

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO

DE CIENCIAS HUMANAS

CARRERA

Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

ASIGNATURA

Diseño y Producción Audiovisual 1

DOCENTE RESPONSABLE

Pf. Jorge Daniel Gomez

CUERPO DOCENTE

Adjunto: Lic. Roberto Caturegli

Auxiliar docente: Cecilia Galasso

Ciclo Lectivo:

2014

INDICE

I- IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

II- OBJETIVOS DEL CURSO

III- CONTENIDOS

IV- METODOS DE EVALUACION

V- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

VI- LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

VII-BIBLIOGRAFIA

I- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

DENOMINACIÓN: Diseño y Producción Audiovisual I

CÓDIGO: 2EP 4101

CICLO: 2014

CARRERA Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

INSTITUTO

- **ACADEMICO PEDAGOGICO de CIENCIAS HUMANAS**

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS

- **1° y 2° Cuatrimestre del Primer Año**

CRÉDITO HORARIO SEMANAL: 4 horas

CRÉDITO HORARIO TOTAL

CONDICIONES PARA CURSAR / RENDIR

Solicitar plan de estudio “Correlatividades para cursar y Correlatividades para rendir”
El Plan de Estudios de la carrera no fija ninguna correlatividad para cursar ni para rendir la asignatura “Diseño y Producción Audiovisual I”

DÍAS Y HORARIOS DE CLASES DE CONSULTA

Lunes, de 9hs. A 13hs.

FUNDAMENTACIÓN

En el escenario mediático actual las fronteras entre las diferentes prácticas profesionales corrientes en la realización se presentan cada vez más difusas. Un realizador en la actualidad debe considerar que su trabajo se presentará en más de un soporte y muy probablemente, en más de dos o tres.

La sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales lo establece desde ella misma, ya que la alternativa de distintos tipos de "stream" convoca a la complejidad realizativa. Hoy encontramos más tecnología en el bolsillo de un adolescente que en un canal de TV de la década del '70 y ello es el signo del momento.

Nuestros entornos tecnológicos mutan y se vulgarizan con rapidez, un ama de casa puede grabar el primer día de clases de su hijos con un celular y convertirlo rápidamente en un éxito en You Tube.

De manera simultánea se produce una convergencia tecnológica que lleva a hablar de "artefactos inteligentes", como si dentro de ellos estuviera manifiesto el lenguaje mismo y esto es una ingenuidad que debemos disipar.

La tarea que le compete a Producción y Diseño Audiovisual I es la de iniciar ese camino a la comprensión de la complejidad que vendrá con la práctica profesional de nuestros estudiantes, y de allí sus objetos, disitnguendo lo principal de lo accesorio. Seguramente los escenarios cambiarán, así también la Cátedra estará atenta a ello para dar su mejor respuesta.

II – OBJETIVOS DEL CURSO

OBJETIVOS GENERALES

Valoración de la dimensión expresiva de la imagen en movimiento y el sonido con vistas a su actualización en términos de procesos de significación.

Reconocimiento y valoración individual del campo profesional del género experimental a partir de la indagación realizativa y la lectura crítica de distintas piezas del género.

Valoración del trabajo cooperativo, respetando las características individuales y funcionales, las ideas y producciones de sus pares, juzgando la corrección de los procesos y distinguiendo los aportes realizados por cada uno.

Reconocimiento y valoración individual del campo profesional a partir de la indagación y la lectura crítica de distintas fuentes de información.

Construcción de un pensamiento crítico, relacional y jerarquizado propio del nivel universitario que estimule la búsqueda personal y el aprendizaje continuo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer e incorporar la dinámica propia de los equipos de rodaje.
- Comprender y realizar pequeñas piezas audiovisuales que den cuenta de la exploración en el campo audiovisual.
- Conocer e incorporar la dinámica propia de los equipos de rodaje de la práctica profesional corriente.
- Comprender y realizar pequeñas piezas audiovisuales reconocidas en la ficción argumental corriente.

III – CONTENIDOS

Unidad I: El problema de la comunicación.

Breve historia de la comunicación escrita y visual. Los procesos de significación que involucran.

Los problemas de la tecnología y la significación. De la significación y el sujeto.

Unidad II: El espacio en la imagen en movimiento.

La construcción del espacio. La selección y el recorte en el plano. El trabajo de la iluminación. El trabajo del lente. El trabajo del movimiento de la cámara. Nomenclatura de la puesta de cámara.

El espacio representado y el espacio expresado. El espacio en la imagen en movimiento, dentro de cuadro y fuera de campo, el valor expresivo.

Unidad III: El tiempo en la imagen en movimiento

Diferentes tiempos en la imagen en movimiento, el tiempo representado, el tiempo percibido, el tiempo de la representación. La construcción del tiempo, la dilatación y la compresión espacio temporal.

Unidad IV: Estructuras productivas.

La necesidad de la organización y la optimización de los recursos. La distribución de las tareas, su incumbencia y responsabilidad.

Unidad V: Las herramientas de la realización.

El guión (literario y literario a dos columnas), como herramienta de la realización, lectura crítica e intervenciones sobre la escritura. El guión técnico y la tarea del realizador. Desglose de guión y plan de producción. La optimización de recursos, el camino crítico, relación con otros campos disciplinares. El scouting de locaciones, relevamiento, evaluación dramática, visual y sonora del espacio pro-filmico o pro-videográfico. El dibujo de planta. Boceto gráfico o story-board. Citaciones y competencias por rama para las mismas. Las planillas de seguimiento. La realización de materiales audiovisuales integrando las distintas áreas, el enfoque colaborativo.

Unidad VI: Los materiales de la expresión audiovisual.

El sonido en el audiovisual, la audiovisión. La banda sonora y su valor expresivo, la materialidad de lo visual. La relevancia del espacio escenográfico, claves constructivas y de selección de decorados. Vestuario y verosimilitud, vestuario y caracterización.

Unidad VII: el campo de la ficción de cortometraje.

La estructura del cortometraje. Espacio y tiempo diegético en la ficción argumental. El problema de lo real y lo verosímil, la imagen deseada, el propósito y los medios, el texto audiovisual no reconstruido. La curva dramática en las piezas de corta duración. Consistencia y nivel de detalle en la realización de pequeñas piezas.

Unidad VIII: La puesta en escena.

Noción de puesta en escena como acción en el rodaje y como estilo en la espectación. Variables de la puesta y funcionamiento. La coreografía cámara-actores. Estructura de corte vs. Planop secuencia y toma larga. Estrategias de fragmentación de la escena; sintética, analítica, mixta, y de integración.

IV – MÉTODOS DE EVALUACIÓN

CONDICIONES DE CURSADO – REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN

Serán evaluados los siguientes objetos:

- a. Minuto de cámara libre.
- b. Construcción de un espacio y composición.
- c. Construcción de un tiempo diegético.
- d. Examen parcial escrito.
- e. Trabajo Final de Nivel (1º cuatrimestre), Realización de un video-minuto basado en un fragmento extraído de “La interpretación de los Sueños” de Sigmund Freud. Evaluación Grupal e individual por rol.
- f. Evaluación teórica escrita individual del 1º cuatrimestre.
- g. Situación de diálogo. Evaluación Grupal.
- h. Diálogo entre varios personajes e incorporación de uno más a la situación.
- i. Secuencia de persecución entre dos personajes.
- j. Presentación de la carpeta de producción del TP final de nivel.
- k. Trabajo Final de Nivel (2º cuatrimestre). Evaluación Grupal e individual por rol en instancia de examen final.

REQUERIMIENTOS

Se requerirá un 100% de los Trabajos Prácticos aprobados.

V – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad I

Trabajo de cámara libre.

Unidad II

Realización de :

- a. Una descripción espacial informativa.
- b. Una descripción espacial expresiva.
- c. Trabajo de composición sobre espacio dado.

Unidad III

Realización de una secuencia de tomas donde pase el tiempo.

Unidad IV a VII

Video sueño sobre texto dado.

Situación de diálogo.

Situación de diálogo del cuento elegido para el TP Final.

Situación de persecución

TP FINAL de Nivel (unidades V a VIII)

Sobre guión literario o cuento dado:

- . Evaluar críticamente dicho material.
- . Realizar un guión literario a dos columnas.
- . Distribuir roles y evaluar desde el rol la complejidad realizativa.
- . Establecer una solución dramática del mismo.
- . Determinar un plan de rodaje.
- . Producir una evaluación básica de costos.

VI – LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

Diseño y Producción Audiovisual es una asignatura Taller correspondiente al primer año de cursada de la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual.

Considerando los objetivos y recortes de los campos epistemológicos que se abordan en el área de Taller la tarea de introducir a la realización parece implicar al menos dos dimensiones principalísimas. Una, la que corresponde a las adquisiciones instrumentales vinculadas a la práctica profesional corriente y otra, la de la reflexión crítica acerca de dicha práctica y que se corresponde con el nivel terciario universitario. Ambas dimensiones requieren de una exploración intensa y sostenida en el tiempo que provoque en los alumnos una nueva actitud, diferente a la adquirida como espectadores ingenuos y que favorezcan los procesos de autoaprendizaje.

Las adquisiciones relacionadas con el campo profesional no deben afectar a aquello que la imagen en movimiento tiene de lúdico y experimental, y que es el origen de las actualizaciones en el lenguaje.

Por otra parte suele ocurrir que las preguntas usuales del campo de la Dirección nunca se explicitan lo suficiente, quedando reducido el conocimiento a una suma de fórmulas o soluciones corrientes a los problemas típicos, sin que se produzcan indagaciones más profundas.

Así entonces se considera pertinente producir una configuración didáctica de la asignatura que contemple esta situación para lo cual propongo lo siguiente:

- .- Dividir a la asignatura en dos cuatrimestres con objetos distinguidos por género (experimental y ficción argumental).
- .- Dotar a ambos cuatrimestres de una autonomía relativa en términos de objetivos y prácticas.

La cursada estará dividida en una zona de exposición teórica docente, visionado y debate colectivo de materiales, y una segunda de carácter teórico-práctico, en donde se llevarán a cabo los Trabajos Prácticos conducentes a la fijación de conocimientos y a la adquisición de competencias realizativas, con vistas a la realización del Trabajo Final de Nivel.

VII – BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- . Apuntes de Cátedra.
- . Burch, Noel, “Elementos de base” en *Praxis del cine*, Editorial Fundamentos, 1970, España. (Formato PDF)
- . Freud, Sigmund *La interpretación de los sueños, Obras Completas Tomo II*. Biblioteca Nueva, 1972, Madrid, España.
- . Tirad, Laurent, *Lecciones de Cine*, Paidós Comunicación, 2005, Buenos Aires.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- . Truffaut, François, *El cine según Hitchcock*, Alianza Editorial, 2010, España.

La bibliografía está sujeta a revisión.
