ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES ® *taiarts.com*
RECOLETOS–22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Taller de fotografía y vídeo arte

GUÍA DOCENTE

GRADO EN BELLAS ARTES

Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

Periodo de impartición	Anual
Créditos	6 ECTS
Modalidad	Presencial.
Idioma en el que se imparte	Castellano
Facultad	Facultad de Artes Visuales & Creación Digital

Presentación de la asignatura

La presente asignatura, de carácter eminentemente práctico (taller) y experimental, consiste en la realización de una serie de ejercicios formales y conceptuales encaminados a la creación de proyectos audiovisuales partiendo de la imagen fotográfica y la imagen en movimiento desdibujando sus límites y los lindes que los separan.

Competencias

Código Competencia	*Descripción*
CG2	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG3	Planificación y gestión del tiempo.
CG4	Conocimientos básicos del área de estudio.
CG5	Conocimientos básicos de la profesión.
CG8	Habilidades informáticas básicas.
CG10	Capacidad de aprendizaje.
CG12	Capacidad crítica y autocrítica.
CG14	Capacidad para generar nuevas ideas.
CG15	Resolución de problemas.
CG16	Toma de decisiones.
CG17	Trabajo en equipo.
CG25	Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CG30	Orientación a resultados.
CG31	Sensibilidad estética.
CE7	Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a la fotografía y el vídeo arte.
CE9	Conocimiento de métodos de producción y técnicas de fotografía y vídeo arte.
CE12	Conocimiento de los materiales fotográficos y de vídeo y de sus procesos derivados de creación y/o producción.
CE14	Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación audiovisual.

CE19	Capacidad para identificar y entender los problemas de la fotografía artística y el vídeo arte.
CE20	Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos.
CE21	Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra.
CE22	Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
CE25	Capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.
CE26	Capacidad de curiosidad y de sorpresa más allá de la percepción práctica.
CE42	Habilidades para la creación mediante fotografía y vídeo. Adquirir las destrezas propias de las técnicas audiovisuales.
CE48	Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos audiovisuales.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

01. Identificar los artistas y tendencias más significativas de la fotografía, el cine experimental y la creación del videoarte.
02. Identificar los orígenes del lenguaje visual y las prácticas más habituales de la fotografía, el cine experimental y la creación audiovisual
03. Establecer relaciones historiográficas entre los creadores de la fotografía, el cine experimental del s. XX, y relacionarlos con las últimas tendencias actuales del s. XXI.
04. Comprender la influencia de la fotografía, el cine experimental y el videoarte en el contexto audiovisual contemporáneo.
05. Crear proyectos visuales y audiovisuales partiendo de la investigación y documentación necesaria para el correcto desarrollo de la idea.
06. Analizar conceptualmente todas las implicaciones del proyecto artístico visual y/o audiovisual.

Metodología docente

MD1	Lección magistral participativa.
MD2	Estudio de casos y debate.
MD3	Resolución de problemas y discusión de resultados.
MD4	Aprendizaje por proyectos.
MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
MD6	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

Temario	**Parte 1** Herramientas de VideoJockey y performance en directo integrando foto y vídeo. Sesiones de taller en clase. Trabajo final Pre-muestra. **Parte 2** Grabación en estudio y video macro. Fotogrametría. Muestra del trabajo de video macro. Sesiones de trabajo en clase. **Parte 3** Muestra trabajos finales y entrega de trabajo en PDF.

Actividades formativas

AF1	Clases teóricas, teórico-prácticas y/o talleres.	48 horas
AF2	Evaluación: realización de pruebas escritas, pruebas objetivas y/o pruebas prácticas presenciales.	3 horas
AF3	Trabajo autónomo: realización de prácticas y ejercicios, preparación de pruebas, búsqueda y selección de documentación y/o lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	109 horas
AF4	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas externas, salidas de campo, visionado de obras visuales/audiovisuales, etc.	14 horas
AF5	Debates presenciales y/o en línea.	4 horas
AF6	Tutorías académicas.	2 horas

** La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.*

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. ☒ SÍ ☐ NO

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5. Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación en los plazos establecidos por el equipo docente.

Pruebas (*)	*Descripción de la prueba*	*Ponderación*	
SE1 Valoración de trabajos y proyectos.	Pre-Muestra Proyecto Individual / Colectivo a mitad de la asignatura. (30%) Proyecto final: presentación en clase de la performance o instalación y entrega de PDF. (40%)	Reevaluable	70%

SE2 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Ejercicios en clase: VJ session Remix de foto / vídeo individual o colectiva Instalación Mapping individual o colectiva Ejercicios en clase con Álvaro Valls (10%) Vídeo en macro y fotogrametría Ejercicios en clase con Coco Moya (10%)	Reevaluable	20%
SE3 Actitud en clase y participación en los debates.	Participación activa en la asignatura, actitud de respeto hacia los compañeros y profesorado y visión crítica hacia los contenidos. Ejercicios prácticos realizados en clase que no tienen nota directa en la asignatura. Asistencia a clase.	No reevaluable	10%
			100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones…)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Aguirre, J. (1971). Anti-Cine. Fundamentos Editorial.
Aletti, V. (2009). Vitamin Ph: new perspectives in photography. Phaidon Press.
Bal, M. (2016). Tiempos trastornados. Akal.
Barthes, R. (1982). La cámara lúcida. Paidós.
Bright, S. (2005). Fotografía hoy. Nerea.
Carbonell, R. (2018) El sueño de Tarkovski. Historiografía de una visión. Fragua.
Carbonell, R. (2019) La mirada prohibida. El plano subjetivo en el cine. Fragua.
Comunicación, 2ª edición.
Cotton, C. (2020). The photograph as contemporary art. Thames and Hudson.
De Diego, E. (2005). Travesías por la incertidumbre. Seix Barral
Didi-Huberman, G., & Calatrava, J. (2013). La Imagen superviviente: historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg. Abada.
Fontcuberta, J. (. (2017). La cámara de Pandora: la fotografí@ después de la fotografía. Gustavo Gili.
Fontcuberta, J. (1997). El beso de Judas: fotografía y verdad. Editorial Gustavo Gili.
Fontcuberta, J. (2018). La furia de las imágenes: notas sobre la postfotografía. Galaxia Gutenberg.
Flusser Vilém, & Flusser Vilém. (2014). Para una filosofía de la fotografía. La Marca Ed.
Fried, M. (2009). Why photography matters as art as never before. Yale University Press.
Grosenick, U., & Seelig, T. (2007). Photoart: Photography in the 21st Century. DuMont Buchverlag.
Krauss, R. E., & Cedillo Gómez Adolfo. (2015). La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Alianza.
Krauss, R. E., & Zelich, C. (2002). Lo fotográfico: por una teoría de los desplazamientos. Gustavo Gili.
Martín, S. (2006). Videoarte. Koln. Ed. Taschen.
Musée de l'Elysée . (2015). ReGeneration 3: 50 photographers of tomorrow. . Skira.
Olivares, R. (2014). 100 Fotógrafos europeos. Proyectos Utópicos.
Stelzer, O. (1981). Arte y fotografía: contactos, influencias y efectos. G. Gili.
Tanizaki, H., (1996). *El elogio de las sombras*. Ediciones Siruela S.A.
VVAA., (2008). *La iluminación en fotografía*. Anaya Multimedia (Grupo Anaya S.A.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Vertov, D. (1929). *El hombre de la cámara* [documental]. Unión Soviética: VUFKU.
Buñuel, L. (1930). *La edad de oro* [película]. Francia: Vizconde de Noailles.
Renoir, J. (1936). *Una partida de campo* [película]. Francia: Panthéon Productions.
Rosselini, R. (1948). *Alemania, año cero* [película]. Italia-Francia-Alemania: Tevere Film / Safdi / UGC
Kurosawa, A. (1952). *Vivir* [película]. Japón: Toho Company.
Fellini, F. (1973). *Amarcord* [película]. Italia-Francia: FC / PECF.
Marker, C. (1977). *El fondo del aire es rojo* [documental]. Francia: Dovidis.
Lanzmann, C. (1985). *Shoah* [documental]. Francia: Les Films Aleph / Historia / Ministerio de la Cultura de la República Francesa.
Meireles, F. (2002). *Ciudad de Dios* [película]. Brasil: O2 Filmes / VideoFilmes / Globo Filmes / Wild Bunch.
Deren, M. (1943) *Meshes of the Afternoon* [experimental]
Aguirre, J. (1984) *Continuum* [experimental] España.
Val del Omar, J. (1952) *Tríptico elemental de España* [experimental] España.
McLaren, N (1954) *Blinkity Blank* [experimental] Canadá.
Mekas, J. (1972) *Reminiscencias de un viaje a Lituania* [documental] R.U.: Vaughan Films.
Conner, B. (1958) *A Movie* [experimental] EEUU.
Brakhage, S. (1963) *Mothlight* [experimental] EEUU.

Zulueta, I. (1976) *Arrebato* [película] España. N.A.P.C.
Lang, F. (1927) *Metrópolis* [película] Alemania: UFA
Snow, M. (1971) *La Region Centrale* [experimental] EEUU.
Campus, P. (1973) *Three Transitions* [videoarte] EEUU.
Viola, B. (1991) *The Passing* [videoarte] EEUU.
Sokurov (2002) *El Arca Rusa* [película] RUSIA.
Wenders, W. (2011) *El cielo sobre Berlín* [película] Alemania RFA: Argos Films
Jonce (200) *Cómo ser John Malkovich* [película] EEUU: Propaganda Films
Greenaway, P. (2003-2005) *Las maletas de Tulse Luper* [películas] R.U.

SITIOS WEB DE INTERÉS

https://resolume.com/training
https://madmapper.com/madmapper/software
http://www.elcultural.es"www.elcultural.es
http://cultura.elpais.com/cultura/babelia.html"http://cultura.elpais.com/cultura/babelia.html
http://www.artecontexto.com"www.artecontexto.com
http://www.museoreinasofia.com"www.museoreinasofia.com
http://www.artforum.com"www.artforum.com
http://www.a-desk.org"www.a-desk.org
http://www.toiletpaper.com"www.toiletpaper.com
http://www.icp.org"www.icp.org
http://www.foam.org"www.foam.org
http://www.clavoardiendo-magazine.com"www.clavoardiendo-magazine.com
Mubi: https://mubi.com/es
American Suburb X (2015). *Amercian Suburb X*. Recuperado de http://www.americansuburbx.com/
Fontcuberta, J. (2017). *Creadores*. Recuperado de
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-joan-fontcuberta-postfotografia/1870690
Universidad de Cádiz (2017). Catálogo de exposiciones. Recuperado de
http://www.uca.es/extension/creacion/catalogo-exposiciones
Reflex (2017). Reflex Amsterdam. Recuperado de http://reflexamsterdam.com/books/
Bill Viola website (2017). Recuperado de "http://www.billviola.com/" http://www.billviola.com/
Feria LOOP Barcelona (2017). Recuperado de "http://loop-barcelona.com/"
Videoartworld (2017). Recuperado de "http://www.videoartworld.com”

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

La asistencia es obligatoria