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 2020

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, VÍA INTERNET:

Clases: Martes, de 16 a 20 hs.
Consultas: Martes a Viernes, de 15 a 19 hs.

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 flashfoward.

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 storybooard. 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

El presente Programa, vigente durante el ciclo lectivo 2020 ha sido modificado en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por COVID-19.

T.P.s OBLIGATORIOS Y PARCIAL INTEGRADOR

Durante el 1° cuatrimestre, los alumnos trabajaron en la realización grupal del Guión para un cortometraje ficcional. A través de encuentros virtuales semanales y entregas escritas previas a las clases, la Cátedra pudo orientarlos en la resolución de las cuestiones narrativas de sus guiones logrando hacerlos avanzar hasta la elaboración de los criterios realizativos; instancia previa a la preproducción del rodaje con la que concluimos el primer cuatrimestre. Dada la continuidad de las medidas preventivas por COVID-19 que imposibilitan las prácticas grupales con normalidad, la Cátedra decidió replantear lo programado para el segundo cuatrimestre, así como también considerar todo el trabajo realizado por los alumnos en la etapa anterior como material válido para el análisis y diagnóstico del proceso de aprendizaje.
Atendiendo a los objetivos planteados en el presente programa, y con la voluntad de ofrecerles a nuestros alumnos una opción para concluir el año que pueda dar cuenta de sus conocimientos, la Cátedra decidió que durante el 2° cuatrimestre aquellos alumnos que deseen promocionar o regularizar "Diseño y Producción A.V. IV" podrán filmar individualmente, presentando en tiempo y forma, 2 (dos) T.P. obligatorios, y un Parcial Integrador.
Para PROMOCIONAR la materia deberán obtener una nota de 7 (siete) o superior en las tres instancias; y para REGULARIZAR deberán obtener una nota entre 4 (cuatro) y 6 (seis) en las tres instancias
Abriéndose al finalizar la entrega del Parcial, un período de 12 días para que los alumnos RECUPEREN los trabajos que deseen.

CONSIGNAS DE LOS TRES TRABAJOS.

T.P. N° 1: realización individual de un video breve (3' a 5'), grabado con un teléfono móvil, en el que se explore audiovisualmente y de modo exhaustivo un objeto, sujeto o espacio, poniendo atención a las cualidades formales, texturas, sonidos movimiento, peso, color, etc. del mismo.
Video de referencia: Jørgen Leth - The Perfect Human, 1967.
Original: https://www.youtube.com/watch?v=FqJ1iX5n2d4
Objetivo de la actividad: sensibilizar y profundizar la mirada de los alumnos/as sobre el mundo que los rodea. Desarrollar nuevos puntos de vista y posibilidades de representación. Ampliar el lenguaje audiovisual.
Fecha de presentación: 01/09/2020

T.P. N° 2: integrando equipos, con un máximo de 3 alumnos, seleccionar una película y reeditarla convirtiéndola en un cortometraje de no más de 10'.
Video de referencia: Anahí Berneri – Alanís, 2017.
Cortometraje: https://www.fundacionsagai.org/auditorio/alanis-cortometraje/
Objetivo de la actividad: desarrollar la capacidad de identificar las líneas principales y secundarias en una narración. Reforzar la capacidad de síntesis a los fines de optimizar tiempo y recursos durante la instancia de rodaje.
Fecha de presentación: 29/09/2020

PARCIAL INTEGRADOR: Realización individual de un video ficcional (5' a 7'), resuelto en un plano secuencia, grabado con el dispositivo y en el formato que cada alumno prefiera.
Videos de referencia: Miniserie "El colapso" realizada por el colectivo Les Parasites (Bastien Ughetto, Guillaume Desjardin, Jérémy Bernard), 2019.
Fecha de presentación: 03/11/2020

Acerca de la presentación de los tres trabajos:
Al inicio de cada uno de ellos se deberá incluir el logo de la UNVM, y la denominación de la Cátedra, con mención de sus responsables.
Los títulos finales incluirán el nombre de realizador/a; ficha técnica del trabajo en la que se incluirá el dispositivo con el que se filmó, fuente de luz, software y dispositivos de edición, lentes y/o cualquier otro recurso técnico que se haya utilizado para la realización; mes y año de realización.

ALUMNOS LIBRES: Aquellos alumnos que al finalizar el año lectivo, no hayan aprobado, con una nota de 4 (cuatro) o más, los dos T.P. y el Parcial Integrador, serán considerados como LIBRES. Estos alumnos deberán presentar siete días antes de las fechas de exámenes los tres trabajos que se solicitaron durante el año, realizados de manera individual; y el Guion de un cortometraje ficcional, realizado de manera individual, de aproximadamente 5' de duración, para poder tener opción a ser evaluado en los contenidos teóricos.

V – 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. Ana Laura Zurek
Auxiliar Docente

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