

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat www.eina.cat

IMATGE EN MOVIMENT

Pol Mallafre Fernandez, Andres Pe?uela Betancur

Professor Responsable: Andres Pe?uela Betancur

Grup: 1

Codi: 105739

Crèdits: 6 ECTS

Curs: 3

Semestre: 2

Tipologia: Obligatoria

Matèria: Informàtica Aplicada

Horaris:

Grup	Horaris	Professor
------	---------	-----------

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat www.eina.cat

Índex de la Guia Docent

Presentació de l'assignatura

Recomanacions

Continguts

Metodologia

Avaluació

Bibliografia i Recursos

Resultats d'Aprenentatge

Presentació de l'assignatura

Breu descripció:

El curs estarà basat en 4 parts fonamentals: el llenguatge, el rodatge, el muntatge i l'exposició (XXSS).

En la primera part, els alumnes aprendran els recursos bàsics del llenguatge audiovisual per poder expressar-se mitjançant les imatges en moviment. L'enfocament analític els permetrà veure amb els seus propis ulls els principals recursos narratius i expressius que es fan servir per explicar qualsevol cosa amb imatges. El repàs serà històric, la selecció d'exemples anirà dels clàssics més antics fins als autors més contemporanis.

En la segona part, aprendrem a rodar. A col·locar la càmera. A fer-la servir. Els alumnes podran fer-se la idea dels rols implicats en un rodatge professional. La intenció serà la de saber què ens cal per a cada estil de producció. Interior/exterior. Il·luminació. Trípodes. Croma. Sonorització. Intèrprets. Etc.

En la tercera part (i la més extensa), els alumnes es familiaritzaran amb les principals eines del programari d'edició i postproducció. Començarem amb la construcció d'una peça de ficció narrativa en continuïtat, basada en els continguts de les dues primeres parts del curs. D'altra banda, es treballaran a classe, conceptes com l'escriptura narrativa a partir del muntatge, la creació d'emocions, la construcció de personatges o l'edició de diàlegs. També aspectes tècnics com l'animació de textos en pantalla, creació de subtítols, efectes i recursos estètics i retoc de so i color.

Per acabar, l'última part del curs ens centrarem en l'exposició de les peces audiovisuals. Parlarem d'exportació i formats audiovisuals (al món i a les xarxes), creació de miniatures/portades i grafismes bàsics. Els alumnes aprendran a distingir un festival de cinema d'un canal de YouTube. És a dir, caldrà entendre a qui i a on va dirigida la nostra creació audiovisual i com aconseguir la màxima atenció del públic.

Objectius Formatius:

- Conèixer i entendre els principis bàsics del llenguatge audiovisual.
- Educar la mirada cap als continguts audiovisuals de tota mena: documentals, pel·lícules, reportatges, paròdies, videoclips o virals d'internet.
- Introduir els conceptes bàsics per un rodatge: llums, càmera, so, acció!
- Conèixer els principals recursos de l'edició no lineal que ens permet el programari professional.
- Organitzar la media, editar en multicamara, fer ús de proxys i saber utilitzar els efectes amb sentit narratiu.
- Saber acabar una peça audiovisual amb els recursos de postproducció bàsics. Edició de títols, subtítols, retoc sonor, etalonatge bàsic i exportació per a diferents plataformes.
- Entendre el workflow de treball entre els diferents departaments de creació audiovisual. És a dir,

entendre el recorregut i els passos que van des de la idea inicial fins a la publicació.

- Exercicis pràctics per la familiarització amb el programari d'edició professional.

Recomanacions

- És bàsic tenir interès a descobrir el llenguatge audiovisual.

- Es recomana tenir un ordinador equipat amb l'Adobe Premiere Pro 2024 o més.

- També caldrà un mòbil amb càmera per poder realitzar alguna de les pràctiques del curs.

Continguts i Metodologia

Breu descripció:

Al febrer - Presentació, organització digital, creació espai de treball. Entendre el workspace.

Llenguatge: Distingir entre plans i moviments de càmera. Distingir entre temps lineal i el·líptic. Anàlisi: educar la mirada cinematogràfica a través de l'anàlisi de pel·lícules en detall amb exemples concrets. Barry Lyndon. Seven. Shame. Up. 400 golpes o Puentes Madison. Exercici d'edició Kuleshov en clau còmica i muntatge paral·lel dels bombers de Porter.

Al març - Edició d'una peça musical amb bancs d'imatges.

Llenguatge: Distingir entre muntatge continu i muntatge paral·lel.

Primera pràctica. Peça narrativa en continuïtat.

A l'abril - Anàlisi de les pràctiques.

Exercici d'edició d'una ficció. Un diàleg sobre material rodat. Entrem al món del rodatge. Distingim rols i workflows.

Sincronització. Seguim un guió escrit.

Al maig - Exercici d'edició d'un videoclip amb multicàmera. Llenguatge videopodcast i televisiu.

Creació de títols i cartells. Animacions bàsiques.

Retoc de color - etalonatge.

Al juny - Exercici de construcció sonora d'un curtmetratge d'animació. Distingir les diferents narratives audiovisuals segons cada xarxa social. Treballarem el tema de l'exposició final, és a dir, a on podem publicar el què fem?

Segona Pràctica: creació d'una correspondència filmica. Una peça molt semblant a un diari filmat.

Anàlisi en comú de les pràctiques presentades.

Metodologia docent:

La intenció del curs és que sigui participativa i analítica. Aprendre a aturar, mirar i reflexionar. Analitzar cada aspecte de cada frame, cada fotograma. La voluntat és establir una dinàmica on tothom pugui presentar les seves peces i puguem aprofundir en els seus encerts i desencerts, i així, remarcar els conceptes bàsics treballats a classe.

Activitats formatives:

EXERCICIS per realitzar a classe/casa (amb el material (media) cedit per l'escola):

Creació d'un pdf amb els diferents plans de cinema.

Editar una peça amb animacions senzilles.

Editar un efecte Kuleshov en clau còmica.

Editar en paral·lel una peça clàssica de Porter.

Editar la construcció sonora d'un curt d'animació.

Editar en multicamera un videopodcast o un videoclip original.

Editar un diàleg de ficció seguint un guió.

Retoc de color i etalonatge bàsic.

PRÀCTIQUES per realitzar a casa (amb el material propi de cada alumne):

Pràctica de 3min. narrativa bàsica per treballar la continuïtat.

Pràctica de 3min. d'un diari filmat. Autoretrat.

Avaluació

Normativa general d'avaluació

Per considerar superada una assignatura, caldrà que s'obtingui una qualificació mínima de 5,0. Una vegada superada l'assignatura, aquesta no podran ser objecte d'una nova avaluació.

La menció de matrícula d'honor es pot atorgar a l'alumnat que tingui una qualificació igual o superior a 9,0. El nombre de matrícules d'honor que s'atorgui no pot ser superior al cinc per cent de persones matriculades en una assignatura en el període acadèmic corresponent, excepte si el total de persones matriculades és inferior a vint, en el qual cas es pot atorgar una sola matrícula d'honor.

Es considerarà "No Avaluable" (NA) l'estudiant que no hagi lliurat totes les evidències d'aprenentatge o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver justificat les absències. En cas d'absència justificada, l'estudiant s'ha de posar en contacte amb el professor en el moment de la reincorporació per determinar la recuperació de les activitats a les quals no hagi assistit.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Sistema avaluació continua

El sistema d'avaluació d'EINA i de la UAB és d'avaluació continuada, l'objectiu de la qual és que l'estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

El procés d'avaluació continuada ha d'incloure un mínim de tres activitats avaluatives, de dues tipologies diferents, distribuïdes al llarg del curs, cap de les quals pot representar més del 50% de la qualificació final.

El sistema d'avaluació estarà basat en aquests percentatges:

- 50% Presentació dels exercicis de classe.
- 20% Presentació de la pràctica de continuïtat narrativa.
- 20% Presentació de la pràctica de creativitat audiovisual.
- 10% Actitud proactiva i participativa i assistència regular a classe.

Procés de revisió

El professor estarà atent a qualsevol petició de revisió per part de l'alumnat. La revisió es podrà sol·licitar en qualsevol moment enviant un correu al professor.

Resultats d'aprenentatge de la titulació

Habilitats

Utilitzar mitjans informàtics i tecnologies digitals concordes amb els processos de creació i projectació en l'àmbit del disseny

Emetre judicis de valor respecte a projectes de disseny, interpretant les dades i justificant la seva anàlisi crítica sobre la base dels coneixements adquirits sobre la comunicació gràfica, els espais i els objectes, així com als textos de referència..

Sintetitzar coneixements de diverses fonts i procedències (estudis, treballs de camp, bibliografia, observacions directes o experiències de caràcter pràctic) ja siguin de l'àmbit del disseny com d'altres afins i/o auxiliars i disciplines afins pròpies de les indústries culturals.

Coneixements

Referenciar coneixements essencials de les ciències i disciplines auxiliars del disseny, com l'antropometria, l'ergonomia, la comunicació visual, els mètodes d'avaluació, el màrqueting, la prospecció, etc.

Competències

Gestionar tasques relacionades amb el disseny de manera autònoma, planificant i organitzant els temps i els processos en el marc d'un encàrrec professional i/o acadèmic.

Aplicar el coneixement adquirit a la resolució de projectes de disseny i art amb una execució professional que tingui en consideració a la diversitat d'usuaris i/o receptors.

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat www.eina.cat

Bibliografia i Recursos

Bibliografia

En el momento del parpadeo. Walter Murch.

El montaje cinematográfico. Joan Marimón

Esculpir en el tiempo. Andrei Tarkovski.

¿Qué es el cine? André Bazin.

Cómo se escribe un guión. Michel Chion.

El cine según Hitchcock. François Truffaut

Recursos

Des de la primera setmana caldrà tenir a punt les principals eines de treball per poder començar amb una bona dinàmica.

Connexió a internet i accés a Adobe Premiere Pro serà fonamental pel bon funcionament de les classes.