

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGÓGICO

DE CIENCIAS HUMANAS

**CARRERA
LICENCIATURA DISEÑO Y PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL**

**ASIGNATURA
DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL I**

**DOCENTE RESPONSABLE
PROFESOR TITULAR JORGE GÓMEZ**

**CUERPO DOCENTE
PROF ADJUNTO
ROBERTO CATUREGLI
JEFA DE TRABAJOS PRÁCTICOS
CECILIA GALASSO**

Ciclo Lectivo: 2017

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: 2017

CARRERA Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual

INSTITUTO

- ACADEMICO PEDAGOGICO de CIENCIAS HUMANAS

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS

- 1º y 2º Cuatrimestre del Primer Año

CRÉDITO HORARIO SEMANAL: 4 horas

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 128

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 14hs. A 15hs.

FUNDAMENTACIÓN

En el escenario mediático actual las fronteras entre las diferentes prácticas profesionales corrientes en el Diseño Audiovisual se presentan cada vez más difusas. Un Diseñador Audiovisual 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, distinguiendo 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 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 del movimiento de la cámara. Nomenclatura de la puesta de cámara. El trabajo de la iluminación. El trabajo del lente.

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-fílmico 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 desde “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. Plano secuencia o toma larga. Estrategias de fragmentación de la escena; sintética, analítica, mixta, y de integración.

IV – MÉTODOS DE EVALUACIÓN

CONDICIONES DE CURSADO – REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN

PARA REGULARIZAR:

Para mantener la condición de alumno regular en el espacio curricular se requerirá 80% de asistencia a las clases, un 100% de los Trabajos Prácticos aprobados, la aprobación de las evaluaciones teóricas escritas individuales con promedio de 4 o más, la presentación de las Carpetas de Proyecto de ambos Trabajos Finales de nivel y la realización de los TP Final de Nivel correspondientes al 1º y 2º cuatrimestre. Podrán recuperarse hasta un 30% de los Trabajos Prácticos y uno de los dos exámenes parciales teóricos. Los trabajos prácticos se calificarán como aprobados o no aprobados, en tanto los exámenes parciales, las Carpetas de Proyecto y el examen final tendrán calificación numérica con una escala de 1 a 10. Las Carpetas de Proyecto son trabajos prácticos separados de los trabajos finales de cuatrimestre, **no** tienen instancia de recuperación y dan cuenta del proceso del trabajo del grupo como unidad de producción.

En caso que el alumno no cumpla con las condiciones prescriptas perderá su condición de regular, debiendo pasar a la situación de alumno **Libre** si así lo eligiera.

Este espacio curricular no podrá promocionarse (según RR 128/98).

EXAMEN PARCIAL

Durante el ciclo lectivo los estudiantes deberán rendir dos exámenes parciales escritos de los cuales sólo podrá recuperarse uno en caso de reprobación o de aquellos estudiantes que por causas de fuerza mayor no hayan podido estar presentes en la fecha pautada.

EXAMEN FINAL

Este examen constará de la presentación grupal y defensa oral del Trabajo Final de Nivel correspondiente al 2º cuatrimestre.

EXAMEN LIBRE

Este constará de dos partes:

- Una prueba escrita eliminatoria
- Una prueba oral.

La prueba escrita consistirá en la realización individual de la totalidad de los trabajos prácticos evaluables correspondientes a la cursada como regular. Estos podrán ser realizados previamente de manera domiciliaria.

Una vez aprobada esta instancia los alumnos podrán pasar a la prueba oral que versará sobre los temas del programa.

V – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad I

- Trabajo de cámara libre.

Unidad II

Realización de :

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

Unidad III

- Realización de una secuencia de tomas donde pase el tiempo.
- Realización de una secuencia que construyan una idea.

Unidad IV a VII

- Situación de diálogo.
- Diálogo entre varios personajes e incorporación de uno más a la situación.
- Secuencia de persecución entre dos personajes.
- Descripción de acciones simples.
- Combinación de acciones simples.

TP FINALES 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 praxis del diseño 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 proponemos 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 visionado y debate colectivo de materiales, y una segunda de exposición teórica docente. También tendrá en días separados clases de praxis, 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

- Praxis del cine, Noël Burch, Editorial Fundamentos.
- Lecciones de Cine, Laurent Tirard, Paidós Comunicación
- Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, Obras Completas Tomo II. Biblioteca Nueva. Madrid España. 1972. Fragmentos.
- La Imagen, Jacques Aumont, Paidós Comunicación.
- La Audiovisión, Michel Chion, Paidós Comunicación.
- Apuntes de Cátedra.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- El cine según Hitchcock, François Truffaut, Alianza Editorial
- Lecciones de Cine II, Laurent Tirard, Paidós Comunicación
- La dirección de producción para cine y televisión, Federico Fernández Diez y José Martínez Abadía, Paidós Papeles de Comunicación.
- El lenguaje del cine, Marcel Martin, Gedisa Editorial.

La bibliografía está sujeta a revisión.

FIMOGRAFÍA Y VIDEOGRAFÍA OBLIGATORIA

El Regreso, Andrey Zvyagintsev.

Testigo en Peligro, Peter Weir.

El Arca Rusa, Alexander Sokurov.

Corazón Satánico, Alan Parker.

El Silencio de los Inocentes, Jonathan Demme.

Maratón de la Muerte, John Schlesinger.

Pecados Capitales, David Fincher.

Cuentos Asombrosos, VVAA.

Ripper Street, VVAA.

Wallander, VVAA (versión BBC)

La Filmografía y Videografía está sujeta a revisión.