

El hombre de la cámara (Человек с киноаппаратом),
Dziga Vertov, 1929.

ARTE Y TECNOLOGÍA: AUDIOVISUALES

Autora:
Aida Vallejo Vallejo
UPV/EHU

PRESENTACIÓN:

Estos materiales pertenecen a una de las unidades temáticas del curso “Arte y Tecnología: Audiovisuales” publicado por la UPV/EHU (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea), dentro de la iniciativa OCW (Open Course Ware).

Puedes ver el curso completo en la siguiente web: ocw.ehu.es, en el número 6 (año 2013), dentro de la sección “Arte y Humanidades”.

Cómo citar:

Vallejo, Aida (2013) “Arte y tecnología: Audiovisuales”, en OCW UPV/EHU, nº6.

Nota sobre derechos de autor:

El presente trabajo está publicado bajo la licencia Creative Commons, que permite copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra de forma libre siempre que se cumplan las siguientes condiciones: reconocer su autoría, no utilizar la obra para fines comerciales y, en caso de crear materiales reutilizando elementos de este trabajo, compartirlos bajo esta misma licencia.

La mayoría de imágenes utilizadas en esta presentación están registradas bajo licencia Creative Commons. Para acceder a la web de origen donde están publicadas, haz clic sobre la flecha situada junto a las imágenes.

El resto de imágenes están atribuidas a sus respectivos autores/as, siguiendo la legislación vigente de derechos de autor.

Guía docente:

ARTE Y TECNOLOGÍA: AUDIOVISUALES

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El presente curso se plantea como una introducción a las tecnologías utilizadas en los distintos lenguajes del arte, y más específicamente en el desarrollo de obras audiovisuales en cine y fotografía.

Para ello trabajaremos con las herramientas básicas de creación fotográfica, captura y edición de sonido, grabación de imagen móvil (vídeos) y montaje audiovisual.

REQUISITOS PREVIOS

Para la realización de este curso es necesario tener unos conocimientos previos mínimos sobre informática (apertura y cierre de archivos, guardado en distintos formatos, búsqueda en internet y uso e instalación de programas).

OBJETIVOS:

El curso tiene como objetivo principal enseñar los conceptos básicos del lenguaje audiovisual y enfrentarse a las posibilidades técnicas para desarrollar este lenguaje.

Así, proponemos, por un lado, aprender los principales conceptos para el análisis de las características de la imagen y el sonido. Y por otro lado, entender el funcionamiento de las tecnologías de grabación de imagen, sonido y vídeo, aprendiendo a identificar y modificar formatos y calidades.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

- Conocer los conceptos básicos que se utilizan en audiovisuales
- Saber aplicar esos conceptos a la hora de crear nuestros propios trabajos y analizar las obras de otras personas
- Conocer las etapas del proceso técnico: grabación - organización de materiales - edición/montaje - exhibición
- Dar los primeros pasos en la utilización de la tecnología:
 - Identificación y cambio de formatos (tanto de audio como de imagen fija y móvil)
 - herramientas de captura (cámaras, grabadoras de sonido, etc.)
 - programas informáticos (edición)

METODOLOGÍA

En este curso la teoría y la práctica van estrechamente unidas, por lo que la metodología consiste en explicar una serie de conceptos del lenguaje audiovisual y seguidamente aplicarlos en una práctica concreta.

La parte teórica consiste en la presentación de conceptos en formato de diapositivas, donde se mencionan cuestiones fundamentales para entender tanto el lenguaje audiovisual, como la tecnología necesaria para desarrollarlo.

Las prácticas se dividen en dos fases. La primera consiste en la grabación de sonidos e imágenes (tanto fijas -fotografías- como en movimiento -vídeos-). Y la segunda fase propone trabajar con esos materiales, realizando varios montajes audiovisuales con los mismos.

MATERIALES NECESARIOS

Para la realización de los ejercicios prácticos es necesaria la utilización de los materiales y dispositivos que enumeramos a continuación. Dado que en este curso básico no es necesario trabajar con grandes calidades de archivo y/o imagen, no es necesario que se trate de herramientas profesionales:

1. Cámara fotográfica digital (se recomienda una cámara que permita elegir manualmente la velocidad de obturación y apertura de diafragma, preferiblemente una *Reflex*).
2. Cámara de vídeo digital (también es válida una cámara fotográfica que pueda capturar vídeo).
3. Grabadora de sonido (ten en cuenta que cualquier teléfono móvil y muchos dispositivos de reproducción de sonido tienen la opción de grabadora. También es posible utilizar la cámara de vídeo y después en edición eliminar la imagen y trabajar únicamente los sonidos).
4. Ordenador (para almacenar los archivos e instalar el software necesario para cambiar formatos y realizar el montaje). Si es posible, se recomienda que los materiales audiovisuales se almacenen en un disco externo.
5. Software (los programas informáticos de montaje profesional suelen ofrecer una versión gratuita de prueba de un mes). Posibles programas a utilizar: *Adobe Premiere, Final Cut, Sony Vegas, Cinelerra* (software libre para *Linux*).

TEMARIO Y CONTENIDOS:

Tema 1: LA IMAGEN

- *La fotografía analógica.*
- *El enfoque y el encuadre.*
- *Funcionamiento de la cámara Reflex (diafragma y velocidad de obturación).*
- *Fotografía digital (formatos, calidades, resolución).*
- *Tipos de plano.*

Tema 2: EL SONIDO

- *Audio analógico y digital.*
- *Formatos y calidades.*
- *Dispositivos de grabación.*
- *El sonido y la imagen.*
- *Las funciones del sonido.*
- *El montaje en pistas.*
- *Tipos de sonido.*

Tema 3: EL ESPACIO

- *Tecnologías de la imagen:*
 - *2D-3D.*
 - *El objetivo: funcionamiento y tipos.*
 - *Profundidad de campo y distancia focal.*
 - *Formatos, calidades y tamaños de proyección.*
- *Soportes y movimientos de cámara*
- *El espacio en el audiovisual – conceptos:*
 - *Plano/toma/secuencia/escena. El plano-secuencia.*
 - *Espacio fílmico: Campo/fuera de campo.*
 - *Escenografía y atrezzo.*

Tema 4: PRODUCCIÓN Y MONTAJE

- *PRODUCCIÓN:*
 - *Etapas de producción.*
 - *Soportes de grabación, organización de materiales, captura e importación.*
 - *Postproducción: formatos, calidades, exportación.*
 - *Tipos de cables.*
- *MONTAJE:*
 - *Tipos de montaje: analógico/digital, online/offline e interno/externo.*
 - *Programas de edición.*
 - *Transiciones.*
 - *Corrección de color y normalización del sonido.*