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
Jefe de Trabajos Prácticos
Lic. Cecilia Galasso
Auxiliar docente graduado
Lic. Bruno Milidoni

Ciclo Lectivo:
2020

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: 2020

CARRERA Licenciatura en Diseño y Produción Audivisual

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 9hs. A 15hs.
Consultas: horarios a convenir con los alumnos

FUNDAMENTACIÓN

En el escenario mediático actual las fronteras entre las diferentes prácticas profesionales corrientes en el Diseño Audiovisual se presentan cada vez más difusas dentro de su campo así como en distintos campos adjacentes como la Comunicación y el Diseño Gráfico. 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.
El soporte no es la imagen o el sonido y es su complejidad material la que nos convoca como espacio curricular y en él, a desagregar la prácticas realizativas corrientes y el lenguaje que anida en su materialidad.
Hoy encontramos más tecnología en el bolsillo de un adolescente que en un canal de TV de la década del ´90 y esto 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 identificación 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 contínuo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer e incorporar la dinámica propia de los equipos de rodaje flexibles.
- 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. El tiempo como material plástico. La construcción del tiempo, el valor expresivo del tiempo.

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 del diseño y la realización.

El guión (literario y literario a dos columnas), como herramienta del diseño y 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-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 teoría de “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 como material significante. 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 y de integración.

IV – MÉTODOS DE EVALUACIÓN

CONDICIONES DE CURSADO – REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN

Serán evaluados los siguientes objetos:

a. Minuto de cámara libre.
b. Escala de tamaños de plano y angulaciones de cámara.
c. Composición, distribución de los objetos visuales en el plano.
d. Descripción de un espacio.
e. Descripción de un espacio con premisa.
f. Exploración de los mecanismos del sueño (escrito).
g. Construcción de una idea con una serie de tomas.
h. **Presentación de la carpeta de producción del TP final de nivel** (primer cuatrimestre).
i. **Trabajo Final de Nivel** (1º cuatrimestre), Realización de un video-minuto basado en la lectura crítica de un fragmento extraído de "La interpretación de los Sueños" de Sigmund Freud. Evaluación Grupal e individual por responsabilidad de producción.
j. **Evaluación teórica escrita individual del 1º cuatrimestre**.
k. Situación de diálogo. Evaluación Grupal.
l. Diálogo entre varios personajes e incorporación de uno más a la situación.
m. Secuencia de persecución entre dos personajes.
n. Descripción de acciones simples.
o. Combinación de acciones simples.
p. **Evaluación teórica escrita individual del 2º cuatrimestre**.
q. **Presentación de la carpeta de producción del TP final de nivel**.

r. **Trabajo Final de Nivel** (2º cuatrimestre). Evaluación Grupal e individual por rol en instancia de examen final.

REQUERIMIENTOS PARA REGULARIZAR LA ASIGNATURA

Para mantener la condición de alumno regular en la asignatura se requerirá un 100% de los Trabajos Prácticos aprobados, la aprobación de las evaluaciones teóricas escritas individuales, 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 Trabajos Prácticos y uno de los dos exámenes parciales teóricos. Los trabajos prácticos se calificarán como aprobados/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 **no** tienen instancia de recuperación, 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.

EXAMEN PARCIAL

Durante el ciclo lectivo los estudiantes deberán rendir dos parciales escritos de carácter teórico para los cuales existirá una única instancia de recuperación, cuya nota mínima será seis (6) y será aplicable sólo para uno de los exámenes parciales. Esta instancia se aplicará para aquellos estudiantes que por causas de fuerza mayor no hayan podido estar presentes en la fecha pautada y para aquellos que hayan sido reprobados en el mismo.

EXAMEN FINAL

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

EXAMEN LIBRE

Este constará de dos partes: una prueba escrita eliminatoria y 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

- Reflexión escrita sobre los mecanismos del sueño (Freud).
- 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 u otro formato estándar.

. 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.

. Realizar y posproducir el mismo.

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.

Asi 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 Bürch, 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 Hichcok, François Truffaut, Alianza Editorial
- Lecciones de Cine II, Laurent Tirard, Paidós Comunicación
- La dirección de producciónn 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 Perro Andaluz, Buñuel/Dalí.

Seven, David Fincher.

El Arca Rusa, Alexander Sokurov.

Corazón Satánico, Alan Parker.

El Silencio de los Inocentes, Jonathan Demme.

Maratón de la Muerte, John Schlesinger.

Cuentos Asombrosos, VVAA.

Ripper Street, VVAA.

Wallander, VVAA (versión BBC)

La Filmografía y Videografía está sujeta a revisión.