

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Departamento de Bellas Artes

SÍLABO

[curso remoto // agosto - diciembre 2021]

Profesora Carola Cintrón Moscoso
email: carola.cintron2@upr.edu
Bellas Artes, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.

I. Codificación y Título del curso:

Arte 3073 // Vídeo digital I

II. Descripción del curso:

Introducción a las técnicas y procesos de la edición no lineal de vídeo digital. Se utilizará la computadora como editora para la transferencia, edición, manipulación y producción de vídeo digital. Se estudiarán las formas y los usos históricos y contemporáneos del vídeo digital: DVD y CD-rom interactivo, internet, instalaciones e incorporación con otros medios plásticos tradicionales. Se analizan las bases teóricas y prácticas de la historia plástica del vídeo arte y sus funciones sociales, políticas y culturales en el arte contemporáneo.

III. Pre-Requisito:

Arte 3053 Imagen digital I, e Arte 3054 Imagen digital II.

IV. Créditos:

Tres (3) créditos.

V. Horario:

4.5 horas de taller, conferencias y supervisión continua de los estudiantes.

VI. Objetivos:

Al finalizar el curso, le estudiante habrá:

- 1- Logrado un dominio de las técnicas básicas en la grabación, edición, manipulación y producción de video digital.
- 2- Adquirido un conocimiento de las teorías y las prácticas en el uso del vídeo digital en los medios plásticos.
- 3- Creado a través del uso de la computadora una propuesta artística con el uso del vídeo digital.
- 4- Desarrollado un vocabulario y una estética crítica que le facilitará la comprensión y desarrollo de su propio trabajo y el de otras personas en este medio.

VII. Bosquejo de contenido:

A. Historia y contexto

1. Introducción a los antecedentes históricos de la imagen en movimiento y el video arte.
2. Introducción al uso de de la imagen en movimiento en las artes plásticas.

B. Grabación de video digital.

1. Uso de la cámara de vídeo digital.
2. Composición, tomas y punto de vista.
3. Iluminación, fuentes de luz
4. Equipo de grabación, micrófonos, discos duros, almacenaje.

C. Edición de vídeo digital.

1. Transferencia de documentos, vídeos, sonido.
2. Uso de la computadora y programas de edición no-lineal para video digital.

D. Manipulación de vídeo digital.

E. Post-producción y efectos para vídeo digital.

1. filtros.

2. Efectos
 3. Títulos
 4. Sonido
 5. Tiempo
 6. Formatos y compresión para publicar y compartir los vídeos (internet, instalación artística, proyección)
- F. Utilización del vídeo digital dentro de la plástica:
- G. Historia, teoría, crítica y prácticas contemporáneas.
- H. Crítica y metodología en la propuesta plástica en el video arte.
1. Evolución teórica y técnica de la representación de la imagen en movimiento.
 2. Lenguaje de la crítica del video arte.
 3. El vídeo digital como medio plástico.
 4. Planteamientos críticos del vídeo dentro de la plástica contemporánea:
 - a) Creación de la propuesta plástica.
 - b) Planteamiento de investigación.
 - c) Metodología del proceso creativo personal.
- I. Medios de representación y crítica asociados a la práctica del vídeo digital.
1. Presentación de las obras: exhibición en galería física y virtual.
 2. Vídeo digital como parte de la instalación plástica y otros medios tradicionales.
 - a) video artistas contemporáneos.
 3. El impacto social y cultural del video como medio de comunicación en masa.
- J. Sonido para video
1. Producción de sonido.
 2. Utilización de micrófonos y tipos de micrófonos.
 3. Grabación de sonido.
 4. Edición de sonido digital.
 5. Evaluación de sonido en relación al video, ¿Cuándo y cómo utilizarlo?

K. Presentación final

1. Evaluación de propuesta final.
2. Presentación y crítica grupal.
3. Preparación y evaluación de portafolio digital.

VIII. Evaluación de la labor del estudiante:

Proyectos 60%

Asistencia y participación en crítica 30%

Ejercicios y lecturas 10%

1. Calificación por notas y puntuación de: A(4), B(3), C(2), D(1), y F(0), W, F*, I
2. Los trabajos deben estar terminados antes de la hora de la crítica (AL COMIENZO DE LA CLASE) y serán presentados en las fechas asignadas para las críticas. Si no se entrega el trabajo a tiempo el estudiante obtendrá un cero.
3. Cada estudiante es responsable de presentar su trabajo para crítica, en caso de ausencia sin excusa válida, la profesora no aceptará trabajos fuera de la fecha de entrega.
4. Asistencia y puntualidad, son muy importante ya que en cada clase se estará cubriendo material nuevo.
5. Más de 4 ausencias sin excusa válida, equivale automáticamente una F administrativa en el curso.
6. La profesora de reserva el derecho de alterar el contenido de este documento según lo estime necesario para beneficio del curso y estudiantes.

IX. Metodología (Estrategias y actividades):

1. Conferencias: La profesora dictará conferencias audiovisuales relacionadas con la historia y teoría del vídeo digital en la plástica. También ofrecerá conferencias y demostraciones en taller en el uso técnico de los programas a cubrirse en el curso.
2. Discusión: En el salón de clase se abrirá un foro para discutir las lecturas y muestras asignadas, los aspectos teóricos y prácticos relacionados con el uso de estas tecnologías en la plástica contemporánea y su relación con el trabajo de los estudiantes.

3. Taller (laboratorio): Se utilizarán computadoras y otros equipos tecnológicos para la creación de vídeo, audio e imágenes digitales para continuar el aprendizaje y uso práctico de la computadora como medio artístico.
4. Práctica: Les estudiantes llevarán a cabo cinco presentaciones de sus trabajos creados en clase, estos serán presentados en forma de exhibición artística y recibirán crítica grupal e individual de parte del profesor.

* Se fomentará la asistencia a muestras de cine y/o exhibiciones de arte, fuera del horario de clase. *

X. Bibliografía:

Ascher, Steven & Pincus, Edward. *The Filmmaker's Handbook A Comprehensive Guide for the Digital Age*. Plume. England. 1999.

Ball, James. *From Still to Motion: A Photographer's guide to creating video with your DSLR*. New Riders Press. 2010

Cook, David. *A History of Narrative Film*. Norton. New York. 1981.

Elwes Catherine. *Video Art: A Guided Tour*, B. Tauris, 2005.

Haines, Russ. *Digital Audio*. Coriolis. Arizona. 2001.

Hall, Doug and Sally Jo Fifer. *Illuminating Video: an Essential Guide to Video Art*. Aperture/BAVC. New York. 1995.

Hanhardt, John. *Video Culture*. Visual Studies Workshop Press. New York. 1986. (ordenado).

Hayward, Susan. *Key Concepts in Cinema Studies*. Routledge. London and New York. 1996.

Horsfield, Kate. *Rewind*. Video data bank. Chicago. 1997.

Hunter, Fil & Fuqua, Paul. *Light Science & Magic*. Focal Press. London. 1990.

IVAM, Cenrte Julio González. *Luces, cámara, acción (...)) ¡Corten! Videoacción: el cuerpo y sus fronteras*. IVAM, 1997.

James, David. E. *Allegories of Cinema*. Princeton Paperbacks. Princeton. 1989.

Jones, Frederic. *Vídeo Digital*. Anaya. Madrid. 1999.

Kenworthy Christopher. *Master Shots: 100 Advanced Camera Techniques to Get and Expensive Look on Your Low Budget Movie*. Michael Wiese Productions. 2009.

Martin, Sylvia. *Video Art*, Taschen, 2006.

Meigh-Andrews, Chris. *A History of Video Art: The Development of Form and Function* Berg Publishers, 2006.

Mercado, Gustavo. *The Filmmaker's Eye: Learning (and breaking) the Rules of Cinematic Composition*. Focal Press. 2010.

Mondloch, Kate. *Screens: Viewing Media Installation Art (Electronic Meditations)* University of Minesota Press 2010

Ohio, Denise. *Five Essentials Steps in Digital Video*. Que. USA. 2002.

Phillips, Glenn. Cranston, Meg. Gonzalez, Rita. Huffmann, Kathy Rae. Riley, Robert. Seid, Steve. Yonemoto, Bruce. California Video: Artists and Histories. Getty Publications, 2008.

Pepperman, Richard D. Setting Up Your Scenes: The Inner Working of Great Films. Michel Wiese Productions. 2005

Pohlmann, Ken C. Principles of Digital Audio. Mc. Graw Hill. New York. 2000. Popper, Frank Art of the Electronic Age. Thames and Hudson. New York. 1997.

Rabiger, Michael. Dirección de Documentales. Instituto Oficial de Radio y Televisión. Madrid. 2001.

Rees, A. A History of Experimental Film and Video. BFI Publishing. London. 1999.

Rush, Michael. Video Art, Second Edition (Paperback) Thames & Hudson, 2007.

Shanken, Edward A. Art and Electronic Media (Themes & Movements) Pahidon Press 2009

Wohl, Michael. Editing Techniques with Final Cut Pro. Peachpit Press. Berkeley. 2002.

Wyver, John. The Moving Image. An International History of Film, Television & Video. BFI Publishing. Oxford. 1989.

Zakia, Richard. Perception and Imaging. Focal Press. Boston. 1997.

Videos:

Man with the movie camera. Vertov Dziga .

The First Decade. Video data bank.

Experimental Films. Deren, Mya. Mystic Fire Video (791.433 D431e). Vertical Roll. Jonas, Joan.

Point of View. New Museum of Contemporary Art.

Sitios de Internet:

Fact-index (Video Art) http://www.fact-index.com/v/vi/video_art.html

The Early Video Project: <https://davidsonfiles.org>

Video Data Bank: <https://www.vdb.org>

Políticas institucionales:

Acomodo razonable:

Se realizará evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el (la) profesor(a).

Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual.

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen par razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política institucional contra el

Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

Integridad Académica:

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Profesora Carola Cintrón Moscoso
Departamento de Bellas Artes
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras

Calendario reuniones presenciales agosto 2021

[curso híbrido // agosto - diciembre 2021]

I. Arte 3073 // Vídeo digital I

D-1 // L 08:30am - 12:55 pm
agosto-diciembre 2021
email: carola.cintron2@upr.edu

II. Fechas: (*uso de mascarillas será requerido en reuniones presenciales*)

30 de agosto:

Discusión referencias primer trabajo.

13 de septiembre:

Presentación de muestras, referencias y lecturas 3er trabajo.

18 de octubre:

Presentación de muestras, referencias y lecturas 4to trabajo.

6 de diciembre:

Presentaciones / crítica final.