

**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE VILLA MARÍA**



**INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO
DE CIENCIAS HUMANAS**

**Licenciatura en Diseño y Producción
Audiovisual**

**ESPACIO
CURRICULAR:
“Diseño y Producción
Audiovisual IV”**

DOCENTE RESPONSABLE
Lic. Liliana Guillot

Auxiliar Docente
Lic. Ana Laura Zurek

Ciclo Lectivo
2016

I - IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

DENOMINACIÓN: DISEÑO Y PRODUCCIÓN A.V. IV

CÓDIGO: 2EP4120

CICLO: Profesional

CARRERA: Lic. en Diseño y Producción Audiovisual

INSTITUTO: Instituto A. P. De Ciencias Humanas

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS: 4° Año

CRÉDITO HORARIO SEMANAL: 4 Hs.

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 128 Hs.

CONDICIONES PARA CURSAR: Tener regularizado “Diseño y Producción Audiovisual III”, “Edición y Montaje”, “Guión II”. Tener aprobado “Sonido II”, “Fotografía II”, “Dirección de Arte”.

CONDICIONES PARA RENDIR: Tener aprobado “Diseño y Producción Audiovisual III”, “Edición y Montaje”, “Guión II”.

Días y Horarios de Clases y Consulta:

Clases: Martes, de 16 a 20 hs.

Consultas: Martes, de 12 a 16 hs.

Vía Internet.

II – OBJETIVOS DEL CURSO

Que el alumno:

- * Se introduzca en la problemática de la Dirección de las obras audiovisuales ficcionales.
- * Conozca, reconozca y utilice los elementos esenciales del lenguaje A.V.
- * Articule los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo de la carrera.
- * Desarrolle su imaginación, creatividad y capacidad de expresión.
- * Ejercite la actividad grupal, con responsabilidad, solidaridad y espíritu de equipo.
- * Perfeccione el visionado crítico de materiales A.V. ficcionales.
- * Pueda resolver problemas de Puesta en Escena y Puestas de Cámara.
- * Realice diversos materiales narrativos A.V. ficcionales.

III- CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Narración y tiempo

- 1.1. Orden. Acontecimiento y presentación simultánea o sucesiva. Flashback y flashforward.
- 1.2. Frecuencia. Representación única, múltiple, no representación del acontecimiento.
- 1.3. Duración de la presentación de los acontecimientos. De la historia. Del argumento. De pantalla o tiempo de proyección.
- 1.4. Igualdad. Expansión (inserción, dilación). Contracción (elipsis, compresión).

2. Narración y espacio

- 2.1. El espacio imaginario de la ficción. Indicios visuales y sonoros.
- 2.2. Profundidad, alcance, coherencia, solidez.
- 2.3. Espacio del plano. Contornos superpuestos. Diferencias de textura. Perspectiva atmosférica. Familiaridad de tamaño. Luces y sombras. Movimiento de paralaje.
- 2.4. El espacio del montaje. El mapa cognitivo del espectador. Anticipación y memoria.
- 2.5. El espacio del sonido. Espacio en off.

3. La Puesta en Escena en el espacio y el tiempo

- 3.1. Decorados y escenarios. El uso del color.
- 3.2. Vestuario y maquillaje.
- 3.3. Iluminación. Profundidad.
- 3.4. Expresión y movimiento de los personajes.
- 3.5. La composición del cuadro.
- 3.6. Ritmo. Pulsación. Acentos fuertes y débiles.

4. El plano

- 4.1. Gama de tonalidades.
- 4.2. Velocidad del movimiento.
- 4.3. Relaciones de perspectiva.

5. El encuadre

- 5.1. Dimensiones y forma de la imagen.
- 5.2. El espacio en campo y el espacio fuera de campo.
- 5.3. Ángulo, nivel, altura y distancia del encuadre.
- 5.4. La duración de la imagen.
- 5.5. El cuadro como ocultador. El punto de vista.

6. El sonido

- 6.1. Dimensiones del sonido cinematográfico. Ritmo. Fidelidad. Espacio.
- 6.2. Tiempo. Diegético. No diegético.
- 6.3. Funciones de la música, los diálogos y los efectos sonoros.
- 6.4. Cómo el sonido reforma o refuerza aspectos del sistema formal global del filme.
- 6.5. Doblaje y subtítulos.

7. La composición interna del cuadro

7.1. Plano. Angulación. Luminosidad. Color. Formato. Centros de atención o puntos focales. Estructura lineal. El equilibrio.

7.2. Estructuras compositivas. Tipos de composición. Estáticas y dinámicas. Simétricas y asimétricas. Por colores (primarios, complementarios, simbólicos). En perspectiva central y panorámica. Clave tonal alta y baja.

7.3. La continuidad. La progresión y el conflicto. El ordenamiento narrativo. El storyboard. El ritmo.

8. La Dirección

8.1. Preproducción. Análisis del guión. Selección de actores. Determinación de la función y tensión dramática de las escenas. El estilo visual. Ritmo y tono. Localizaciones. Escenografía. Ensayos. Storyboards.

8.2. Rodaje. Ensayo. Dirección de actores: personajes principales, secundarios y de fondo. Cámara e iluminación. Sonido. Arte.

8.3. Postproducción. Edición. Corrección del guión. Postproducción de sonido. Música.

8.4. Presentación. Distribución. Festivales.

IV – CONDICIONES DE CURSADO – REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN

EXAMENES PARCIALES

Se realizarán dos exámenes parciales durante el año lectivo, a la finalización de cada cuatrimestre, donde se aplicarán los conocimientos teórico/prácticos de la asignatura. Tendrán una instancia individual y otra grupal, y ambos tendrán derecho a recuperatorio.

CONDICION DE LOS ALUMNOS

Todos aquellos alumnos que cumplan con las directivas emanadas de la Universidad, en cuanto al régimen de correlatividades referidas a las materias que deban tener aprobadas y/o regularizadas, podrán cursar la presente materia. Al finalizar el ciclo lectivo, todos los alumnos quedarán encuadrados en alguna de las siguientes condiciones:

1. **ALUMNOS PROMOCIONALES:** Aquellos alumnos que al finalizar el año lectivo, hayan aprobado el 100 % de los trabajos prácticos con una nota de 7 (SIETE) o más. Y además, hayan aprobado los dos parciales (en su fecha original o en la del recuperatorio) con una nota de 7 (SIETE) o más, serán considerados como PROMOCIONALES.

Estos alumnos no deberán rendir examen final.

2. **ALUMNOS REGULARES:** Aquellos alumnos que al finalizar el año lectivo, hayan aprobado el 100% de los trabajos prácticos con una nota de 4 (CUATRO) o más. Y además, hayan aprobado los parciales (en su fecha original o en la fecha del recuperatorio) con una nota de 4 (CUATRO) o más, serán considerados como REGULARES. En consecuencia deberán rendir examen final de los contenidos teórico/prácticos en alguno de los turnos de exámenes fijados por la Universidad, presentando los dos parciales exigidos para una nueva evaluación.

3. ALUMNOS LIBRES: Aquellos alumnos que al finalizar el año lectivo, no hayan aprobado, con una nota de 4 (cuatro) o más, el 100% de los trabajos prácticos, o que no hayan aprobado alguno de los dos parciales (en su fecha original o en la fecha del recuperatorio) con una nota de 4 (cuatro) o más, serán considerados como LIBRES. Estos alumnos deberán presentar siete días antes de las fechas de exámenes los trabajos que se solicitaron durante los TP, realizados de manera individual; y un cortometraje ficcional, realizado de manera individual, de aproximadamente 5' de duración, para poder tener opción a ser evaluado en los contenidos teóricos.

V – LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS:

Análisis crítico y reflexivo de filmes.

Creación grupal y colectiva de argumentos narrativos.

Resolución grupal, en clase, de diversos problemas técnico-realizativos, de Dirección y Puesta en escena.

Creación, diseño y elaboración de cortometrajes ficcionales.

Re-elaboración de guiones y del material A.V. realizado.

METODOLOGIA DE TRABAJO:

Exposición oral. Debate.

Visionado y análisis de materiales A.V.

Trabajos grupales e individuales, en clase y externos.

Asesoramiento permanente por parte del cuerpo docente, tanto de manera presencial como a través de Internet.

VI – BIBLIOGRAFÍA

ARIJON, Daniel (2001). Gramática del lenguaje audiovisual. Escuela de Cine y Vídeo. Gipuzkoa.

BORDWELL, David - THOMPSON, Kristin (1993). El arte cinematográfico. Paidós. Barcelona.

BORDWELL, David (1996). La narración en el cine de ficción. Paidós. Barcelona.

BORDWELL, David - STAIGER, Janet - THOMPSON, Kristin (1997). El cine clásico de Hollywood. Paidós. Barcelona.

CHION, Michel (1996). El cine y sus oficios. Cátedra. Madrid.

FELDMAN, Simón (1995). La composición de la imagen en movimiento. Gedisa. Barcelona.

RABIGER, Michael (1993). Dirección de Cine y Vídeo. IORTV. Madrid.

REA, Peter W. – IRVING, David (1998). Producción y Dirección de cortometrajes y vídeos. IORTV. Madrid.

VILLAIN, Dominique (1997). El encuadre cinematográfico. Paidós. Barcelona.

Lic. Liliana Guillot
Titular Diseño y Producción A.V. IV

DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL IV – PLAN DE TRABAJO

Grupos de 5 alumnos (por falta de alumnos, deserciones, abandonos o necesidad de trabajo, se completarán los grupos con “meritorios” de cursos inferiores).

Los alumnos desempeñarán, de manera rotativa en los distintos trabajos, los roles de:

- Producción.

- Fotografía y Cámara.

- Sonido.

- Arte.

- Dirección.

- Conformación de los grupos.

- Elección de un guión, que podrá ser modificado por el grupo todas las veces que lo desee, en todo lo que considere que pueda colaborar a una mejor realización, sin perder de vista la historia y la premisa original.

T.P. 1: Profundización narrativa y adaptación, para las condiciones reales de rodaje, del guión seleccionado por el grupo para trabajar durante todo el año.

T.P. 2: Selección y Análisis (en clase y por escrito) de una secuencia, de aproximadamente 20', del filme que tomarán como modelo; analizando los criterios que dicho filme ha utilizado en: Producción - Fotografía – Cámara – Arte – Dirección de Actores – Sonido - Musicalización – Edición - Dirección.

T.P. 3: Seleccionar una escena del guión del grupo, con dos personajes o más, con una duración entre 2' y 3'. Grabarla con dos ocularizaciones diferentes.

T.P. 4: Seleccionar una escena del guión, con una duración entre 2' y 3'. Grabarla en plano secuencia, cámara en mano.

T.P. 5: Seleccionar una escena del guión, con dos personajes o más, con una duración entre 2' y 3'. Grabarla en dos versiones: A - sólo planos largos, B- sólo planos cortos; prestando especial atención a la Dirección de Actores pertinente a cada opción.

Parcial 1: Análisis grupal, detallado y pormenorizado, por escrito, de los errores cometidos en la realización de los T.P.; propuesta para su corrección.

Parcial 2: Cortometraje ficcional, con una duración de 8' a 10'.

La nota final contemplará el trabajo realizado por cada alumno a lo largo de todo el año; influyendo de manera significativa la evaluación del Parcial 2, y la opinión de los distintos profesores que hayan colaborado en el asesoramiento específico del trabajo final.

Dada las características técnico-realizativas de la propuesta, para promocionar o regularizar la materia, los alumnos deberán presentar en fecha, y aprobar, los 5 T.P. y los 2 Parciales.

Para promocionar o regularizar la materia, cada grupo deberá entregar una carpeta que contenga:

- a. Nombre y N° de matrícula de cada alumno.
- b. Nombre del cortometraje.
- c. Tema.
- d. Premisa.
- e. Storyline (no más de 4 líneas).
- f. Síntesis argumental (no más de media página).
- g. Guión cinematográfico (formato americano).
- h. Guión técnico.
- i. Fundamentación del Guión técnico (criterios utilizados).
- j. Características y función de la Banda de sonido prevista.
- k. Determinación de roles en el equipo.
- l. Criterios de Dirección (trabajo individual de quién asume el rol).
- m. Criterios de Producción (trabajo individual de quién asume el rol).
- n. Criterios de Fotografía (trabajo individual de quién asume el rol).
- ñ. Criterios de Sonido (trabajo individual de quién asume el rol).
- o. Criterios de Arte (trabajo individual de quién asume el rol).
- p. Story board de la escena clímax.

Fecha de presentación de la carpeta: 5 de noviembre (con derecho a recuperatorio)

Presentación final: 19 de noviembre.

PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CORTOMETRAJES PARA ACCEDER A LA PROMOCIÓN/REGULARIDAD: 26 DE NOVIEMBRE – 16 HS.

Cada equipo presentará su cortometraje en un DVD que entregará a la Cátedra el día de la presentación.

CRONOGRAMA 2016

- 08/3 Conformación de grupos. Selección de guiones. Análisis de cortos.
15/3 Discusión grupal de guiones. Uso del tiempo: Orden. Frecuencia. Duración.
- 22/3 Uso del Espacio: Formato. Encuadre. La Fotografía. Análisis de materiales.
Los criterios.
- 29/3 **Entrega y análisis del T.P. 1.** (Carpeta con: Título – Integrantes – Argumento – Guión. Determinando la función de cada escena y qué se espera de ella).
- 05/4 La Puesta en Escena en el espacio y el tiempo. Criterios. La composición interna del cuadro.
- 12/4
19/4
26/4
03/5
10/5
17/5 **Turno Exámenes**
24/5 Lars Von Trier. Análisis materiales.
31/5
07/6 **PRESENTACIÓN PARCIAL 1** (Corto Dogma)
14/6
21/6 Cierre 1° Cuatrimestre. **PRESENTACIÓN RECUPERATORIO PARCIAL 1.**
28/6 **Turno Exámenes**
05/7
12/7 **Receso**
19/7 **Receso**
26/7 **Turno Exámenes**
02/8 **Turno Exámenes**
09/8
16/8
23/8
30/8
06/9
13/9 **Turno Exámenes**
20/9
27/9
04/10
11/10
18/10
25/10
01/11 **PRESENTACIÓN PARCIAL 2** (carpeta completa, con DVD de corto).
08/11 Reuniones grupales para corregir carpetas.
15/11 **PRESENTACIÓN FINAL.** Última Clase.
22/11 Presentación regularidades
29/11 **Turno Exámenes**
13/12 **Turno Exámenes**
7/2/17 **Turno Exámenes**

