) (2006), Paisaje y Pensamiento, Colección "Pensar el Paisaje", Madrid, Abada Editores.
- (dir.) (2007), Paisaje y Arte, Colección "Pensar el Paisaje", Madrid, Abada Editores.
- (dir.) (2008), Paisaje y Territorio, Colección "Pensar el Paisaje", Madrid, Abada Editores.
- (dir.) (2009), Paisaje e Historia, Colección "Pensar el Paisaje", Madrid, Abada Editores.
- (dir.) (2010), Paisaje y Patrimonio, Colección "Pensar el Paisaje", Madrid, Abada Editores.
- MILLS, D., BROWN, P., (2004), Art and wellbeing. A guide to the connections between community cultural development and health, ecologically sustainable development, public housing and place, rural revitalisation, community strengthening, active citizenship, social inclusion and cultural diversity. Sydney: Australia Council for the Arts.
- PARRAMÓN, R. (dir.) (2007); FONTDEVILA, O. (coord.). Arte, experiencias y territorios en proceso. Calaf: Idensitat, Associació d'Art Contemporani,
- POPPER, F. (1980). Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy. Madrid, Editorial Akal.
- PRECEDO LEDO, A. (2004), Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI: desarrollo local, identidad territorial y ciudad difusa. Madrid, Ed. Síntesis.
- RAQUEJO, T. (1998), Land art, Madrid, Nerea,
- REPLINGER, M. (1998), "La tierra como monumento", PUNTA, nº 9, Madrid,
- SELWOOD, S. (1995), The Benefits of public art. The polemics of permanent art in public places. London: Policy Studies Institute.
- VERA CAÑIZARES, S. (2004), Proyecto artístico y territorio, Granada, Universidad de Granada.
- WOLF, J. (1997), La producción social del arte, Madrid, ISTMO.

24640 Taller de diseño gráfico I

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

CRÉDITOS	Oferta plazas de libre elección	Duración: anual
Curso:	Propia titulación:	Carácter: optativa
Equiv. Créditos:	Otras titulaciones centro:	☒ Teórica ☒ Práctica
Créditos UZ: 12	y/u: No	Horas teóricas: 30 horas
Créditos ECTS: 9,5	Otros centros:	Horas prácticas: 90 horas
	Nº Plazas optativas:	

RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA

Taller de Diseño Gráfico I, entendido en el contexto de las Bellas Artes, es una asignatura eminentemente creativa que desarrolla un lenguaje gráfico de expresión propia apoyada en los elementos principales que constituyen el diseño gráfico: la **ilustración**, la **fotografía** y la **tipografía**.

El diseño gráfico da la oportunidad al alumno de obtener los conocimientos y destrezas específicos que lo capacitarán para una de las salidas profesionales de la licenciatura en Bellas Artes: trabajar en agencias de diseño gráfico como ilustrador o como diseñador gráfico, editoriales, prensa, diseñador freelance o director de su propia empresa de diseño, directores de arte, coordinadores de edición en museos e instituciones culturales, empresas multimedia, productoras creando grafismos o títulos de crédito, diseño publicitario y en un contexto mucho más amplio al arte digital. Además, dentro del contexto artístico, el alumno de Bellas Artes tarde o temprano necesitará recurrir a los conocimientos de diseño gráfico, bien para la presentación de proyectos o memorias, diseño de sus propios catálogos, cartelería e invitaciones de sus exposiciones o precisará de los conocimientos para saber solicitar a un diseñador lo que necesita.

La asignatura *Taller de Diseño Gráfico I*, no exige conocimientos que no se expliquen en la propia asignatura, aunque sí se tiene en cuenta que el alumno habrá cursado o estará cursando la asignatura obligatoria de 2.º curso: *Introducción a la imagen tecnológica y en movimiento*. Al inicio de curso se realizará un repaso del programa Adobe Photoshop, considerando que algunos aspectos ya se explican en dicha asignatura y además en *Infografía* y en *Introducción al diseño*, teniendo en cuenta que el alumno puede no haber cursado estas dos asignaturas ya que son optativas.

Se tratarán los contenidos de Adobe Photoshop aplicados al diseño gráfico y se instruirá en los programas específicos de diseño como Adobe InDesign.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Actividades:

- Ejercicios de diseño gráfico a raíz de lo explicado en clase de entrega quincenal.
- Ejercicios de reflexión, o de documentación bibliográfica de entrega en el día.

Metodología

Clases prácticas:

Actividades de evaluación continua.

En las clases de laboratorio se desarrollan los trabajos prácticos para adquirir las competencias básicas de diseño gráfico bajo la orientación del profesor y se realizan proyectos de diseño de comunicación institucional y comercial.

Trabajo de campo:

Visitas docentes a centros, museos, editoriales, empresas de diseño gráfico o ferias.

Clase magistral:

Conferencias de docentes y profesionales invitados, diseñadores, historiadores, etc.

Todas las actividades, independientemente de su metodología, conllevarán a la realización de un ejercicio evaluable.

INICIO

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1: Ser capaz de proyectar, dilucidar y expresarse en el lenguaje propio de la especialidad.
- 2: Seleccionar, conocer y utilizar las tipografías sobre las propuestas presentadas con acierto y adecuación a cada problema.
- 3: Conocer tanto los caracteres tipográficos como a sus creadores, sus aspectos formales y sus circunstancias de origen.
- 4: Resolver en cada unidad temática la funcionalidad adecuada y los tipos de composiciones sobre las particularidades de maquetación.
- 5: Utilizar las herramientas propias del Diseño Gráfico.

24640 Taller de diseño gráfico I

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

- 6: Distinguir y aplicar conocimientos en cuanto a los modos de reproducción e impresión sobre las diversas técnicas de estampación y sus procesos de trabajo.
- 7: Dominar con rapidez perceptiva la variedad de los tramados, selección de los colores, gamas y pantones y la disposición de los grados de inclinación de cada una de tramas que comprenden las cuatricromías para evitar el moiré.
- 8: Dirigir y controlar todo el proceso como arte final.
- 9: Distinguir y aplicar las fórmulas de maquetación en: revistas, diarios, catálogos, informes, libros, y utilizar software profesional para su realización.
- 10: Conocer y aplicar las retóricas de la imagen, sus fórmulas y variedades de composición.
- 11: Analizar en cada fase las cualidades proyectivas que parten de una propuesta visual o de una identidad corporativa, para agilizar y aplicar el modelo más adecuado a los objetivos propuestos.
- 12: Estudiar en profundidad las necesidades de un producto comercial o cultural y dotarlo de una personalidad singular que lo distinga en el mercado competitivo.

INTRODUCCIÓN

Breve presentación de la asignatura

BLOQUE I. ASPECTOS GENERALES

- Tema 1. Creatividad. Recursos y estrategias
- Tema 2. Comunicación
- Tema 3. Composición
- Tema 4. Historia del diseño gráfico
- Tema 5. Medios y fuentes de consulta
- Tema 6. Artes finales
- Tema 7. Contacto con el cliente y otros

BLOQUE II. DISEÑO GRÁFICO

- Tema 8. Tipografía. Historia, tipología y aplicaciones
- Tema 9. Los signos en la historia, las marcas en el pasado. Identidad Corporativa
- Tema 10. El cartel. El cartel y su relación con el arte. Retóricas de la imagen.
- Tema 11. El cartel contemporáneo. Formatos actuales del cartel clásico
- Tema 12. Diseño editorial y de publicaciones periódicas.
- Tema 13. El packaging
- Tema 14. El diseño en el cine.
- Tema 15. Otras aplicaciones de diseño gráfico.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

- Analizar y desarrollar los principios de las formas gráficas de la comunicación visual. Sus elementos: signos, iconos y símbolos y sus instrumentos: tipografía e ilustración.
- Analizar y desarrollar los principios de las formas tridimensionales en su relación comercial. Materiales, duplicidad, contenido.
- Estudiar la tecnología en que se desarrollan los diseños actuales. Tanto grafismos como objetuales.
- Aportar una formación estrictamente funcional sobre la formación de imágenes y objetos.
- Conocer la función del diseño.
- El diseñador en la sociedad. El análisis de las funcionalidades del diseño. La evolución de sus técnicas, materiales y conceptos históricos.
- Conocer los procedimientos formales
- Conocer los procedimientos técnicos del diseño.
- Investigación, documentación y análisis de los datos internos y externos del encargo. Evaluación y selección. Realización de trabajos finales.
- Observación y práctica de los principios internos así como de los principios externos de la forma del diseño. Relación de la forma con su entorno y con su propia estructura.
- Entender el papel significativo del diseño en nuestra cultura.

24640 Taller de diseño gráfico I

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

- Dominio del diseño por medio de diferentes programas informáticos y con procedimientos manuales, realización de bocetos a mano.
- Dominio de la forma, color, proporciones, medidas, otros.
- Conocimiento de todas las técnicas tradicionales y modernas de impresión.
- Dominio de programas informáticos de tratamiento de imagen.
- Profundización en la creatividad personal a través del diseño.
- Formación histórica. Diseñadores clásicos y actuales, análisis conceptual.

COMPETENCIAS GENERALES

(7) Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística en particular.	(1) Indispensable
(9) Conocimientos de los métodos de producción y técnicas artísticas.	(1) Indispensable
(12) Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción.	(1) Indispensable
(14) Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en el arte.	(1) Indispensable
(30) Capacidad de perseverancia	(2) Necesaria
(32) Utilizar las herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios.	(1) Indispensable
(42) Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte.	(1) Indispensable
(43) Habilidad para establecer sistemas de producción	(2) Necesaria
(49) Conciencia de las capacidades y de los recursos propios.	(2) Necesaria

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Resolver problemas del diseño gráfico utilizando el lápiz de grafito con destreza, aplicando de manera correcta la línea, el sombreado y el volumen en la representación artística de los objetos y elementos naturales. Desarrollo Conceptual del Proyecto de Diseño
2. Aplicación de recursos adquiridos en otras asignaturas de la titulación como: ilustración o animación.
3. Interpretar la necesidad del cliente y crear mensajes publicitarios, utilizando herramientas de software para diseñar y retocar imágenes.
4. Capacidad para llevar a cabo un proyecto.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura Taller de diseño gráfico I, enriquecerá y ampliará las competencias que se adquieran en otras asignaturas como: Dibujo, Fotografía, Audiovisuales, Grabado, Ilustración, Infografía y otras. Al mismo tiempo que supone una herramienta imprescindible para otras asignaturas como Proyectos I y Proyectos II, atendiendo a cuestiones de conceptualización, presentación y comunicación.

Partiendo de los perfiles profesionales que marca la ANECA determinaremos el interés de la asignatura de Taller de Diseño gráfico I en el desarrollo profesional de esta titulación:

Diseñadores gráficos.

Editores gráficos.

Investigadores y docentes en diseño.

Gestor de portales y editor de contenidos.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1: Desarrollar sus propias ideas, dominar el diseño, y aplicar los conocimientos adquiridos en el sector profesional. Es competente para desarrollar su actividad en estudios de diseño, imprentas, editoriales, y en el sector publicitario tanto trabajando en empresas como de modo autónomo.

24640 Taller de diseño gráfico I

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

2: Aplicar y dominar el diseño correctamente.

3:

Capacidad para el análisis y la síntesis.

Conocimientos específicos de la profesión.

Diseño y planificación de proyectos.

Capacidad para generar nuevas ideas.

Capacidad para la organización, planificación y gestión de la información.

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar comunicación oral y escrita.

Capacidad para trabajar en un contexto internacional atendiendo a la diversidad y multiculturalidad.

Capacidad crítica y autocrítica.

Resolución de problemas.

Capacidad de aprender.

Habilidad para trabajar de forma autónoma.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Conocimiento del diseño. El alumno es competente para desarrollar una labor profesional en empresas del sector como estudios de diseño, imprentas, grupos editoriales, empresas de publicidad, diseño de productos y otras empresas del sector.

El alumno es capaz de realizar correctamente proyectos de diseño, desde entidades corporativas, dípticos, trípticos, cartelería, folletos, diseño y maquetación de libros, catálogos, etc. Domina los medios informáticos necesarios para desarrollar los trabajos anteriores. El alumno es capaz de aplicar su creatividad artística individual en los trabajos realizados.

El alumno domina los medios de difusión, publicidad, repercusión social y comunicación.

EVALUACIÓN

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1: Sistema de evaluación continua

1. Se establece un calendario de entregas periódicas, normalmente quincenales, a lo largo del curso como sistema de evaluación continua que comprenderá desde entrega de trabajos autónomos, trabajos desarrollados en el aula y recogida de muestras de trabajo.

2. Como la calificación obtenida por este proceso se referirá al total de la asignatura, el estudiante tendrá la posibilidad de superar la asignatura con la máxima calificación.

2: Evaluación no presencial. Primera y segunda convocatoria

El estudiante que no opte por la evaluación continua o que no supere la asignatura por este procedimiento o que quisiera mejorar su calificación tendrá derecho a presentarse a la prueba global, prevaleciendo, en cualquier caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

Debido a que taller de diseño I es una asignatura eminentemente práctica 3 cr. teoría 6 cr. casos prácticos, y a la necesidad de que el alumno demuestre sus conocimientos o competencias en la materia, se tendrán en cuenta la entrega de todos los trabajos prácticos realizados durante el curso en una proporción de 60 para el examen, 40 para la práctica.

Así, la prueba global consistirá en la realización del examen y la entrega de todos los trabajos prácticos. Los contenidos del examen podrán ser tanto de los temas impartidos en las clases teóricas como seminarios y clases prácticas desarrollados a lo largo del curso.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura desarrolla los contenidos teóricos y prácticos de forma paralela y complementaria.

Teórica, por medio de clases magistrales apoyadas con muestras de materiales reales, con fotocopias, diapositivas y vídeos. Visitas de profesionales y visitas a empresas del sector.

Práctica, mediante ejercicios que hagan al alumno incorporar su propia experiencia de las teorías expuestas.

El curso se desarrollará mediante:

24640 Taller de diseño gráfico I

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

- Explicación de **conocimientos teóricos esenciales**.
- Planteamientos de ejercicios-tipo **simulación de casos reales**.
- Corrección mediante **puesta en común de todos los trabajos realizados**.
- Y **resolución de dudas**.

Se motivará al alumnado para que participe activamente en el aula, consultando dudas y proponiendo prácticas y aplicaciones de los ejercicios.

- La asignatura se basará en teoría y práctica diaria sobre los contenidos impartidos.
- Creatividad personal a través de los trabajos de diseño realizados.
- Lenguaje tecnológico, creativo y experimental.
- Tutorías individuales. Trabajos en equipo. Exposiciones y Concursos.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

Actividad 1.a y 2.a semana: 1. Investigación documental y presentación en el aula acerca de un diseñador histórico.

Actividad 3.a y 4.a semana: 2. Cartel tipografía /logotipo ilustración tipográfica

Actividad 5.a y 6.a semana: 3. Etiqueta de producto

Actividad 7.a y 8.a semana: 4. Diseño de logotipo

Actividad 9.a y 10.a semana: 5. Realización de Identidad Corporativa

Actividad 11.a y 12.a semana: 6. Tríptico sobre Artes Finales

Actividad 13.a y 14.a semana: 7. Diseño de revista

Actividad 15.a y 16.a semana: 8. Diseño de una línea editorial

Actividad 17.a y 18.a semana: 9. Cubierta de libro

Actividad 19.a y 20.a semana: 10. Cartel objeto encontrado

Actividad 21.a y 22.a semana: 11. Cartel recurso retórico

Actividad 23.a y 24.a semana: 12. Valla publicitaria

Actividad 25.a y 26.a semana: 13. Creatividad con tipografía

Actividad 27.a y 28.a semana: 14. Planteamiento de un proyecto gráfico personal

2: Otras actividades:

- Creación de obra propia a través de las técnicas gráficas.
- Tutorías individuales y seminarios monográficos específicos.
- Actividades complementarias.

3:

- Visitas docentes:
- Visita de Exposiciones y Museos relacionados con la asignatura.
- Visitas a empresas relacionadas con la asignatura. Periódico, imprentas, empresas de diseño, museos y otros.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ALUMNO (especificar horas)

1 crédito = 10+15 horas

Gran grupo	Horas presenciales			Tutorías ECTS	No presenciales trabajo autónomo del alumno
	Prácticas	Seminarios, etc.			
5	3	1		1	15

24640 Taller de diseño gráfico I

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

CRONOGRAMA SEMANAL

ANUAL	GRAN GRUPO		PRÁCTICAS		Seminarios, etc		TUTORÍAS ECTS		Actividad		Actividad		Exámenes Actividad de evaluación		Módulos / Temas
	Hp	Hnp	Hp	Hnp	Hp	Hnp	Hp	Hnp	Hp	Hnp	Hp	Hnp	Hp	Hnp	
1ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	1
2ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	
3ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	2
4ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	
5ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	2
6ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	
7ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	4
8ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	
9ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	5
10ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	
11ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	6
12ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	
13ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	7
14ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	
15ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	8
16ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	
17ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	9
18ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	
19ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	10
20ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	
21ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	11
22ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	
23ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	12
24ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	
25ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	13
26ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	
27ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	14
28ª semana	2		0,5		0,25		0,25							4,8	
TOTAL HORAS	56		14		7		7							134,4	
TOTAL EN ECTS	5,6		1,4		0,7		0,7							8,96	

Actividad 1.ª y 2.ª semana: 1. Documentación y presentación en el aula acerca de un diseñador histórico.

Actividad 3.ª y 4.ª semana: 2. Cartel tipografía /logotipo ilustración tipográfica

Actividad 5.ª y 6.ª semana: 3. Etiqueta de producto

Actividad 7.ª y 8.ª semana: 4. Diseño de logotipo

Actividad 9.ª y 10.ª semana: 5. Realización de Identidad Corporativa

Actividad 11.ª y 12.ª semana: 6. Tríptico sobre Artes Finales

Actividad 13.ª y 14.ª semana: 7. Diseño de revista

Actividad 15.ª y 16.ª semana: 8. Diseño de una línea editorial

Actividad 17.ª y 18.ª semana: 9. Cubierta de libro

Actividad 19.ª y 20.ª semana: 10. Cartel objeto encontrado

Actividad 21.ª y 22.ª semana: 11. Cartel recurso retórico

Actividad 23.ª y 24.ª semana: 12. Valla publicitaria

Actividad 25.ª y 26.ª semana: 13. Creatividad con tipografía

Actividad 27.ª y 28.ª semana: 14. Planteamiento de un proyecto gráfico personal

Hp: Horas presenciales

Hnp: Horas no presenciales que se necesitan para preparar, estudiar... lo realizado en las horas presenciales o porque la actividad la realiza de forma autónoma el alumno.

24640 Taller de diseño gráfico I

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel
Titulación: Licenciado en Bellas Artes
Área: Dibujo
Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

BIBLIOGRAFÍA

Revistas

AA.VV. Revista Visual
AA.VV. Étapes. Diseño y Cultura Visual.

Bibliografía básica

Aicher Olt ., "Analogico y digital"., Editorial Gustavo Gili Col. Hipótesis 1ª edición 2001

Bibliografía específica

Historia del Diseño

PELTA, Raquel. "Diseñar Hoy". Editorial Paidós, Barcelona, España, 2004.
SATUÉ, E., El diseño gráfico en España. Historia de una forma comunicativa nueva, Madrid: Alianza, 1997.
SATUÉ, E., El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días, Madrid: Alianza, 1998.
SATUÉ, E., Los demiurgos del diseño gráfico, Madrid: Mondadori, 1992.

Diseñadores gráficos

Gimeno, Pepe, 25 años de diseño gráfico, Valencia, 1999.
HELLER, S., Paul Rand, Londres: Phaidon Press, 1999

Identidad Visual Corporativa

AA. VV. Signos del siglo. 100 años de diseño gráfico en España = Signs of the century. 100 years of graphic design in Spain (Exposición), Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda, 2000.
BASSAT, L., El libro rojo de las marcas. Cómo construir marcas de éxito, Navarra: Espasa Calpe, 1999.
COSTA J y CIAC, Identidad corporativa y estrategia de empresa, Barcelona: Ediciones CEAC, 1992.
SALA, M., Logos: made in Spain, Barcelona: Index Books, 2000.

Tipografía y color

LUPTON Ellen, "Thinking with Type". Princeton Architectural Press, New York, EE.UU. 2004
SESMA, Manuel. "Tipografismo". Editorial Paidós, Barcelona, España, 2004.
SWANN, A., El color en el diseño gráfico, Barcelona: Gustavo Gili, 1993.
Jose Luis Martín y Montse Ortuna. 2004. Manual de tipografía. Valencia: Editorial Campgráfico.
TSCHICHOLD, Jan. "El abecedario de la buena tipografía". Editorial Camp graphic, Valencia, España 2002.

Editorial

GURTLER, André. Historia del periódico y su evolución tipográfica. Valencia, España. Campgráfico Editors, sl 2005.
ZAPPATERRA, Y. 2006. Diseño editorial. Periódicos y revistas. Barcelona: Gustavo Gili.
JUTE, A. 1996. Retículas. La estructura del diseño gráfico. Barcelona: Index Books.
LAKSHMI, B. 2007. ¿Qué es el diseño editorial?. Index Book.
SESMA, Manuel, *TipoGrafismo*, Paidos, 2004.

Packaging

MORGAN, Conway Lloyd, Diseño de packaging, Barcelona: Index Books S.L., 1997
SATAFFORD, Cliff, Packaging. Diseños especiales, Barcelona: Gustavo Gili S.A., 1993
SONSINO, Steven, Packaging. Diseño, materiales, tecnología, Barcelona: Gustavo Gili S.A., 1990.

Estética y diseño

LIPOVETSKY, G., El imperio de lo efímero, Barcelona, Anagrama, 1990 (1ª ed. fran. 1987)
ZIMMERMANN, Yves ., Del diseño, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1998

Publicaciones electrónicas

<http://www.unostiposduros.com>
Musée de la Publicité, Paris, Francia
www.ucad.fr/pub/index.html

24641 Taller de diseño gráfico II

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

CRÉDITOS	Oferta plazas de libre elección	Duración: anual
Curso:	Propia titulación:	Carácter: optativa
Equiv. Créditos:	Otras titulaciones centro:	☒ Teórica ☒ Práctica
Créditos UZ: 12	y/u: No	Horas teóricas: 30 horas
Créditos ECTS: 9,5	Otros centros:	Horas prácticas: 90 horas
	Nº Plazas optativas:	

Taller de Diseño gráfico II, entendida como asignatura continuación de *Taller de Diseño gráfico I*, incorpora los conocimientos y aplicaciones más actuales en el diseño gráfico: las nuevas tecnologías y los diseños multimedia. Igualmente abre una perspectiva hacia el desarrollo de la propia identidad creativa y hacia la investigación en Diseño gráfico.

Taller de Diseño gráfico II aporta las competencias y conocimientos específicos de máxima actualidad, que lo capacitarán para una de las salidas profesionales del graduado en Bellas Artes: trabajar en agencias de diseño gráfico como ilustrador o como diseñador gráfico, editoriales, prensa, diseñador freelance o director de su propia empresa de diseño, directores de arte, coordinadores de edición en museos e instituciones culturales, empresas multimedia, productoras creando grafismos o títulos de crédito, diseño publicitario y en un contexto mucho más amplio al arte digital. Además, dentro del contexto artístico, el alumno de Bellas Artes tarde o temprano necesitará recurrir a los conocimientos de diseño gráfico, bien para la presentación de proyectos o memorias, diseño de sus propios catálogos, cartelería e invitaciones de sus exposiciones o precisará de los conocimientos para saber solicitar a un diseñador lo que necesita.

Actividades y fechas clave de la asignatura

- Ejercicios de diseño gráfico a raíz de lo explicado en clase de entrega quincenal.
- Ejercicios de reflexión, o de documentación bibliográfica de entrega en el día.

En las clases de laboratorio se desarrollan los trabajos prácticos para adquirir las habilidades básicas de diseño gráfico bajo la orientación del profesor y se realizan proyectos de diseño de comunicación institucional o comercial.

METODOLOGÍA

Clases prácticas:

Actividades de evaluación continua.

En las clases de laboratorio se desarrollan los trabajos prácticos para adquirir las competencias básicas de diseño gráfico bajo la orientación del profesor y se realizan proyectos de diseño de comunicación institucional y comercial.

Trabajo de campo:

Visitas docentes a centros, museos, editoriales, empresas de diseño gráfico o ferias.

Clase magistral:

Conferencias de docentes y profesionales invitados, diseñadores, historiadores, etc.

Todas las actividades, independientemente de su metodología, conllevarán a la realización de un ejercicio evaluable

INICIO

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1: Ser capaz de proyectar, dilucidar y expresarse en el lenguaje propio de la especialidad.
- 2: Seleccionar, conocer y utilizar las tipografías sobre las propuestas presentadas con acierto y adecuación a cada problema.
- 3: Conocer tanto los caracteres tipográficos como a sus creadores, sus aspectos formales y sus circunstancias de origen.
- 4: Resolver en cada unidad temática la funcionalidad adecuada y los tipos de composiciones sobre las particularidades de maquetación.
- 5: Utilizar las herramientas propias del diseño gráfico.
- 6: Distinguir y aplicar conocimientos en cuanto a los modos de reproducción e impresión sobre las diversas técnicas de estampación y procesos de trabajo.
- 7: Dominar con rapidez perceptiva la variedad de los tramados, selección de los colores, gamas y pantones y la disposición de los grados de inclinación de cada una de tramas que comprenden las cuatricromías para evitar el moiré.
- 8: Dirigir y controlar todo el proceso como arte final.

24641 Taller de diseño gráfico II

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

9: Distinguir y aplicar las fórmulas de maquetación en: revistas, diarios, catálogos, informes, libros, y utilizar software profesional para su realización.

10: Conocer y aplicar las retóricas de la imagen, sus fórmulas y variedades de composición.

11: Analizar en cada fase las cualidades proyectivas que parten de una propuesta visual o de una identidad corporativa, para agilizar y aplicar el modelo más adecuado a los objetivos propuestos.

12: Estudiar en profundidad las necesidades de un producto comercial o cultural y dotarlo de una personalidad singular que lo distinga en el mercado competitivo.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

BLOQUE I. ASPECTOS GENERALES

- Tema 1. Creatividad. Afianzamiento de recursos creativos.
- Tema 2. Comunicación
- Tema 3. Composición
- Tema 4. Historia actual del diseño
- Tema 5. Medios y fuentes de consulta
- Tema 6. Artes finales
- Tema 7. Creación de una empresa de diseño

BLOQUE II. NUEVAS APLICACIONES EN DISEÑO GRÁFICO

- Tema 8. Diseño del portfolio digital.

- Ejemplos.
- Orientado a la creación de una plataforma online de difusión de la obra artística propia, de diseño, de ilustración, etc.
  - Tema 9. Diseño y presentación de proyectos, memorias, etc.
- Recursos para la encuadernación de memorias y proyectos
- Recursos de maquetación de proyectos, memorias y catálogos
  - Tema 10. Procesos en Diseño gráfico
- Diseño y serigrafía
- El diseño gráfico como obra
  - Tema 11. Packaging e identidad de marca
- Diseño de envase y producto comercial
  - Tema 12. Diseño de tipografía
- Tipógrafos clásicos y actuales
- Ilustración tipográfica
  - Tema 13. Imagen de Marca
  - Tema 14. Señalética
  - Tema 15. El cartel digital dinámico
  - Tema 16. Publicaciones periódicas digitales. Interactividad
  - Tema 17. Publicidad y medios.
- Campaña publicitaria: Story board.
- Conceptos generales y metodología para su realización.
  - Tema 18. Diseño de juegos
  - Tema 19. El diseño gráfico como obra
  - Tema 20. Investigación en diseño. Nuevas perspectivas.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

- Analizar y desarrollar los principios de las formas gráficas de la comunicación visual. Sus elementos: signos, iconos y símbolos y sus instrumentos: tipografía e ilustración.
- Analizar y desarrollar los principios de las formas tridimensionales en su relación comercial. Materiales, duplicidad, contenido.
- Estudiar la tecnología en que se desarrollan los diseños actuales. Tanto grafismos como objetuales.

24641 Taller de diseño gráfico II

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

- Aportar una formación estrictamente funcional sobre la formación de imágenes y objetos.
- Conocer la función del diseño.
- El diseñador en la sociedad. El análisis de las funcionalidades del diseño. La evolución de sus técnicas, materiales y conceptos históricos.
- Conocer los procedimientos formales
- Conocer los procedimientos técnicos del diseño.
- Investigación, documentación y análisis de los datos internos y externos del encargo. Evaluación y selección. Realización de trabajos finales.
- Observación y práctica de los principios internos así como de los principios externos de la forma del diseño. Relación de la forma con su entorno y con su propia estructura.
- Entender el papel significativo del diseño en nuestra cultura.
- Dominio del diseño por medio de diferentes programas informáticos y con procedimientos manuales, realización de bocetos a mano.
- Dominio de la forma, color, proporciones, medidas, otros.
- Conocimiento de todas las técnicas tradicionales y modernas de impresión.
- Dominio de programas informáticos de tratamiento de imagen.
- Profundización en la creatividad personal a través del diseño.
- Formación histórica. Diseñadores clásicos y actuales, análisis conceptual.

COMPETENCIAS GENERALES

(7) Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística en particular.	(1) Indispensable
(9) Conocimientos de los métodos de producción y técnicas artísticas.	(1) Indispensable
(12) Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción.	(1) Indispensable
(14) Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en el arte.	(1) Indispensable
(30) Capacidad de perseverancia	(2) Necesaria
(32) Utilizar las herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios.	(1) Indispensable
(42) Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte.	(1) Indispensable
(43) Habilidad para establecer sistemas de producción	(2) Necesaria
(49) Conciencia de las capacidades y de los recursos propios.	(2) Necesaria

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Formulación de proyectos creativos de diseño.
- Trabajar en grupo y saber comunicar y compartir información gráfica.
- Aplicar e interrelacionar conocimientos, habilidades y destrezas con ideas innovadoras para romper paradigmas establecidos en el Diseño Gráfico.
- Aprender a buscar información y recursos en la red. Adquirir el hábito de consulta de libros, catálogos, revistas, etc.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura Taller de diseño gráfico II, enriquecerá y ampliará las competencias que se adquirieran en otras asignaturas como: Taller de diseño gráfico I, Dibujo, Fotografía, Audiovisuales, Grabado, Ilustración, Infografía y otras. Al mismo tiempo que supone una herramienta imprescindible para otras asignaturas como Proyectos I y Proyectos II, atendiendo a cuestiones de conceptualización, presentación y comunicación.

24641 Taller de diseño gráfico II

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Partiendo de los perfiles profesionales que marca la ANECA determinaremos el interés de la asignatura de Taller de Diseño gráfico II en el desarrollo profesional de esta titulación:

- Diseñadores gráficos.
- Editores gráficos.
- Investigadores y docentes en diseño.
- Gestor de portales y editor de contenidos

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:

1. Desarrollar sus propias ideas y dominar el diseño, y aplicar los conocimientos adquiridos en el sector profesional. Es competente para desarrollar su actividad en imprentas, editoriales, y en el sector publicitario tanto trabajando en empresas como de modo autónomo.
2. Aplicar y dominar el diseño correctamente.
3. Capacidad para el análisis y la síntesis.
4. Conocimientos específicos de la profesión.
5. Diseño y planificación de proyectos.
6. Capacidad para generar nuevas ideas.
7. Capacidad para la organización, planificación y gestión de la información.
8. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
9. Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar comunicación oral y escrita.
10. Capacidad para trabajar en un contexto internacional atendiendo a la diversidad y multiculturalidad.
11. Capacidad crítica y autocrítica.
12. Resolución de problemas
13. Capacidad de aprender
14. Habilidad para trabajar de forma autónoma.
15. Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos. Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos.
16. Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo
17. Capacidad de comunicación. Aprender a traducir las ideas artísticas para poder transmitir las.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Conocimiento del diseño. El alumno es competente para desarrollar una labor profesional en empresas del sector como imprentas, grupos editoriales, empresas de publicidad, diseño de productos y otras empresas del sector. El alumno es capaz de realizar correctamente proyectos de diseño, desde entidades corporativas, dípticos, trípticos, cartelería, folletos, diseño y maquetación de libros, catálogos, etc. Domina los medios informáticos necesarios para desarrollar los trabajos anteriores. El alumno es capaz de aplicar su creatividad artística individual en los trabajos realizados. El alumno domina los medios de difusión, publicidad, repercusión social y comunicación.

EVALUACIÓN

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1:

1. Sistema de evaluación continua

1. Se establece un calendario de entregas periódicas, normalmente quincenales, a lo largo del curso como sistema de evaluación continua que comprenderá desde entrega de trabajos autónomos, trabajos desarrollados en el aula y recogida de muestras de trabajo.
2. Como la calificación obtenida por este proceso se referirá al total de la asignatura, el estudiante tendrá la posibilidad de superar la asignatura con la máxima calificación.
3. Examen, el estudiante tiene la opción voluntaria de presentarse al examen si quiere subir nota. Y tiene derecho a quedarse con la mejor nota, la del examen o la de la evaluación continua.

2:

1. **Evaluación no presencial.** Primera y segunda convocatoria

24641 Taller de diseño gráfico II

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

El estudiante que no opte por la evaluación continua o que no supere la asignatura por este procedimiento o que quisiera mejorar su calificación tendrá derecho a presentarse a la prueba global, prevaleciendo, en cualquier caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

Debido a que taller de diseño I es una asignatura eminentemente práctica 3 cr. teoría 6 cr. casos prácticos, y a la necesidad de que el alumno demuestre sus conocimientos o competencias en la materia, se tendrán en cuenta la entrega de todos los trabajos prácticos realizados durante el curso en una proporción de 60 para el examen, 40 para la práctica. Así, la prueba global consistirá en la realización del examen y la entrega de todos los trabajos prácticos. Los contenidos del examen podrán ser tanto de los temas impartidos en las clases teóricas como seminarios y clases prácticas desarrollados a lo largo del curso.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura desarrolla los contenidos teóricos y prácticos de forma paralela y complementaria.

Teórica, por medio de clases magistrales apoyadas con muestras de materiales reales, con fotocopias, diapositivas y vídeos. Visitas de profesionales y visitas a empresas del sector.

Práctica, mediante ejercicios que hagan al alumno incorporar su propia experiencia de las teorías expuestas.

El curso se desarrollará mediante:

- Explicación de conocimientos teóricos esenciales.
- Planteamientos de ejercicios-tipo simulación de casos reales.
- Corrección mediante puesta en común de todos los trabajos realizados.
- Y resolución de dudas.

Se motivará al alumnado para que participe activamente en el aula, consultando dudas y proponiendo prácticas y aplicaciones de los ejercicios.

La asignatura se basará en teoría y práctica diaria sobre los contenidos impartidos.

- Creatividad personal a través de los trabajos de diseño realizados.
- Lenguaje tecnológico, creativo y experimental.
- Tutorías individuales. Trabajos en equipo. Exposiciones y Concursos.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

Actividad 1.ª y 2.ª semana: 1. Diseño del portfolio digital

Actividad 3.ª y 4.ª semana: 2. Investigación documental y presentación en el aula acerca de un diseñador actual.

Actividad 5.ª y 6.ª semana: 3. Diseño del proyecto encuadernación y maquetación

Actividad 7.ª y 8.ª semana: 3. Diseño del proyecto encuadernación y maquetación

Actividad 9.ª y 10.ª semana: 4. Diseño y desarrollo de una obra en 2 tintas para serigrafía

Actividad 11.ª y 12.ª semana: 5. Diseño y desarrollo de un producto de packaging

Actividad 13.ª y 14.ª semana: 6. Diseño y desarrollo de una tipografía

Actividad 15.ª y 16.ª semana: 7. Diseño y aplicación de una Imagen de marca completa

Actividad 17.ª y 18.ª semana: 8. Desarrollo de un sistema de señalética aplicado

Actividad 19.ª y 20.ª semana: 9. Diseño de un cartel digital

Actividad 21.ª y 22.ª semana: 10. Diseño de un juego

Actividad 23.ª y 24.ª semana: 11. Diseño de una revista digital

Actividad 25.ª y 26.ª semana: 12. Diseño de una revista digital

Actividad 27.ª y 28.ª semana: 13. Conceptualización y bocetado de un spot publicitario

Otras actividades

Conceptualización y bocetado de un spot publicitario

Planteamiento de un proyecto gráfico personal

Planteamiento de un proyecto gráfico personal

24641 Taller de diseño gráfico II

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

2:

Otras actividades:

- Creación de obra propia a través de las técnicas gráficas.
- Tutorías individuales y seminarios monográficos específicos.
- Actividades complementarias.

3:

Visitas docentes:

- Visita de Exposiciones y Museos relacionados con la asignatura.
- Visitas a empresas relacionadas con la asignatura. Periódico, imprentas, empresas de diseño, museos y otros.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ALUMNO (especificar horas)

1 crédito = 10+15 horas

Horas presenciales

Gran grupo	5
Prácticas	3
Seminarios, etc.	1
Tutorías ECTS	1

No presenciales

Trabajo autónomo del alumno 15

CRONOGRAMA SEMANAL

ANUAL	GRAN GRUPO		PRÁCTICAS		Seminarios, etc		TUTORÍAS ECTS		Actividad		Actividad		Exámenes Actividad de evaluación	Módulos / Temas
	Hp	Hnp	Hp	Hnp	Hp	Hnp	Hp	Hnp	Hp	Hnp	Hp	Hnp		
1ª semana	2		0,5		0,25		0,25						4,8	1
2ª semana	2		0,5		0,25		0,25						4,8	
3ª semana	2		0,5		0,25		0,25						4,8	2
4ª semana	2		0,5		0,25		0,25						4,8	
5ª semana	2		0,5		0,25		0,25						4,8	2
6ª semana	2		0,5		0,25		0,25						4,8	
7ª semana	2		0,5		0,25		0,25						4,8	4
8ª semana	2		0,5		0,25		0,25						4,8	
9ª semana	2		0,5		0,25		0,25						4,8	5
10ª semana	2		0,5		0,25		0,25						4,8	
11ª semana	2		0,5		0,25		0,25						4,8	6
12ª semana	2		0,5		0,25		0,25						4,8	
13ª semana	2		0,5		0,25		0,25						4,8	7
14ª semana	2		0,5		0,25		0,25						4,8	
15ª semana	2		0,5		0,25		0,25						4,8	8
16ª semana	2		0,5		0,25		0,25						4,8	
17ª semana	2		0,5		0,25		0,25						4,8	9
18ª semana	2		0,5		0,25		0,25						4,8	

24641 Taller de diseño gráfico II

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

19ª semana	2		0,5		0,25		0,25					4,8	10
20ª semana	2		0,5		0,25		0,25					4,8	
21ª semana	2		0,5		0,25		0,25					4,8	11
22ª semana	2		0,5		0,25		0,25					4,8	
23ª semana	2		0,5		0,25		0,25					4,8	12
24ª semana	2		0,5		0,25		0,25					4,8	
25ª semana	2		0,5		0,25		0,25					4,8	13
26ª semana	2		0,5		0,25		0,25					4,8	
27ª semana	2		0,5		0,25		0,25					4,8	14
28ª semana	2		0,5		0,25		0,25					4,8	
TOTAL HORAS	56		14		7		7					134,4	
TOTAL EN ECTS	5,6		1,4		0,7		0,7					8,96	

BIBLIOGRAFÍA

diseño actual

Revista Experimenta

Revista Visual AA. VV.; *Visual N.os 89-99*, Blur Ediciones, S. L., Madrid, 1989.

AA. VV.; *X Festival Publicitario de San Sebastián. El libro de la publicidad gráfica II*, Barcelona, A.E.A.P. y Ediciones Folio, 1996, ISBN: 84-413-0228-6

Panorámica histórica

Enric Satué; *Introducción al Diseño Gráfico. Desde los orígenes a nuestros días*. Alianza Forma Ramírez, Juan Antonio, Medios de masas e historia del arte, Cátedra, Madrid, 1981.

Satué Llop, Enric; *El libro de los anuncios. III. Volver a empezar (1940-1962)*, Barcelona, Editorial Alta Fulla, 1991, ISBN: 84-7900-007-4

Satué Llop, Enric; *Los demiurgos del diseño gráfico*, Madrid, Mondadori España, 1992 (1.ª Ed.) ISBN: 84-397-1825-X

Tipografía

José Luis Martín Montesinos / Montse Mas Hurtuna. *Manual de tipografía. Del plomo a la era digital*. Campgrafic Editors, Valencia 2001

Christopher Perfect. *Guía completa de la tipografía. Manual práctico para el diseño tipográfico*. Blume, Barcelona. 1994

DISEÑO EDITORIAL

AAVV. *Bartkowiaks. Forum Book Art 2005/06. Compendium of Contemporary Fine Prints, Artists' Books...* Edita Heinz Stefan Bartkowiak, Hamburg. 2005

Riva Castelmann. *A century of artists books*. Edita, Museum of Modern Art, New York. 1995.

SEMIÓTICA

Bassat, Luis; *El libro rojo de la publicidad (ideas que mueven montañas)*. Editorial Debolsillo. 2002 (1.ª Ed.)

Bassat, Luis; *El libro rojo de las marcas. (Cómo construir marcas de éxito)*. Editorial Debolsillo. 2006 (1.ª Ed.)

Floch, J. M.; *Semiótica, marketing y comunicación*. Paidós, Barcelona, 1993.

Mattelart, Armand; *La publicidad*, Paidós Comunicación, Barcelona, 2008. [*La publicité*, Éditions La Découverte, París, 1994 (1.ª Ed.)]

OTROS

AA. VV.; Liaño Gibert, Soledad (Coord.): *Publicidad en el museo*, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2007 [Catálogo de la exposición], ISBN: 978-84-611-7606-9

Benjamin, Walter; "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en *Discursos interrumpidos I*, Taurus, Madrid, 1973.

Bourdieu, Pierre; *Sobre la televisión*, Editorial Anagrama, Barcelona, 2005 (3.ª Ed.) . (Liber Éditions, París, 1996. 1.ª Ed.)

Flusser, Vilém; *Filosofía del diseño. La forma de las cosas*, Ed. Síntesis, 2002, (1.ª Ed. 1999).

Zimmermann, Yves; *Del diseño*. Gustavo Gili. Barcelona, 1998.

Zunzunegui, S.; *Pensar la imagen*. Cátedra. Madrid, 1992.

24642 Taller de ilustración

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

CRÉDITOS	Oferta plazas de libre elección	Duración: anual
Curso:	Propia titulación:	Carácter: optativa
Equiv. Créditos:	Otras titulaciones centro:	☒ Teórica ☒ Práctica
Créditos UZ: 12	y/u: No	Horas teóricas: 30 horas
Créditos ECTS: 9,5	Otros centros:	Horas prácticas: 90 horas
	Nº Plazas optativas:	

RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE DEFINEN LA ASIGNATURA

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1: Conoce y diferencia los géneros de la ilustración con sus particularidades técnicas, semánticas y de procedimiento.
- 2: Es capaz de comunicarse eficazmente de forma gráfica y utiliza los materiales, instrumentos y técnicas propias de la ilustración con habilidad y soltura.
- 3: Es capaz de interpretar una historia o un concepto a través de imágenes, dándoles la representación gráfica más adecuada.
- 4: Es capaz de crear personajes y adaptarlos a una trama narrativa.
- 5: Es capaz de realizar un proyecto de ilustración con unidad formal y conceptual.
- 6: Es capaz de seleccionar el lenguaje gráfico apropiado en función del trabajo a realizar y el público receptor del mismo. Conoce y domina los elementos del lenguaje visual.
- 7: Conoce el proceso de producción de una ilustración desde su concepción hasta el arte final.

INTRODUCCIÓN

Breve presentación de la asignatura

La asignatura Taller de Ilustración introduce al estudiante en el mundo de la ilustración como forma de expresión de la comunicación, desde la perspectiva de los procesos de realización de las técnicas, de los materiales y de la ilustración como complemento necesario del diseño gráfico.

Se pretende desarrollar la capacidad de interpretar un texto o un concepto a través de imágenes dándoles la representación gráfica más adecuada y dotar al alumno de las condiciones técnicas y el conocimiento de los medios necesarios para crear imágenes ilustradas, atendiendo al lenguaje narrativo y visual.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Objetivos generales de la asignatura:

- 1- Desarrollar ilustraciones para diferentes géneros y situaciones.
  - 2- Desarrollar ilustraciones utilizando diferentes técnicas y soportes tradicionales.
- Puesto que el alumno tiene la oportunidad de cursar otras asignaturas durante la carrera, en las que trabajará con nuevas tecnologías aplicadas al campo del diseño y la ilustración (fotografía, diseño gráfico, etc) nos centramos aquí en el conocimiento de las técnicas tradicionales de la ilustración manual, sin descartar la utilización de nuevos medios para el arte final.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura Taller de Ilustración ofrece la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las enseñanzas básicas del dibujo, que el alumno ha cursado durante los dos primeros cursos, a una disciplina que en la actualidad ofrece un amplio campo profesional, complemento del diseño gráfico y otros lenguajes narrativos de la imagen.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

- 1: Conocer métodos de producción y técnicas artísticas y analizar los procesos de creación artística
- 2: Interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos y desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos.
- 3: Producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
- 4: Traducir las ideas artísticas para poder transmitir las.
- 5: Conocer los materiales y sus procesos derivados de la creación y/o producción.
- 6: Exponer oralmente y por escrito con claridad, problemas artísticos complejos y proyectos.
- 7: Realizar autocrítica del trabajo artístico.

24642 Taller de ilustración

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La ilustración es un lenguaje expresivo que posibilita la comunicación de manera concreta de las ideas y las propuestas de un proyecto, desarrollando en el alumno habilidades y capacidades de observación que le permitirán expresarse mediante distintas técnicas.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1: Evaluación

El sistema elegido es la evaluación continua a través de la entrega puntual de todas las prácticas propuestas.

Debido a que la asignatura de "Taller de Ilustración" es en su mayoría de carácter práctico es necesario un seguimiento de la ejecución de cada ejercicio realizado en el aula, por lo que se valorará y tendrá en cuenta en el sistema de evaluación la **participación activa** ponderando en un **5 %** la calificación final.

De igual modo ateniéndose al Art. 9 del Reglamento de Normas de la Evaluación del Aprendizaje:

1. En la asignatura existirá obligatoriamente una prueba global de evaluación, a la que tendrán derecho todos los estudiantes, y que quedará fijada en el calendario académico (junio)
2. El sistema de evaluación total de esta asignatura está diseñado a modo de evaluación continua. Por lo cual cuando la calificación obtenida por este procedimiento se refiera al total de la asignatura, se dará la posibilidad al estudiante de superar la asignatura con la máxima calificación.
3. El estudiante que no opte por la evaluación continua, que no supere la asignatura por este procedimiento o que quisiera mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global, prevaleciendo, en cualquier caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

2: Criterios de evaluación:

Cada una de las actividades anteriormente expuestas se evaluará de manera proporcional y continua a lo largo del curso académico, en función de los siguientes criterios:

1. Conceptos asimilados:

- Aportación personal, madurez conceptual, originalidad y creatividad en la resolución de los ejercicios. Capacidad crítica.
- Consecución de los objetivos de aprendizaje de la asignatura, los específicos de cada ejercicio y, consecuentemente, los generales.
- Grado de complejidad en la resolución de los ejercicios. Capacidad de análisis y de síntesis.

2. Habilidades adquiridas:

- Coherencia en los procesos y fases de desarrollo de los trabajos, conocimiento de los materiales, dominio técnico y aspectos formales de la presentación.
- Evolución del proceso de aprendizaje, criterio que debe considerarse en la medida en que los alumnos parten con diferentes niveles de conocimientos.

3. Actitud:

- Volumen de trabajo, nivel de superación y esfuerzo personal. Realización de todos los trabajos propuestos en el curso, lo que no implica necesariamente la consecución de los objetivos.
- Implicación con la asignatura, participación activa en las clases prácticas y expositivas, aportación en los debates y dinámica de grupos.
- Asistencia y entrega puntual de trabajos. Este criterio, sin ser prioritario, se convierte en indispensable en la medida que la falta de asistencia e inhibición de la marcha del curso suele venir acompañada de importantes mermas en el aprendizaje del alumno

Las prácticas acreditarán los logros en el aprendizaje de la asignatura y serán evaluadas siguiendo los criterios y niveles de exigencia, se descontará un 20% de la nota por impuntualidad.

Niveles de exigencia

Los resultados de aprendizaje serán evaluados de acuerdo con los siguientes niveles de exigencia

Los niveles de exigencia están relacionados con los resultados y logros en el aprendizaje demostrados a través de la actitud y respuesta del alumno/a hacia la asignatura. Se consideran tres grados de éxito evaluados siguiendo los criterios y niveles de exigencia (valorados de 0 -10) expuestos a continuación:

24642 Taller de ilustración

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Aprobado (5 - 6,99): el alumno/a ha demostrado de forma apta los resultados de aprendizaje siguiendo además los siguientes criterios de exigencia:

- Resolución creativa básica.
- Capacidad crítica y autocrítica básica sobre los trabajos realizados.
- Correcta adecuación de la práctica con el tema propuesto.-
- Resultados técnicos suficientes y adecuados a los objetivos de la práctica.
- Actitud activa hacia la asignatura.
- Buena organización y capacidad de trabajo.
- Puntualidad en la entrega.

Notable (7 – 8,99): el alumno/a ha demostrado de forma considerable los resultados de aprendizaje siguiendo además los siguientes criterios de exigencia:

- Resolución creativa considerable.
- Capacidad crítica y autocrítica importante sobre los trabajos realizados.
- Muy buena adecuación de la práctica con el tema propuesto.
- Resultados técnicos buenos y adecuados a los objetivos de la práctica.
- Actitud activa hacia la asignatura.
- Muy buena organización y capacidad de trabajo.
- Puntualidad en la entrega.

Sobresaliente (9 - 10): el alumno/a ha demostrado de forma destacada los resultados de aprendizaje siguiendo además los siguientes criterios de exigencia:

- Resolución creativa excelente.
- Capacidad crítica y autocrítica muy buena sobre los trabajos realizados.
- Perfecta adecuación de la práctica con el tema propuesto.
- Resultados técnicos impecables y adecuados a los objetivos de la práctica.
- Actitud proactiva hacia la asignatura.
- Excelente organización y capacidad de trabajo.
- Puntualidad en la entrega.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Clases teórico-prácticas en el aula.

Exposición del profesor de los contenidos teóricos necesarios para la realización de cada ejercicio.

Gran parte del trabajo práctico se realiza en el aula, donde el profesorado orienta al alumnado sobre los procedimientos adecuados para la ejecución de cada ejercicio o trabajo, pudiendo ser terminados fuera del aula.

El profesor hará un seguimiento personalizado de los trabajos del alumno realizados durante el curso.

RECURSOS NECESARIOS:

Aula con luz natural y ventilación.

Sistema de proyección de imágenes: ordenador portátil, pantalla y cañón de proyección.

Mesas de dibujo

Pizarra

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1: Selección, estructura y seguimiento de las unidades didácticas:

1. Procedimientos, técnicas y materiales utilizados en la ilustración.

2. Ilustración publicitaria:

a. Cartel para campaña publicitaria (cine, multinacionales, pequeñas marcas, entidades, etc.)

b. Ilustrar un objeto lúdico (baraja)

c. Ilustrar para la industria musical (diversos géneros musicales):

24642 Taller de ilustración

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

- Carátula de CD o vinilo.
- Vídeo musical ilustrado. (Story board vídeo musical)

3. Ilustración editorial:

- Ilustrar para un periódico moderno de gran formato (en sus diversas secciones)
- Ilustrar para una revista en sus diversas categorías (moda mujer/hombre, hogar, estilo de vida mujer/hombre, informática, deporte, TV y satélite, interés general, economía, historia, etc.)
- Tiras cómicas.

4. Ilustración de libros

- Ilustración de la cubierta de un libro (diversos géneros)
- Ilustración libro infantil:
  - Lenguaje ilustración infantil.
  - Guión
  - Creación de personajes: elementos básicos de anatomía, la cabeza humana y expresiones faciales.
  - Story board
- Ilustración libro ilustrado:
  - Lenguaje libro ilustrado.
  - Guión
  - Creación de personajes: elementos básicos de anatomía, la cabeza humana y expresiones faciales.
  - Story board
- Novela gráfica:
  - Lenguaje del comic y la novela gráfica.
  - Guión
  - Creación de personajes: elementos básicos de anatomía, la cabeza humana y expresiones faciales.
  - Story board

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Planificación y calendario de las actividades:

1. Procedimientos, técnicas y materiales utilizados en la ilustración. (presenciales: 6 horas lectivas teoría)

2. Ilustración publicitaria:

- Cartel para campaña publicitaria (cine, multinacionales, pequeñas marcas, entidades, etc.)
- Ilustrar para la industria musical (diversos géneros musicales): Carátula de CD o vinilo.
- Ilustrar un objeto lúdico (baraja)

(Realización de varias prácticas sobre el contenido de esta unidad didáctica. (presenciales: 20 horas lectivas teoría/prácticas)

3. Ilustración editorial:

- Ilustrar para un periódico moderno de gran formato (en sus diversas secciones: artículos de portada, análisis político, economía, educación, arte, tiras cómicas, horóscopos, deportes, el tiempo, etc.)
- Ilustrar para una revista en sus diversas categorías (moda mujer/hombre, hogar, estilo de vida mujer/hombre, informática, deporte, TV y satélite, interés general, economía, historia, etc.) dentro de las variadas secciones.
- Tiras cómicas actualidad (lenguaje y procedimientos).

(Realización de varias prácticas sobre el contenido de esta unidad didáctica. (presenciales: 14 horas lectivas teoría/prácticas)

4. Ilustración de libros

Ilustración de la cubierta de un libro (diversos géneros)

- Ilustración libro infantil.
- Lenguaje ilustración infantil.
- Guión
- Creación de personajes: elementos básicos de anatomía, la cabeza humana y expresiones faciales.
- Story board

24642 Taller de ilustración

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Ilustración libro ilustrado:

- Lenguaje libro ilustrado.
- Guión
- Creación de personajes: elementos básicos de anatomía, la cabeza humana y expresiones faciales.
- Story board

Novela gráfica:

- Lenguaje del comic y la novela gráfica.
- Guión
- Creación de personajes: elementos básicos de anatomía, la cabeza humana y expresiones faciales.
- Story board

(Realización de una práctica sobre el contenido de esta unidad did

24649 Tratamiento digital de la imagen

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

CRÉDITOS Curso: Equiv. Créditos: Créditos UZ: 12 Créditos ECTS: 9,5	Oferta plazas de libre elección Propia titulación: Otras titulaciones centro: y/u: No Otros centros: Nº Plazas optativas:	Duración: anual Carácter: optativa ☒ Teórica ☒ Práctica Horas teóricas: 30 horas Horas prácticas: 90 horas
--	--	--

RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE DEFINEN LA ASIGNATURA

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1: Conocimiento de los conceptos y herramientas de creación en el dominio de la imagen digital.
- 2: Ser capaz de desarrollar nuevos métodos de gestión de la imagen digital que doten de una gran versatilidad a los proyectos realizados.
- 3: Competencia para resolver problemas con iniciativa, autonomía y creatividad en función de las nuevas tecnologías aplicadas en la imagen.
- 4: Capacidad para comunicar y transmitir los conocimientos adecuadamente a través de la imagen elaborada con los recursos informáticos de esta materia.
- 5: Conocimientos avanzados en la creación de imágenes digitales para la realización de proyectos profesionales en el ámbito de las artes visuales.

INTRODUCCIÓN

Breve presentación de la asignatura

Tratamiento digital de la imagen es una asignatura optativa que se imparte en el 3º y 4º curso de la titulación de Bellas Artes, como continuación de las competencias básicas adquiridas previamente en la asignatura *Infografía*. De tal modo que implica un conocimiento avanzado de las herramientas y los conceptos propios de la gestión de la imagen digital.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Tratamiento digital de la imagen es una asignatura optativa que se imparte en Bellas Artes, y se programa como continuación de la asignatura *Infografía*. Si esta última materia proporciona la adecuada iniciación en el ámbito de la infografía, en *Tratamiento digital de la imagen* el alumno tiene la oportunidad de adquirir un nivel avanzado en la gestión de la imagen digital, que le será de gran utilidad para la resolución de todos aquellos aspectos relacionados con esta materia que están presentes igualmente en las asignaturas de este periodo de la titulación de Bellas Artes. Por este motivo, la asignatura incorpora una condición transversal que resulta oportuna, dado que sus objetivos consideran la incorporación de aquellas competencias que permiten al alumno resolver las diferentes cuestiones técnicas y conceptuales relacionadas con el dominio de la imagen digital, de manera que enriquecerán asimismo todos y cada uno de los proyectos desarrollados durante este periodo de su formación.

Según la concreción de los objetivos en la programación, consideramos importante definir los *objetivos de nivel* para la adecuada calificación, que serán comunicarlos convenientemente a los alumnos con el fin de garantizar la validez y fiabilidad de la evaluación.

El cumplimiento de los objetivos previstos en esta asignatura, implica necesariamente la incorporación de las competencias y destrezas –ya sean éstas conceptuales o técnicas– señaladas en este apartado:

24649 Tratamiento digital de la imagen**Centro:** Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel**Titulación:** Licenciado en Bellas Artes**Área:** Dibujo**Departamento:** Expresión musical, plástica y corporal

<i>Materia</i>	<i>Competencias y destrezas</i>	<i>Nivel</i>
Imagen digital	1. Conocimiento de la teoría y del discurso actual del arte, así como el pensamiento actual de los artistas a través de sus obras y textos.	Necesaria (2)
Imagen digital	1. Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito de las artes visuales.	Indispensable (1)
Imagen digital	1. Conocimiento de las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico.	Conveniente (3)
Imagen digital	1. Conocimiento de métodos de producción y técnicas de la imagen digital.	Indispensable (1)
Imagen digital	1. Conocimiento de los diferentes soportes derivados de creación y producción de la imagen digital-	Indispensable (1)
Imagen digital	1. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.	Necesaria (2)
Imagen digital	1. Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en las artes visuales.	Indispensable (1)
Imagen digital	1. Utilizar las herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios	Indispensable (1)
Imagen digital	1. Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del arte.	Conveniente (3)
Imagen digital	10. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte personales.	Indispensable (1)
Imagen digital	11. Capacidad para identificar y entender los problemas de las artes visuales.	Conveniente (3)
Imagen digital	12. Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos.	Necesaria (2)
Imagen digital	13. Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra.	Conveniente (3)
Imagen digital	14. Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.	Necesaria (2)
Imagen digital	15. Capacidad de comunicación.	Recomendable (4)
Imagen digital	16. Capacidad para exponer oralmente y por escrito proyectos artísticos.	Conveniente (3)
Imagen digital	17. Capacidad crítica y autocrítica.	Indispensable (1)
Imagen digital	18. Capacidad de curiosidad y de sorpresa más allá de la percepción práctica.	Necesaria (2)
Imagen digital	19. Habilidad para trabajar de forma autónoma	Necesaria (2)
Imagen digital	20. Capacidad de trabajar en equipo.	Conveniente (3)
Imagen digital	21. Capacidad de iniciativa propia	Necesaria (2)
Imagen digital	22. Capacidad de perseverancia	Necesaria (2)
Imagen digital	23. Capacidad de colaboración con otras disciplinas.	Conveniente (3)
Imagen digital	24. Capacidad de documentar la producción artística.	Conveniente (3)
Imagen digital	25. Capacidad heurística y de especulación para la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción.	Conveniente (3)
Imagen digital	26. Capacidad de determinar el sistema de presentación adecuado para las cualidades artísticas específicas de las artes visuales.	Necesaria (2)
Imagen digital	27. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.	Conveniente (3)

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

24649 Tratamiento digital de la imagen

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel
Titulación: Licenciado en Bellas Artes
Área: Dibujo
Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

EVALUACIÓN

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1: Instrumentos de evaluación:

Para la calificación de esta asignatura se emplearán los siguientes instrumentos de evaluación continua, con el objeto de ponderar el rendimiento obtenido por el alumno:

Trabajo académico	Documentación que el alumno realiza como complemento teórico del trabajo de Taller.
Preguntas puntuales	Preguntas abiertas que se realizan al finalizar una clase con el objeto de averiguar la asimilación de los contenidos explicados.
Portafolio	Conjunto documental elaborado por el estudiante que muestra la tare realizada durante el curso en esta materia.
Proyecto	Trabajo donde el alumno incorpora los aspectos metodológicos necesario para dar coherencia al trabajo desarrollado durante el curso académico. El proyecto concluye con la defensa pública en clase del trabajo realizado.
Observación	Recopilación diaria de datos en el propio contexto de aprendizaje en base a rendimiento y actitud del alumno.

2: Actividades de evaluación:

El estudiante deberá demostrar que ha logrado los resultados de aprendizaje mediante las siguientes actividades de evaluación:

- 1. Proceso de captación de imágenes y de formación de la imagen digital.**
(Realización de una práctica sobre el contenido de esta unidad didáctica)
- 2. Fundamentos de la edición y tratamiento digital de la imagen fotográfica:**
(Realización de una práctica sobre el contenido de esta unidad didáctica)
- 3. Edición y tratamiento digital de la imagen desde Adobe Photoshop (nivel avanzado)**
(Realización de un práctica sobre el contenido de esta unidad didáctica)
- 4. El procesado digital en blanco y negro: de las imágenes digitales de color al blanco y negro:**
(Realización de una práctica sobre el contenido de esta unidad didáctica)
- 5. Interacciones de la infografía con las disciplinas artísticas tradicionales.**
(Realización de un práctica sobre el contenido de esta unidad didáctica)
- 6. De la imagen fija a la imagen en movimiento.**
(Realización de una práctica sobre el contenido de esta unidad didáctica)
- 7. Elaboración de un proyecto personal que incorpore las competencias adquiridas en esta asignatura.**

Cada una de las actividades propuestas para la evaluación se entregarán puntualmente en la fecha propuesta, se descontará un 20% de la nota de la práctica por impuntualidad.

El total de las prácticas acreditarán los logros en el aprendizaje de la asignatura y serán evaluados siguiendo los **criterios y niveles de exigencia** valorados de **0-10**:

1. Creatividad.
2. Relación con el tema asignado.
3. Resultados técnicos: composición, contraste, definición, limpieza.
4. Actitud hacia la asignatura.
5. Organización y capacidad de trabajo.
6. Puntualidad en la entrega

3: Criterios de evaluación:

Cada una de las actividades anteriormente expuestas se evaluará de manera proporcional y continua a lo largo del curso académico, en función de los siguientes criterios:

24649 Tratamiento digital de la imagen

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

1. Conceptos asimilados:

- Aportación personal, madurez conceptual, originalidad y creatividad en la resolución de los ejercicios. Capacidad crítica.
- Consecución de los objetivos de aprendizaje de la asignatura, los específicos de cada ejercicio y, consecuentemente, los generales.
- Grado de complejidad en la resolución de los ejercicios. Capacidad de análisis y de síntesis.

2. Habilidades adquiridas:

- Coherencia en los procesos y fases de desarrollo de los trabajos, conocimiento de los materiales, dominio técnico y aspectos formales de la presentación.
- Evolución del proceso de aprendizaje, criterio que debe considerarse en la medida en que los alumnos parten con diferentes niveles de conocimientos.

3. Actitud:

- Volumen de trabajo, nivel de superación y esfuerzo personal. Realización de todos los trabajos propuestos en el curso, lo que no implica necesariamente la consecución de los objetivos.
- Implicación con la asignatura, participación activa en las clases prácticas y expositivas, aportación en los debates y dinámica de grupos.
- Asistencia y entrega puntual de trabajos. Este criterio, sin ser prioritario, se convierte en indispensable en la medida que la falta de asistencia e inhibición de la marcha del curso suele venir acompañada de importantes mermas en el aprendizaje del alumno

4: Seguimiento y fases de evaluación:

1. En esta asignatura se ha diseñado un sistema de evaluación continua o procesual que responde al seguimiento y la calificación de cada uno de los trabajos anteriormente detallados, de manera correlativa y proporcional durante el curso académico.
2. La calificación obtenida por este procedimiento, referida al total de la asignatura, da la oportunidad al estudiante de superar la asignatura con la máxima calificación.
3. No obstante, el estudiante que no opte por la evaluación continua o que no supere la asignatura por este procedimiento y desee mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global de la asignatura, cuya fecha quedará fijada en el calendario académico.

Niveles de exigencia

Los resultados de aprendizaje serán evaluados de acuerdo con los siguientes niveles de exigencia

Los niveles de exigencia están relacionados con los resultados y logros en el aprendizaje demostrados a través de la actitud y respuesta del alumno/a hacia la asignatura. Se consideran tres grados de éxito evaluados siguiendo los criterios y niveles de exigencia (valorados de 0 -10) expuestos a continuación:

Aprobado (5 - 6,99): el alumno/a ha demostrado de forma apta los resultados de aprendizaje siguiendo además los siguientes criterios de exigencia:

- Resolución creativa básica.
- Capacidad crítica y autocrítica básica sobre los trabajos realizados.
- Correcta adecuación de la práctica con el tema propuesto.
- Resultados técnicos suficientes y adecuados a los objetivos de la práctica.
- Actitud activa hacia la asignatura.
- Buena organización y capacidad de trabajo.
- Puntualidad en la entrega.

Notable (7 - 8,99): el alumno/a ha demostrado de forma considerable los resultados de aprendizaje siguiendo además los siguientes criterios de exigencia:

- Resolución creativa considerable.
- Capacidad crítica y autocrítica importante sobre los trabajos realizados.
- Muy buena adecuación de la práctica con el tema propuesto.
- Resultados técnicos buenos y adecuados a los objetivos de la práctica.
- Actitud activa hacia la asignatura.
- Muy buena organización y capacidad de trabajo.
- Puntualidad en la entrega.

24649 Tratamiento digital de la imagen

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Sobresaliente (9 - 10): el alumno/a ha demostrado de forma destacada los resultados de aprendizaje siguiendo además los siguientes criterios de exigencia:

- Resolución creativa excelente.
- Capacidad crítica y autocrítica muy buena sobre los trabajos realizados.
- Perfecta adecuación de la práctica con el tema propuesto.
- Resultados técnicos impecables y adecuados a los objetivos de la práctica.
- Actitud proactiva hacia la asignatura.
- Excelente organización y capacidad de trabajo.
- Puntualidad en la entrega.

ACTIVIDADES Y RECURSOS

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

1. Exposición de contenidos mediante presentación o explicación por parte del profesor a través de las correspondientes demostraciones. La asignatura se desarrollará fundamentalmente en el aula Audiovisuales I, a través de la puesta en práctica de cada uno de los contenidos del programa. La actividad docente en el aula supone un seguimiento continuado de los trabajos y de la evolución global de cada alumno para tomar aquellas decisiones que resulten más eficaces para la consecución de los objetivos planteados. Para ello se realiza una supervisión permanente de los trabajos realizados por los alumnos.
2. Aprendizaje Basado en Problemas, Project Based Learning. Se plantea el análisis de situaciones profesionales presentadas por el profesor, donde se realiza la conceptualización adecuada a partir de un contexto dado, de modo que se buscan las soluciones más eficaces en función de unos objetivos requeridos.
3. Desarrollo de un proyecto personal por parte del alumno, donde se incorporan contenidos que establecen una relación con otros proyectos que se realizan conjuntamente en un equipo configurado para dicho propósito.
4. Tutorías donde se presta una atención personalizada al alumno con el objeto de averiguar las carencias de nivel que requieren una mayor atención. El propósito de esta atención es evitar el fracaso académico de alumnos con problemas y obtener grupos equilibrados para cumplir los objetivos de la asignatura. Organizadas en pequeños grupos o individualmente, en las actividades tuteladas se concede al alumno un tiempo extra y una atención personalizada para superar sus dificultades. Los alumnos aventajados pueden colaborar en apoyo a sus compañeros y el profesor motiva y estimula tanto la colaboración como el esfuerzo personal.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1: Selección, estructuración y seguimiento de las unidades didácticas: 1. Proceso de captación de imágenes y de formación de la imagen digital. (4 horas lectivas: teoría/prácticas.

1ª semana).

2. Fundamentos de la edición y tratamiento digital de la imagen fotográfica: (12 horas lectivas: teoría/prácticas. 2ª a 4ª semana)

- Métodos de representación de la imagen digital y formatos de almacenamiento.
- Gestión, organización y creación de portfolios (pdf y flash) a través de Adobe Bridge.
- Revelado DNG y tratamiento de imagen desde Camera RAW.

Prácticas 1: edición y tratamiento imagen digital: 4ª semana (2º semestre)

3. Edición y tratamiento digital de la imagen desde Adobe Photoshop (nivel avanzado): (6 horas lectivas: teoría/prácticas. 5ª a 6ª semana)

- Gestión avanzada de las herramientas de selección. Recursos y procedimientos.
- La interacción de las capas en la imagen digital: capas de ajuste.
- Gestión avanzada: filtros, canales, niveles, curvas, luminosidad y color.
- Herramientas y mecanismos de extracción de rasgos específicos en la imagen: el funcionamiento de las máscaras y los objetos inteligentes.

Prácticas 2: edición y tratamiento imagen digital: 5ª semana (2º semestre)

24649 Tratamiento digital de la imagen

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

4. Procedimientos y características de las fotografías HDR. (8 horas lectivas: teoría/prácticas. 6ª a 8ª semana)

Prácticas 3: HDR: 8ª semana (2º semestre)

5. El procesado digital en blanco y negro: de las imágenes digitales de color al blanco y negro: (8 horas lectivas: teoría/prácticas. 9ª a 10ª semana)

- Métodos de luminosidad
- Métodos tonales
- Procedimientos de coloreado digital de las fotografías en B&N.

Prácticas 4: Blanco y negro digital: 10ª semana (2º semestre)

Prácticas 5: Coloreado digital de fotografía B&N 10ª semana (2º semestre)

6. Interacciones de la infografía con las disciplinas artísticas tradicionales. (10 horas lectivas: teoría/prácticas. 11ª a 13ª semana)

- Procedimientos y herramientas de la fotografía al dibujo y la pintura digital:
- Vectorización de imágenes.
- Line Art.
- Cross-hatching digital.
- Coloreado y texturizado digital.

Prácticas 6: De la fotografía al dibujo y pintura digital: 10ª semana (2º semestre)

7. De la imagen fija a la imagen en movimiento (6 horas lectivas: teoría/prácticas. 13ª a 14ª semana)

- Procedimientos y herramientas (rotoscopia, calco digital)

Prácticas 7: Animación de imágenes fijas: 14ª semana (2º semestre)

8. Elaboración de un proyecto personal que incorpore las competencias adquiridas en esta asignatura. (6 horas lectivas: prácticas. 14ª a 15ª semana)

Prácticas 8: Proyecto personal: 15ª semana (2º semestre)

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

1. Proceso de captación de imágenes y de formación de la imagen digital. (4 horas lectivas: teoría/prácticas. 1ª semana).
2. Fundamentos de la edición y tratamiento digital de la imagen fotográfica: (12 horas lectivas: teoría/prácticas. 2ª a 4ª semana)
3. Edición y tratamiento digital de la imagen desde Adobe Photoshop (nivel avanzado): (6 horas lectivas: teoría/prácticas. 5ª a 6ª semana)
4. Procedimientos y características de las fotografías HDR. (8 horas lectivas: teoría/prácticas. 6ª a 8ª semana)
5. El procesado digital en blanco y negro: de las imágenes digitales de color al blanco y negro: (8 horas lectivas: teoría/prácticas. 9ª a 10ª semana)
6. Interacciones de la infografía con las disciplinas artísticas tradicionales. (10 horas lectivas: teoría/prácticas. 11ª a 13ª semana)
7. De la imagen fija a la imagen en movimiento (6 horas lectivas: teoría/prácticas. 13ª a 14ª semana)
8. Elaboración de un proyecto personal que incorpore las competencias adquiridas en esta asignatura. (6 horas lectivas: prácticas. 14ª a 15ª semana)

24650 Animación en 2 y 3D

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

CRÉDITOS	Oferta plazas de libre elección	Duración: anual
Curso:	Propia titulación:	Carácter: optativa
Equiv. Créditos:	Otras titulaciones centro:	☒ Teórica ☒ Práctica
Créditos UZ: 12	y/u: No	Horas teóricas: 30 horas
Créditos ECTS: 9,5	Otros centros:	Horas prácticas: 90 horas
	Nº Plazas optativas:	

RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE DEFINEN LA ASIGNATURA

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1: Es capaz de reconocer y distinguir las diferentes técnicas del mundo de la animación.
- 2: Es capaz de crear y animar sus propios gráficos o dibujos usando correctamente los fundamentos de animación.
- 3: Es capaz de crear usando adecuadamente metodologías orientadas a la producción de animación.
- 4: Es capaz de usar adecuadamente programas de animación como herramientas de ayuda en el proceso de creación artística.

INTRODUCCIÓN

Breve presentación de la asignatura

Este curso inicia a los alumnos en los métodos y las diferentes técnicas de la animación entendida como sistema de producción de imágenes, dentro del marco de las artes audiovisuales. El objetivo principal es entregar una base de conocimiento que le permita al alumno comprender el trabajo de la animación en diferentes sistemas de producción, e iniciar una investigación personal sobre las posibilidades creativas y artísticas del medio.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

1. Conocer el origen, la evolución y las técnicas del cine de animación.
2. Analizar la historia y la evolución de la técnica de la animación.
3. Comprender y descubrir la estética y el estilo de los dibujos animados. Conocer los sistemas de producción tradicional de estos.
4. Valorar la importancia de las diferentes fases de la producción de un audiovisual, para aplicarlas en el proceso de creación.
5. Ampliar los conocimientos de los sistemas de grafismo y animación.
6. Describir los diferentes materiales que se pueden utilizar en las animaciones descubriendo sus posibilidades creativas y plásticas.
7. Ampliar el conocimiento de los trabajos de diferentes autores y creadores, para despertar el interés del análisis crítico de los resultados obtenidos de sus producciones.
8. Crear las bases para el desarrollo de proyectos personales de los alumnos donde se investigue las posibilidades artísticas y creativas de la animación de imágenes.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

El realizador de dibujos animados o animador es una salida laboral muy interesante para los alumnos graduados en bellas artes, puesto que pueden dedicarse a infinidad de tareas dentro del ámbito de la animación como por ejemplo realizar películas animadas, trabajar como asistente de animación, intercalador o clean up. Es posible también dedicarse a realizar pruebas de línea y animáticas para agencias de publicidad.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

- 1: Crear animaciones básicas siguiendo los fundamentos y leyes de la animación.
- 2: Conocer las técnicas y recursos expresivos de la animación.
- 3: Conocer el proceso de producción de un filme animado.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

El alumno será capaz de crear sus propios cortometrajes de animación.

En la salida al mundo laboral, un animador podría trabajar en:

24650 Animación en 2 y 3D

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

1. Animaciones para publicidad
  2. Animaciones para la web
  3. Como animador principal de una serie o película de dibujos animados
  4. Como intercalador o cleanup de una serie o película de dibujos animados
  5. Formar su propio estudio de animación.
  6. Como director de animación.
- Y muchas opciones más (que ahora no se me ocurren).

EVALUACIÓN

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1: EVALUACIÓN CONTINUA

Dicha evaluación es aplicable a todos alumnos que hayan realizado, como mínimo, el 65% de las actividades presenciales y hayan entregado en los plazos establecidos. La acumulación de ejercicios fuera de plazo podrá considerarse como una renuncia a la evaluación continua.

Las actividades se ponderarán según los siguientes porcentajes.

1. Estudio teórico de obras artísticas dentro del campo de la animación, análisis de movimiento e investigación del modo de ejecución. Se valora la defensa del mismo (10% de la nota final).
2. Ejercicios básicos de corta duración realizados íntegramente en clase para la asimilación de conceptos específicos (40% de la nota final).
3. Portafolio de ejercicios de media y larga duración a modo de proyectos. Desarrollados en clase o en casa, supervisados y tutorizados que podrán ser individuales o de equipo. Esta parte incluye un proyecto final de libre técnica y tema en el que el alumno aplicará los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la asignatura (50% de la nota final).

2: EVALUACIÓN FINAL (PRUEBA GLOBAL)

Dicha evaluación es aplicable a:

1. Alumnos que no hayan asistido, como mínimo, al 65% de las clases presenciales o no hayan entregado en los plazos correspondientes varias actividades de aprendizaje.
2. Alumnos que no hayan superado la evaluación continua.
3. Alumnos que deseen mejorar la calificación obtenida mediante evaluación continua, prevaleciendo en cualquier caso la mayor de las calificaciones.

Dicha prueba global consta de dos partes:

1. Proyecto realizado fuera del aula (50% de la nota final). Dicho proyecto que coincide con el punto 3 en la modalidad de evaluación continua, será desarrollado con anterioridad y deberá presentarse y defenderse el día de la prueba global.
Examen teórico-práctico en el aula (50% de la nota final). Se desarrollará íntegramente en el aula y coincide con los puntos 1 y 2 en la modalidad de evaluación continua.
2. Examen teórico-práctico en el aula (50% de la nota final). Se desarrollará íntegramente en el aula y coincide con los puntos 1 y 2 en la modalidad de evaluación continua.

Criterios de evaluación

Criterios aplicados en la valoración de las actividades de aprendizaje.

1:

Si bien los criterios de evaluación son los mencionados a continuación, el peso porcentual en cada actividad de aprendizaje puede variar en función de las necesidades específicas del ejercicio.

1. Consecución de los objetivos de aprendizaje de la asignatura y los específicos de cada ejercicio.
2. Aportación personal, madurez conceptual, originalidad y creatividad en la resolución de los ejercicios. Capacidad crítica.
3. Coherencia en los procesos y fases de desarrollo de los trabajos, conocimiento de los materiales, dominio técnico y aspectos formales de la presentación.
4. Grado de complejidad en la resolución de los ejercicios. Capacidad de análisis y de síntesis.
5. Volumen de trabajo, nivel de superación y esfuerzo personal.
6. Implicación con la asignatura, participación activa en las clases prácticas y expositivas, aportación en los debates y dinámica de grupos.

24650 Animación en 2 y 3D

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Niveles de exigencia

Los resultados de aprendizaje serán evaluados de acuerdo con los siguientes niveles de exigencia

PLANIFICAR para producir con posterioridad, evitando el concepto de improvisación. Conocer y usar con propiedad CONCEPTOS BÁSICOS y terminología propia de la animación y de sus principales técnicas.

Integrar imagen en movimiento y SONIDO.

Trabajar con CALIDAD PROFESIONAL las imágenes generadas.

La creatividad, originalidad y madurez conceptual así como el conocimiento y el uso de técnicas avanzadas son los criterios que permiten mejorar sustancialmente la nota.

- PLANIFICAR para producir con posterioridad, evitando el concepto de improvisación.
- Conocer y usar con propiedad CONCEPTOS BÁSICOS y terminología propia de la animación y de sus principales técnicas.
- Integrar imagen en movimiento y SONIDO.
- Trabajar con CALIDAD PROFESIONAL las imágenes generadas.

La creatividad, originalidad y madurez conceptual así como el conocimiento y el uso de técnicas avanzadas son los criterios que permiten mejorar sustancialmente la nota.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

1. Exposición de contenidos mediante presentaciones teóricas o explicación por parte del profesor a través de las correspondientes demostraciones.
2. Aprendizaje Basado en Problemas. Análisis y resolución de problemas presentados por el profesor, donde se buscan las soluciones más eficaces en función de unos objetivos requeridos. Posteriormente se plantean problemas de similares características que deberán ser resueltos por el alumno.
3. Desarrollo de proyectos por parte del alumno, donde se incorporan contenidos que establecen una relación con otros proyectos o problemas anteriores ya resueltos.
4. Tutorización y supervisión donde se presta una atención personalizada al alumno con el objeto de averiguar las carencias de nivel que requieren una mayor atención.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

- 1: Actividad de experimentación. Primera aproximación al movimiento que servirá como base para aclarar conceptos básicos.
- 2: Actividades de asimilación de conceptos de animación (fotogramas clave, aceleraciones, deceleraciones, ritmo, contraste de tiempo, anticipación, acción principal, acción secundaria, acción-reacción, compresión-extensión, intercalación, etc.) y de conceptos básicos del software: interpolación, desplazamiento, rotaciones, cambios de escala, importación, exportación, sonido, etc.
- 3: Actividad de estudio, análisis e investigación de obras artísticas audiovisuales.
- 4: Actividades de profundización y desarrollo en ejercicios de mayor complejidad a modo de proyectos acompañados de un aumento de la capacidad creativa del alumno: metodologías, planificación, trabajo en equipo, locomoción, sonido.
- 5: Actividad de conclusión. Desarrollo de un trabajo final de libre creación que plasme los conocimientos y habilidades adquiridas durante el desarrollo de la asignatura.

24651 Taller de sonido

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La importancia del aprendizaje de esta asignatura reside principalmente en su vinculación con la contemporaneidad, su gran versatilidad en cuanto a que forma parte de la alfabetización audiovisual, donde la composición sonora en cuanto a sistema de representación facilita su aplicación en la construcción de productos artísticos cuya difusión se establece en los massmedia. De ahí que a partir de su polivalencia respecto a las manifestaciones artísticas que usan el espacio/tiempo como elemento de composición y creación, reconocemos en el perfil del estudiante formado en Taller de sonido como a un creativo y técnico capaz de aglutinar cualquier parámetro de representación espacio/temporal en los distintos ámbitos artísticos y profesionales que utilizan de una manera intermedial la imagen, el sonido y la forma en el espacio7tiempo.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:

1

(6) Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.

(7) Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Conocer el lenguaje creativo específico.

(9) Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.

(12) Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Conocer los materiales, procedimientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje artístico.

(14) Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.

(32) Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas. Utilizar las herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios.

(42) Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.

(43) Habilidad para establecer sistemas de producción. Desarrollar estrategias aplicadas al ejercicio sistemático de la práctica artística.

2

Establecer una reflexión crítica del uso del sonido en el contexto de los medios de difusión para masas.

3

Gestionar la ordenación espacio/temporal de los sonidos en el espacio comunicante que circunda la obra artística aplicando el rigor selectivo a la hora de la composición sonora o acústica.

4

El estudiante de esta asignatura al conocer las diferentes aplicaciones que presenta la asignatura en el contexto de la creación sonora, hacen posible garantizar la competencia del alumno por poseer una amplia maniobrabilidad en aplicar sus conocimientos de generación sonora sobre un gran número de productos distribuidos en el mercado profesional y artístico: escenografía sonora, gráfica audiovisual, publicidad, cinematografía, etc.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La complementariedad multidisciplinar que ofrece esta asignatura permite al alumno una formación que posibilita aunar diferentes técnicas a través de los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios de bellas artes. El estudiante aprende a usar los medios audiovisuales como una disciplina artística que precisa de otras para poder conformar una obra artística de factura audiovisual o multimediática. De ahí que al utilizar el sonido como elemento específico que permite la interdisciplinaridad, el alumno es capaz de aplicar todos los conocimientos de composición artística que va adquiriendo en su formación y usar el sonido en trabajos que precisan de él para conformar obras y trabajos artísticos multidisciplinares

EVALUACIÓN

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

24651 Taller de sonido

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

1:

El alumno deberá de demostrar la adquisición de los objetivos propuestos por la asignatura a través de la entrega del portafolio, dentro del cual estarán incluidos todos los trabajos elaborados durante el curso. En ellos se reflejará el correcto manejo de los mecanismos básicos de representación del sonido como agente comunicante de la continuidad auditiva. Sin embargo, todo alumno cuyo portafolio se encuentre incompleto o presente precariedad en la comprensión de dichos mecanismos a la hora de aplicarlos en los ejercicios, tendrá que presentarse a la prueba escrita, la cual es un reforzador de la evaluación continua. Dicha prueba escrita consistirá en todo el temario expuesto en clase sobre el sonido y la comunicación audiovisual en la obra artística.

La calificación del portafolio supondrá el 100% de la nota final –con o sin prueba escrita- del estudiante de esta asignatura. Aquel alumno que no presente el portafolio o en su caso no realice la prueba escrita si tuviera que realizarla, tendrá que presentarse a la prueba final de toda la asignatura.

La nota de la asignatura dependerá de la destreza con la que el alumno utiliza la adecuada captación y generación sonora, así como el conocimiento comunicativo del sonido en su aplicación artística.

En aquellos estudiantes no presenciales o que no superen la asignatura deberán de presentarse a examen realizando una prueba teórico-práctica dividida en dos partes:

- Todo el temario expuesto en clase sobre la aplicación del sonido en la comunicación audiovisual de la obra artística.
- Ejercicio práctico de destreza donde el alumno deberá plasmar la secuenciación de procesos y mecanismos basados en la fragmentación y segmentación del sonido que deberá transferir continuidad en los diferentes ejercicios prácticos destinados a la comunicación audiovisual entre el espectador y la obra artística.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura presenta principalmente un carácter práctico y sistemático, de manera que el alumno conozca las herramientas y recopile una experiencia técnica que se reflejará en su portafolio de la asignatura. Todo el bagaje acumulado por el alumno en las prácticas de captación y generación sonora desde un software específico, va a servir para que el estudiante pueda realizar su portafolio personal en el que aparecerá plasmado el aprendizaje adquirido.

Finalmente la destreza obtenida por el alumno a la hora de construir una representación espacial comunicante basada en todas las correspondencias que ofrece el sonido, demuestra su competencia para la superación de la asignatura.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

- Seminario sobre la comunicación audiovisual a través del sonido y su aplicación expresiva.
- Taller técnico sobre mecanismos operativos para poder ejercer la manipulación del sonido mediante herramientas analógicas y digitales
- Taller de improvisación y composición sonora para el desarrollo creativo del alumno.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Febrero/Marzo

- El sonido diegético y extradiegético
- la banda de ruidos
- la escenografía sonora
- Sonido metafórico y leit motif
- El sonido comunicante
- Banda sonora y derechos de autor

Abril/Mayo

- Fuentes sonoras
- Grabación
- Sistemas de reproducción
- Amplificación
- Sonorización

24651 Taller de sonido

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

-Mezcla y ecualización

-Datos sonoros de archivo

Junio

Entrega y muestra de trabajos finales (formato de entrega multimedia o expositivo)

BIBLIOGRAFÍA

Adorno, Theodor W. (2000). *Sobre la música*. Barcelona: Ed. Paidós

Barber, Llorenç (1985). *John Cage/Llorenç Barber*. Madrid: Circulo de bellas artes

Chion, Michel (1997). *La música en el cine*. Barcelona: Ed. Piados

Laboratorio de Creaciones Intermedia. "Ruidos y susurros de las vanguardias, reconstrucciones de obras pioneras del Arte Sonoro (1909-1945)", 2004 Valencia: Ed. UPV

Mello, Bruni (1993). *Trattato di scenotecnica*. Milano: Ed. Instituto Geografico de Agostini

Moreno, Isidro (2003). *Narrativa Audiovisual Publicitaria*. Barcelona: ed. Piados

Schirren, Fernand (1996). *Le Rythme, primordial et souverain*. Bruxelles: Ed. Contrdanse

Tribaldos, Clemente (1999). *Sonido profesional*. Madrid: Paraninfo S. L.

24652 Diseño web

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

CRÉDITOS Curso: Equiv.Créditos: Créditos UZ: 12 Créditos ECTS: 9,5	Oferta plazas de libre elección Propia titulación: Otras titulaciones centro: y/u: No Otros centros: Nº Plazas optativas:	Duración: anual Carácter: optativa ☒ Teórica ☒ Práctica Horas teóricas: 30 horas Horas prácticas: 90 horas
---	--	--

RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE DEFINEN LA ASIGNATURA

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1: Es capaz de aplicar o ejecutar de forma efectiva principios fundamentales de diseño en el desarrollo de páginas web usando programas específicos del sector.
- 2: Es capaz de evaluar las ventajas y desventajas ofrecidas por los métodos más habituales en el desarrollo de diseños web.
- 3: Es capaz de planificar, estructurar y desarrollar diseños de forma atractiva adaptándolos al ámbito específico del entorno web.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es que el alumno sea capaz de aplicar en un espacio virtual como es internet, habilidades adquiridas en el campo del arte o diseño. Es por ello que dicha asignatura se halla estrechamente conectada con asignaturas de diseño, imagen digital o nuevas tecnologías.

Trabajaremos con dos programas esenciales en el ámbito del diseño web: Photoshop y Adobe Flash.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

La asignatura tiene el objetivo fundamental de lograr que el estudiante sea capaz de concebir, proyectar y desarrollar diseños web atendiendo a la problemática específica que presenta un espacio de trabajo indefinido, aunque previsible, que depende de las diferentes configuraciones de visualización del espectador (monitor, configuración de pantalla, navegador, etc.); frente a otros formatos en los que existe mayor control del resultado final (folletos, carteles, etc...).

La asignatura tiene el objetivo de combinar aspectos fundamentales del diseño (formas, colores, tipografías,...) con cuestiones intrínsecas de la comunicación multimedia (navegabilidad, interactividad, usabilidad o interacción de medios [audio, texto, imagen y video]).

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La proliferación de nuevas estéticas videográficas y artísticas durante las últimas décadas ha ido precedida de continuos avances en la generación de herramientas de tratamiento avanzado de la imagen, siendo Internet un medio de comunicación indispensable en el que proyectar. Para el artista visual contemporáneo es imprescindible ser capaz de manipular estas herramientas y dominar un medio con gran proyección de futuro.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

- 1: Competente para evaluar la dificultad o problemática derivada de implementar un diseño convencional dentro de un entorno web. Adoptando soluciones al respecto y valorando las fortalezas y debilidades de las mismas.
- 2: Competente para planificar y estructurar de forma eficaz diseños web, atendiendo fundamentalmente al aspecto gráfico; siendo a la vez competente para desarrollar aspectos básicos de programación, y a su vez, competente para expresarse correctamente usando terminología específica de la materia, necesaria para la comunicación interdisciplinar (trabajo en equipo con especialistas informáticos).

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La capacidad de proyectar diseños orientados a su publicación en la web, resulta indispensable para el artista moderno ya sea por orientación profesional o por una cuestión autopromocional. La comunicación a través de las redes de comunicación interconectadas (internet), es una realidad en aumento; siendo necesario controlar los aspectos fundamentales de esta materia para poder desenvolverse eficazmente en trabajos futuros.

24652 Diseño web

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

El peso que ha adquirido el aspecto visual en la web, convierte al diseñador o artista gráfico en una pieza indiscutible a la hora de desarrollar proyectos en este ámbito. A su vez es un medio de comunicación y de experimentación ilimitado en el que el artista puede investigar y desarrollar nuevos proyectos.

EVALUACIÓN

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1: EVALUACIÓN CONTINUA

Dicha evaluación es aplicable a todos alumnos que hayan realizado, como mínimo, el 65% de las actividades presenciales y hayan entregado en los plazos establecidos. La acumulación de ejercicios fuera de plazo podrá considerarse como una renuncia a la evaluación continua.

Las actividades se ponderarán según los siguientes porcentajes.

1. Estudio de diseños web, análisis e investigación del modo de ejecución. Se valora la defensa del mismo (10% de la nota final).
2. Ejercicios básicos de corta duración realizados íntegramente en clase para la asimilación de conceptos específicos de la materia, comprensión del software y consideraciones especiales del diseño web frente al diseño gráfico tradicional (40% de la nota final).
3. Ejercicios de media o larga duración a modo de proyectos. Desarrollados en clase o en casa, supervisados y tutorizados que podrán ser individuales o de equipo. Esta parte incluye un proyecto final de libre técnica y tema en el que el alumno aplicará los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la asignatura (50% de la nota final).

2: EVALUACIÓN PRUEBA FINAL (GLOBAL)

Dicha evaluación es aplicable a:

1. Alumnos que no hayan asistido, como mínimo, al 65% de las clases presenciales o no hayan entregado en los plazos correspondientes varias actividades de aprendizaje.
2. Alumnos que no hayan superado la evaluación continua.
3. Alumnos que deseen mejorar la calificación obtenida mediante evaluación continua, prevaleciendo en cualquier caso la mayor de las calificaciones.

Se plantean como objetivos imprescindibles para considerar la asignatura superada:

Dicha prueba global consta de dos partes:

1. Proyecto realizado fuera del aula (50% de la nota final). Dicho proyecto que coincide con el punto 3 en la modalidad de evaluación continua, será desarrollado con anterioridad y deberá presentarse y defenderse el día de la prueba global.
2. Examen teórico-práctico en el aula (50% de la nota final). Se desarrollará íntegramente en el aula y coincide con los puntos 1 y 2 en la modalidad de evaluación continua.

Criterios de evaluación

Criterios aplicados en la valoración de las actividades de aprendizaje.

Si bien los criterios de evaluación son los mencionados a continuación, el peso porcentual en cada actividad de aprendizaje puede variar en función de las necesidades específicas del ejercicio.

1. Consecución de los objetivos de aprendizaje de la asignatura y los específicos de cada ejercicio.
2. Aportación personal, madurez conceptual, originalidad y creatividad en la resolución de los ejercicios. Capacidad crítica.
3. Coherencia en los procesos y fases de desarrollo de los trabajos, conocimiento de los materiales, dominio técnico y aspectos formales de la presentación.
4. Grado de complejidad en la resolución de los ejercicios. Capacidad de análisis y de síntesis.
5. Volumen de trabajo, nivel de superación y esfuerzo personal.
6. Implicación con la asignatura, participación activa en las clases prácticas y expositivas, aportación en los debates y dinámica de grupos.

Niveles de exigencia

Los resultados de aprendizaje serán evaluados de acuerdo con los siguientes niveles de exigencia

Conocer los puntos en COMÚN y DIFERENCIAS entre diseño web y diseño gráfico impreso.

Conocer los PROBLEMAS ESPECÍFICOS del diseño web y la viabilidad de ejecución de los mismos.

Diseñar entornos web de forma GLOBAL y no como acumulación de elementos independientes.

24652 Diseño web

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Conocer y usar con propiedad CONCEPTOS BÁSICOS y terminología propia del diseño web, que posibiliten la comunicación interdisciplinar.

La creatividad, originalidad y madurez conceptual así como el conocimiento y el uso de técnicas avanzadas son los criterios que permiten mejorar sustancialmente la nota

- Conocer los puntos en COMÚN y DIFERENCIAS entre diseño web y diseño gráfico impreso.
- Conocer los PROBLEMAS ESPECÍFICOS del diseño web y la viabilidad de ejecución de los mismos.
- Diseñar entornos web de forma GLOBAL y no como acumulación de elementos independientes.
- Conocer y usar con propiedad CONCEPTOS BÁSICOS y terminología propia del diseño web, que posibiliten la comunicación interdisciplinar.

La creatividad, originalidad y madurez conceptual así como el conocimiento y el uso de técnicas avanzadas son los criterios que permiten mejorar sustancialmente la nota.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

1. Exposición de contenidos mediante presentaciones teóricas o explicación por parte del profesor a través de las correspondientes demostraciones.
2. Aprendizaje Basado en Problemas. Análisis y resolución de problemas presentados por el profesor, donde se buscan las soluciones más eficaces en función de unos objetivos requeridos. Posteriormente se plantean problemas de similares características que deberán ser resueltos por el alumno.
3. Desarrollo de proyectos por parte del alumno, donde se incorporan contenidos que establecen una relación con otros proyectos o problemas anteriores ya resueltos.
4. Tutorización y supervisión donde se presta una atención personalizada al alumno con el objeto de averiguar las carencias de nivel que requieren una mayor atención.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

1. Ejercicios de asimilación de fundamentos de diseño web (diseño líquido, tratamiento de texto, hipervínculos, tratamiento de recursos multimedia, fondos, menús, cabeceras, pies de página) mediante el uso de software de diseño gráfico y de desarrollo web.
2. Actividad de análisis e investigación de diseños web y del estudio del modo de ejecución.
3. Actividades de profundización y desarrollo en ejercicios de mayor complejidad a modo de proyectos acompañados de un aumento de la capacidad creativa del alumno: adaptación de nuevos elementos a una web existente con una estética ya establecida, diseño de una web a partir de material gráfico impreso.
4. Actividad de conclusión. Desarrollo de un trabajo final de libre creación que plasme los conocimientos y habilidades adquiridas durante el desarrollo de la asignatura.

24654 Audiovisuales

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Teruel

Titulación: Licenciado en Bellas Artes

Área: Dibujo

Departamento: Expresión musical, plástica y corporal

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

- 1.- Conocer a través de una experimentación teórico-técnica espacio/ temporal los mecanismos básicos que conforman la realización audiovisual. (vinculación competencias 6,7, 12, 32)
- 2.- Analizar la estructura de la obra fílmica aplicando el conocimiento del lenguaje audiovisual. (vinculación competencias 9, 14)
- 3.- Resolver las correspondencias óptimas entre luz, espacio, movimiento e imagen. (vinculación competencias 42, 43)

EVALUACIÓN

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1: Estructuración de la evaluación

Evaluación Continua.

Presentación del portafolio de la asignatura compuesto por los ejercicios realizados durante el curso y la realización de un proyecto audiovisual tratando todas las facetas de la preproducción y producción de un discurso audiovisual completo. Este trabajo abarca toda la asignatura y tiene una porcentaje del 100% de la nota final.

Para superar la asignatura, deben estar aprobados TODOS los trabajos prácticos propuestos.

Los "no presentados" o "suspensidos" deberán ser repetidos hasta conseguir por lo menos un aprobado.

Los alumnos no presenciales deberán entregar todos los trabajos el último día de clase.

Evaluación Global.

Entrega de un portafolio con los ejercicios indicados en la evaluación continua y realización de un ejercicio teórico-práctico dividido en dos partes:

1ª parte -Prueba escrita

2ª parte -Ejercicio práctico. Realización de un proyecto audiovisual tratando todas las facetas de la preproducción y producción de un discurso audiovisual completo.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

1. la figura del productor cinematográfico
2. La figura del director cinematográfico.
3. La figura del director de fotografía.
4. La producción cinematográfica.
5. La realización cinematográfica.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1: Cada sesión comenzará con una clase magistral impartiendo los bloques teóricos mencionados en el punto anterior. Al finalizar, los alumnos trabajarán en el proyecto audiovisual previsto en el punto "Evaluación".