

PLAN DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LA CARRERA

**TECNICATURA UNIVERSITARIA EN REALIZACIÓN
AUDIOVISUAL**

Villa María, setiembre de 2022

Rector

Ab. Luis Negretti

Secretario Académico del Rectorado

Mgter. Javier Díaz Araujo

Decana del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas

Mgter. Daniela Dubois

Secretaria Académica

Dra. Silvia Paredes

Coordinador de la Carrera

Lic. Roberto Caturegli

Comisión de Evaluación de la Carrera

Esp. Paula Andrea Asís Ferri

Mgter. Santiago Fernando Druetta

Dra. María Elena Ferreyra

Lic. Mario Luis Gómez Moreno

Lic. Carlos Maximiliano Lema

Lic. Mauro Joel Tymoszczuk

Representante Claustro Graduados:

Lic. Mariana Britos Musa

Lic. Eric Muzart

Representantes Claustro Estudiantil:

Viviana Mariel García Adrover

Fernando Daniel Jovanovich Bravo

Asesoramiento Técnico Pedagógico

Mgter. Silvia Mellano

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

I. CARRERA

- I.1. Denominación de la carrera
- I.2. Título que se otorga
- I.3. Nivel de la carrera
- I.4. Modalidad de la carrera
- I.5. Lugar de implementación
- I.6. Dependencia funcional
- I.7. Fundamentación y antecedentes
- I.8. Objetivos
- I.9. Requisitos de ingreso

II. CARACTERÍSTICAS DEL TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO

- II.1. Título
- II.2. Nivel del título
- II.3. Perfil del título
- II.4. Perfil del graduado/a
- II.5. Alcances del título

III. PLAN DE ESTUDIOS

- III.1. Denominación de los espacios curriculares que integran el plan de estudios
- III.1. Denominación de los espacios curriculares que integran el plan de estudios
- III.2. Organización del plan de estudios por áreas de formación y cargas horarias
- III.3. Organización del plan de estudios por trayecto de formación y cargas horarias
- III.4. Organización del plan de estudios por año de formación sugerido para el/la estudiante
- III.5. Dedicación horaria
 - III.5.1. Régimen de cursado
 - III.5.2. Estimación de la duración total que demanda la carrera
- III.6. Espacios curriculares: objetivos, contenidos mínimos y orientadores
- III.7. Articulación con otros planes de estudio

INTRODUCCIÓN

El presente documento surge a partir de la evaluación curricular efectuada al plan de estudio de la carrera Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual, aprobado por Resolución Consejo Superior N°33/06 y su modificatoria N°148/09, con reconocimiento oficial mediante Resolución Ministerial N° 963/10.

I. CARRERA

I.1. Denominación de la carrera: Tecnicatura Universitaria en Realización Audiovisual

I.2. Título que se otorga: Técnico/a Universitario en Realización Audiovisual

I.3. Nivel de la carrera: de pre-grado

I.4. Modalidad de la carrera: Presencial

I.5. Lugar de implementación: Villa María

I.6. Dependencia funcional: Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas

I.7. Fundamentación y antecedentes

El actual plan de estudio de la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Villa María entró en vigencia en el año 2006, en reemplazo de la propuesta previa vigente casi desde la fundación de la casa de altos estudios en 1996 cuya denominación era Licenciatura en Diseño y Producción de Imagen. Transcurridos dieciséis años de esta actualización y atendiendo a las experiencias de la comunidad académica de la misma carrera, surge la necesidad de emprender un proceso de revisión y evaluación que permita realizar modificaciones y ajustes de acuerdo a las formas que la enseñanza del audiovisual ha adquirido en el ámbito universitario y en relación al campo de aplicación profesional y los avances en las tecnologías digitales. Los cambios en el campo audiovisual en los últimos años han sido notables, no solamente en lo tecnológico, sino también en las discusiones en cuanto al lenguaje, la democratización del acceso para producir y consumir y en términos territoriales a partir del desarrollo del Polo Audiovisual Córdoba, así como también la creación de nuevas organizaciones sectoriales de profesionales de la producción, animación, dirección y del ámbito académico que potencian permanentemente el crecimiento en este campo.

Con este objetivo se conformó una comisión ad hoc con representantes de los claustros docente, estudiantil y de graduados/as de la carrera y a lo largo del año 2019 se llevó a cabo un proceso de revisión y evaluación para diagnosticar el funcionamiento de la actual estructura curricular, sus contenidos y los resultados obtenidos hasta la actualidad.

La metodología de trabajo implicó la participación de gran parte de los y las integrantes de la comunidad académica de la carrera, pero también generó espacios y procesos de diálogo y revisión con agentes externos y modelos de otras instituciones universitarias.

El proceso realizado puede dividirse en las siguientes etapas de trabajo:

Etapas I:

- Revisión y comparación de planes de estudio de carreras similares en diversas universidades de todo el país. A partir de dicha indagación se constató que existen unas 84 carreras de grado y pre grado vinculadas al campo de la fotografía, audiovisual, cine, televisión y la imagen. Se trabajó en profundidad con el análisis de diferentes diseños curriculares de Universidades Nacionales (se trabajó con una muestra de diez planes de estudio), revisando organización del plan de estudio, equilibrio entre áreas y carga horaria.
- Relevamiento del estado actual de la industria y el campo profesional audiovisual. Se realizaron una serie de entrevistas a algunos/as referentes claves del sector con el objetivo de reconocer el perfil laboral demandado en el campo audiovisual actual.
- Revisión de datos estadísticos internos del sistema académico. Se solicitó al Observatorio Integral de la Región (OIR) dependiente del Instituto de Extensión de la UNVM, estadísticas de ingreso, permanencia y egreso de la carrera desde sus inicios hasta la actualidad. También se observaron datos de perfil de los/las docentes que componen el plantel actual de la carrera Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual. Los datos fueron extraídos del Sistema Académico de la UNVM en el caso de los estudiantes, mientras que los datos correspondientes a docentes fueron extraídos del sistema SIU-Mapuche.
- Espacios de diálogo y análisis con especialistas y referentes. Se organizaron charlas y asesorías con el Dr. Jorge Steiman, en el ámbito educativo, y con los profesores Rodolfo Hermida y Guillermo Tello referentes académicos y profesionales en el ámbito audiovisual.

Etapa II

- Realización de encuestas a docentes, estudiantes, ex-estudiantes y graduados/as del Plan 2006 y 1996. Participaron de esta instancia 150 personas aproximadamente de la comunidad universitaria.
- Desarrollo de cinco grupos focales: estudiantes iniciales, estudiantes avanzados, dos con docentes y uno con graduados/as con la finalidad de evaluar el plan actual pero con una mirada prospectiva.

Etapa III

A partir de los informes, encuestas, encuentros con especialistas y grupos focales, se realizó un registro de los diferentes temas / apreciaciones recurrentes. Se identificaron doce (12) ejes temáticos de discusión, los que constituyeron la base para evaluar el plan vigente y diseñar el futuro plan de estudios.

1. Enfoque generalista vs Enfoque especializado de la carrera
2. Titulación intermedia
3. Proyección profesional y vinculación con la industria audiovisual
4. Perfil de los/las ingresantes de la carrera.
5. Estructura del Plan de Estudio
6. Carga horaria y duración de la carrera
7. Trabajo Final de Grado
8. Actualización de contenido
9. Correlatividades
10. Articulación entre espacios curriculares y relación entre teoría y práctica
11. Módulo Introductorio en Cursillo de Ingreso
12. Diseño Audiovisual

Se elaboró un informe diagnóstico que se compartió con toda la comunidad universitaria de la carrera. A partir del análisis de las problemáticas recurrentes que emergen dentro del diagnóstico elaborado por la Comisión de Evaluación y Revisión del Plan de Estudios, se decidió la creación de una Tecnicatura Universitaria en Realización Audiovisual como titulación intermedia a la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual.

Criterios generales para el diseño del plan de estudios:

Titulación

Se propone la creación de la Tecnicatura Universitaria en Realización Audiovisual como titulación intermedia a la Licenciatura existente. Una carrera de enfoque generalista con tres años de duración.

Carrera artística de fuerte impronta práctica

Delinear una carrera en el campo de las artes audiovisuales fortaleciendo el “saber hacer” y el aprendizaje desde la realización con reflexión teórica en función del perfil de los/las ingresantes.

Articulación y actualización profesional

Pensar un plan con fuerte articulación con el sector profesional y la industria audiovisual. Incorporar un espacio de práctica profesional como instancia de cierre del trayecto de formación superior.

Estructura de plan de estudio

- Adecuación de la cantidad de horas de la carrera para acercarse a la carga horaria reglamentaria de la titulación (pregrado).
- Flexibilización del régimen de correlatividades, creando un plan flexible de cursado.
- Generación de espacios curriculares de integración y articulación curricular.
- Priorización del formato cuatrimestral para la mayoría de los espacios curriculares.

I.8. Objetivos

Se proponen los siguientes objetivos generales de la Tecnicatura Universitaria en Realización Audiovisual:

- Formar profesionales con una comprensión integral del contexto histórico, social y cultural de las artes audiovisuales.
- Formar profesionales con competencias integrales para la producción, realización y post-producción de obras audiovisuales de ficción y no-ficción, en diversos formatos y para múltiples medios de difusión.
- Formar profesionales priorizando la actualización tecnológica y las diversas dinámicas laborales del sector profesional audiovisual.

- Formar profesionales en el campo de las artes audiovisuales con una postura crítica y reflexiva, conscientes de su responsabilidad para con la comunidad desde las perspectivas de género y diversidad, de sustentabilidad ambiental y de accesibilidad.

I.7. Requisitos de ingreso

- Cumplir los requisitos establecidos en la Ley No. 24521 en su artículo No. 7, y sus modificatorias.
- Tener aprobado el Ciclo de Formación Introdutoria, que implementa la Universidad Nacional de Villa María.

II. CARACTERÍSTICAS DE TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO

II.1. Título: Técnico/a Universitario en Realización Audiovisual

II.2. Nivel del título: Pre-Grado

II.3. Perfil del/la graduado/a

El/La egresado/a de la Tecnicatura Universitaria en Realización Audiovisual acredita conocimientos y capacidades profesionales para:

- Desarrollar y aplicar soluciones desde los diversos roles técnicos de la producción y realización audiovisual
- Coordinar, producir, realizar y difundir obras audiovisuales de ficción y no-ficción en diversos formatos y soportes.
- Integrar equipos de proyectos artísticos culturales intra e interdisciplinarios que incluyan el lenguaje audiovisual en la producción de obra.
- Aplicar criterios teórico-analíticos para el diseño, la producción y la realización audiovisual.
- Ejercer una práctica profesional éticamente responsable con la comunidad y el ambiente desde una perspectiva de derechos humanos.

II.4. Alcances del título

El Título de Técnico/a Universitario/a en Realización Audiovisual permite:

- Crear, diseñar y producir contenidos audiovisuales a partir de diversas tecnologías y soportes.
- Coordinar las áreas propias de la producción y realización audiovisual en sus distintas etapas.
- Ejercer profesionalmente los diversos roles técnicos propios de la producción audiovisual para integrar equipos de realización.

III. PLAN DE ESTUDIOS

III.1. Denominación de los espacios curriculares que integran el plan de estudios

Animación I

Animación II

Ciclo Transversal de Formación Común – Primer Tramo – E.C.E. Área I*¹

Ciclo Transversal de Formación Común – Primer Tramo – E.C.E. Área II*

Ciclo Transversal de Formación Común – Primer Tramo – E.C.E. Área III*

Ciclo Transversal de Formación Común – Primer Tramo – E.C.E. Área Libre*

Diseño de Arte

Fotografía I

Fotografía II

Fotografía III

Guion I

Guión II

Historia del Cine I (Cine Universal)

Historia del Cine II (Cine Argentino y Latinoamericano)

Historia de los Medios Audiovisuales

Historia Sociocultural del Arte

Montaje

Musicalización

Narrativas Audiovisuales Interactivas

Práctica Profesional

Producción Publicitaria e Institucional

Sonido I

Sonido II

Taller de Producción y Realización Audiovisual I

Taller de Producción y Realización Audiovisual II

¹ La denominación de los espacios curriculares señalados con * son explicitados en la Resolución 376/2021 del Consejo Superior de la UNVM. Ciclo Transversal de Formación Común (CTFC). Espacio curricular electivo (ECE). La denominación de las Áreas a través de las cuales se organizan los ECE, son las siguientes: Área I: Formación Socio-Política; Área II: Formación Expresiva y Corporal; Área III: Formación Instrumental. La Res. N° 376/2021 se acompaña al presente, como Anexo.

Taller de Producción y Realización Audiovisual III
 Tecnologías de Post-producción Audiovisual
 Técnicas de Actuación y Dirección Actoral

III.2. Organización del plan de estudios por áreas de formación y cargas horarias

ÁREAS	ESPACIOS CURRICULARES	CARGA HORARIA POR ÁREA
Técnico - Realizativas	Animación I Animación II Diseño de Arte Fotografía I Fotografía II Fotografía III Guion I Guion II Montaje Musicalización Narrativas Audiovisuales Interactivas Producción Publicitaria e Institucional Sonido I Sonido II Técnicas de Actuación y Dirección Actoral Tecnologías de Post-producción Audiovisual	944 horas
Teórico - Analíticas	Historia del Cine I (Cine Universal) Historia del Cine II (Cine Argentino y Latinoamericano) Historia de los Medios Audiovisuales Historia Sociocultural del Arte	160 horas
Proyectuales	Práctica Profesional Taller de Producción y Realización Audiovisual I Taller de Producción y Realización Audiovisual II Taller de Producción y Realización Audiovisual III	432 horas
Formación Común	Ciclo Transversal de Formación Común – Primer Tramo – E.C.E. Área I* ²	256 horas

² La denominación de los espacios curriculares señalados con * son explicitados en la Resolución 376/2021 del Consejo Superior de la UNVM. Ciclo Transversal de Formación Común (CTFC). Espacio curricular electivo (ECE). La denominación de las Áreas a través de las cuales se organizan los ECE, son las

Universitaria	Ciclo Transversal de Formación Común – Primer Tramo – E.C.E. Área II* Ciclo Transversal de Formación Común – Primer Tramo – E.C.E. Área III* Ciclo Transversal de Formación Común – Primer Tramo – E.C.E. Área Libre*	
TOTAL		1792 horas

III.3. Organización del plan de estudios por trayecto de formación y cargas horarias

TRAYECTOS	ESPACIOS CURRICULARES	CARGA HORARIA POR TRAYECTO
Introducción al Lenguaje Audiovisual	Fotografía I Guion I Historia del Cine I (Cine Universal) Historia Sociocultural del Arte Sonido I Taller de Producción y Realización Audiovisual I Tecnologías de Post-producción Audiovisual	480 horas
Formación en Realización de Contenidos Audiovisuales de Ficción	Animación I Diseño de Arte Fotografía II Guion II Historia del Cine II (Cine Argentino y Latinoamericano) Montaje Sonido II Taller de Producción y Realización Audiovisual II Técnicas de Actuación y Dirección Actoral	576 horas

siguientes: Área I: Formación Socio-Política; Área II: Formación Expresiva y Corporal; Área III: Formación Instrumental. La Res. N° 376/2021 se acompaña al presente, como Anexo.

Formación en Realización de Contenidos Audiovisuales de No-Ficción	Animación II Fotografía III Historia de los Medios Audiovisuales Musicalización Narrativas Audiovisuales Interactivas Producción Publicitaria e Institucional Taller de Producción y Realización Audiovisual III Práctica Profesional	480 horas
Formación Común Universitaria	Ciclo Transversal de Formación Común – Primer Tramo – E.C.E. Área I* ³ Ciclo Transversal de Formación Común – Primer Tramo – E.C.E. Área II* Ciclo Transversal de Formación Común – Primer Tramo – E.C.E. Área III* Ciclo Transversal de Formación Común – Primer Tramo – E.C.E. Área Libre*	256 horas
TOTAL		1792 horas

³ La denominación de los espacios curriculares señalados con * son explicitados en la Resolución 376/2021 del Consejo Superior de la UNVM. Ciclo Transversal de Formación Común (CTFC). Espacio curricular electivo (ECE). La denominación de las Áreas a través de las cuales se organizan los ECE, son las siguientes: Área I: Formación Socio-Política; Área II: Formación Expresiva y Corporal; Área III: Formación Instrumental. La Res. N° 376/2021 se acompaña al presente, como Anexo.

III.4. Organización del plan de estudio⁴ por año de formación sugerido para el/la estudiante⁵

Espacios curriculares	Carga horaria semanal	Régimen de cursado	Carga horaria anual ⁶
Primer año (Trayecto Introductorio al Lenguaje Audiovisual)			
Taller de Producción y Realización Audiovisual I	4	Anual	128
Fotografía I	4	Cuatrimstral – 1C	64
Guión I	4	Cuatrimstral - 1C	64
Historia Sociocultural del Arte	3	Cuatrimstral -1C	48
Historia del Cine I (Cine Universal)	3	Cuatrimstral - 2C	48
Sonido I	4	Cuatrimstral - 2C	64
Tecnologías de Post-producción Audiovisual	4	Cuatrimstral - 2C	64
C.T.F.C. - Primer Tramo – ECE – Área I	4	Cuatrimstral - 2C	64
Total carga horaria primer año: 544			
Segundo año (Trayecto de Formación en Realización de Contenidos Audiovisuales de FICCIÓN)			
Taller de Producción y Realización Audiovisual II	4	Anual	128
Diseño de Arte	4	Cuatrimstral – 1C	64
Fotografía II	4	Cuatrimstral – 1C	64
Guión II	4	Cuatrimstral – 1C	64
Sonido II	4	Cuatrimstral - 1C	64
Animación I	3	Cuatrimstral – 2C	48
Historia del Cine II (Cine Argentino y Latinoamericano)	2	Cuatrimstral - 2C	32
Montaje	4	Cuatrimstral - 2C	64
Técnicas de Actuación y Dirección Actoral	3	Cuatrimstral - 2C	48
CTFC – Primer Tramo – ECE – Área II	4	Cuatrimstral – 2C	64
Total carga horaria segundo año: 640			

⁴ Las correlatividades serán determinadas por el Consejo Superior con una resolución especial al respecto.

⁵ La presente organización se expone a modo de orientación para las y los estudiantes.

⁶ De acuerdo al calendario previsto en el Estatuto General de la UNVM se calcula la carga horaria en función de la duración de cada cuatrimestre en 16 semanas.

Tercer año (Trayecto de Formación en Realización de Contenidos Audiovisuales de NO-FICCIÓN)

Taller de Producción y Realización Audiovisual III	4	Anual	128
Animación II	3	Cuatrimstral – 1C	48
Historia de los Medios Audiovisuales	2	Cuatrimstral – 1C	32
Producción Publicitaria e Institucional	4	Cuatrimstral – 1C	64
Fotografía III	4	Cuatrimstral-2C	64
Musicalización	2	Cuatrimstral-2C	32
Narrativas Audiovisuales Interactivas	4	Cuatrimstral-2C	64
Práctica Profesional	3	Cuatrimstral - 2C	48
CTFC – Primer Tramo – ECE – Área III	4	Cuatrimstral - 1C	64
CTFC – Primer Tramo – ECE – Área Libre	4	Cuatrimstral - 2C	64

Total carga horaria tercer año: 608

Total carga horaria de la carrera: 1792 horas

III.5. Dedicación horaria

III.5.1. Régimen de cursado: Cuatrimstral y Anual

III.6. Estimación de la duración total que demanda la carrera

En horas: un mil setecientas noventa y dos (1792 hs.)

En años: tres (3)

III.7. Espacios curriculares: objetivos, contenidos mínimos y contenidos orientadores⁷

A continuación, se detallan los contenidos mínimos, objetivos o consideraciones específicas de los espacios curriculares que integran la estructura del plan de estudio de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual, los cuales han sido ordenados por año de cursado, según orientaciones para las y los estudiantes:

Primer Año

Fotografía I

Fisiología de la Visión. Formación de la imagen. Cámara fotográfica partes y funcionamiento. Objetivos. Longitud focal. Factor de recorte. Exposición. Ley de reciprocidad.

Profundidad de Campo. Hiperfocal. Enfoque Selectivo. Representación del movimiento. Naturaleza de la Luz. Ley del cuadrado inverso. Temperatura color. Balance de Blanco. Filtros. Fotometría.

Guion I

Definición y finalidad del Guion. Elementos básicos: premisa, idea, conflicto, personajes y diálogos. Elementos dramáticos: tiempo, espacio y acción. Elementos estructurales: los tres actos, la escena, los puntos de giro y el clímax. Formatos y herramientas de escritura: logline, tagline, storyline, síntesis argumental, tratamiento y Guion literario.

Historia del Cine I (Universal)

El cine y su época. Contextualización. Historia social, historia política, historia tecnológica e historia económica del fenómeno cinematográfico y sus prácticas. Los antecedentes que determinan la existencia del cine. El cine como fenómeno cultural de masas característico del siglo XX. Conformación del lenguaje cinematográfico. Principales movimientos, directores/as y obras (en sus contextos histórico-sociales). Emergencia de nuevas modalidades en las artes audiovisuales.

⁷ Los contenidos mínimos de los espacios curriculares electivos correspondientes al Ciclo Transversal de Formación Común serán aprobados por el Consejo Directivo del Instituto Académico Pedagógico que sea pertinente según el Área a la que pertenezca, según se indica en la Resolución del Consejo Superior N°376/2021. La misma se acompaña al presente, como Anexo.

Historia Sociocultural del Arte

Conceptos de cultura y arte. Aproximación y análisis socio-cultural de la producción simbólica en la Antigüedad y la Edad Media.

Los modos de representación en el arte moderno hasta las vanguardias históricas: temas, procedimientos y materiales. Las Vanguardias históricas: conceptualización.

Transformaciones en el arte y tensiones a partir del debate Modernidad/Posmodernidad.

Vanguardia, neovanguardia, posvanguardia en el arte contemporáneo: movimientos, perspectivas socio-culturales y principales referencias. El arte en Latinoamérica en el siglo XX: vanguardias locales, tendencias y ámbitos de desarrollo.

La obra de arte contemporánea: caracterización, reproducción masiva, tecnologías y nuevos medios. Arte y tecnología en Argentina: fotografía y videoarte.

Sonido I

El sonido como fenómeno físico y perceptivo. Introducción a la cadena electroacústica para el registro del sonido en entornos audiovisuales. Uso, manejo y aplicación práctica de las herramientas básicas para el registro del sonido. Fundamentos de la acústica de recintos. El mundo sonoro en el lenguaje audiovisual. Introducción a las funciones de la banda sonora. La señal analógica y la señal digital.

Taller de Producción y Realización Audiovisual I

Introducción al lenguaje audiovisual. Aspectos morfológicos, dimensión visual y sonora. El espacio fílmico. Propiedades de la imagen. Encuadre: proporción, tamaño, distancia, angulación y movimiento. Campo y fuera de campo. Puesta de cámara. Parámetros que rigen el cambio de planos y su uso expresivo. El tiempo fílmico: progresión y continuidad. Estructuras temporales. El ritmo visual y temporal en la construcción del relato. El sonido: Sincronismo - Asincronismo. La narratividad. Unidades del relato audiovisual. Los diálogos, la música. Elementos de la puesta en escena uso y función narrativa. Tecnologías básicas de registro audiovisual. El flujo de trabajo de la imagen y el sonido hasta el master. El proceso de la producción y realización desde la idea al producto en la pantalla. Etapas, niveles, roles, funciones y tareas en el proceso de producción. Dinámica de los equipos de trabajo: Áreas, roles, funciones y tareas. Organización del plan de producción y de rodaje a partir de los desgloses. Scouting, casting, llamado diario. Introducción a la post-producción. Realización de cortometrajes de ficción.

Tecnologías de Post-producción Audiovisual

Software y hardware de edición. Tipos de edición. Herramientas básicas. Edición de secuencias en continuidad. Transiciones. Etapas y flujos de edición (ingesta, intermediación, export). Compresión. Corrección de color. Composición multicapa. Títulos.

Segundo año

Animación I

Introducción al panorama de la animación en el contexto del audiovisual contemporáneo. Animación y acción en vivo. Evolución histórica de la animación: de los juguetes ópticos a la animación contemporánea.

Técnicas de animación 2D. Aspectos del movimiento, construcción de trayectorias. Los doce principios de la animación. Morph. Herramientas de software para animación 2D.

La animación como proceso de diseño. Gráfica audiovisual: títulos de crédito, program packaging. Diseño y realización integral de cortometraje animado.

Diseño de Arte

Percepción / Representación / Construcción.

Concepto de lo estético, espacio, color, texturas, vestuario, maquillaje, efectos especiales. La capacidad de transmitir sensaciones/percepciones descritas en la idea. “Lo bello y lo sublime”.

Representación de la idea, técnicas de representación en la dirección de arte. “El proyecto”.

Componentes del espacio. El boceto escenográfico. La escenografía. El espacio escénico y el espacio audiovisual. El plano y la escena. Elementos constitutivos del decorado. El color. La profundidad.

Construcción de la idea, técnicas para la producción de arte, construcción de un concepto. “La obra”. Materiales de construcción escenográfica. La escenografía y la iluminación. Utilería, personaje y vestuario. Maquillaje naturalista y personificación. Incidencia de la dirección de arte en la construcción del personaje.

Fotografía II

Metodología de trabajo en el departamento de cámara e iluminación Luminarias, gripería y accesorios de iluminación

Principios básicos de la iluminación

Set up de cámaras: configuración interna y externa

Teoría del encuadre cinematográfico La señal de video - Instrumentos de Postproducción.

Guion II

El valor de una idea. La narración creativa. Qué es un Guion audiovisual y por qué escribirlo. La construcción dramática: sin conflicto no hay historia. Pensar en imagen. Los poderosos recursos del medio audiovisual. El manejo del plano sonoro. El viaje del héroe como estructura narrativa universal. La construcción de personajes. Rol y caracterización. El diálogo.

La escaleta: escenas y secuencias. El Guion de cortometraje. Guion para televisión: formato y estructuras. Aproximación a la escritura de series. Introducción al Guion de no-ficción: aspectos y métodos específicos.

Plantillas, apps y programas para escribir Guiones. Corrección y reescritura. Registro de propiedad intelectual.

Historia del Cine II (Latinoamericano y Argentino)

Los inicios en Latinoamérica. Período de industrialización y transformación; aparición del sonido: décadas del 30 al 50. Expansión y crisis de crecimiento del cine argentino y latinoamericano. Las grandes industrias latinoamericanas. Generación del 60: el Cine de Autor. El nuevo cine latinoamericano, autores/as y obras. Cine de los 70. Cine, dictaduras y democracias. Cine argentino y latinoamericano contemporáneos. Cine y estado. Legislaciones y contexto de producción.

Montaje

Introducción al montaje: principio, objetos y modalidades de acción. El rol de montajista: alcances y competencias. Funciones del montaje: el trabajo sobre el sentido, el espacio, el ritmo y la forma. Figuras retóricas audiovisuales: enlaces y transiciones, elipsis, metáforas y símbolos. Montaje y continuidad: justificación, reglas y usos. Montaje soberano: desarrollo y evolución del montaje intelectual. Montaje prohibido: tipos de

realismo, el lugar del montaje frente a la ontología de la imagen audiovisual. Nuevas técnicas de montaje.

Sonido II

La post-producción sonora. Técnicas y herramientas aplicadas en la banda de diálogos. Las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades expresivas. Doblaje y ADR. Profundización en torno a las características del sonido doblado y del sonido directo. Procesamiento de la señal sonora. Producción de recursos sonoros para la Realización Audiovisual. El foley y el diseño de sonido. Introducción al trabajo de post-producción en el ámbito profesional.

Taller de Producción y Realización Audiovisual II

Narrador/a en el discurso de ficción audiovisual. El punto de vista cognitivo, óptico y de escucha. Estrategias de construcción del verosímil en la ficción audiovisual. Los géneros cinematográficos. El trabajo de dirección. El concepto de estilo. La propuesta estética y la motivación. Planteos a una cámara y multicámara. La dirección de ficción en switcher. La dirección por áreas. El trabajo de la cabeza de área y los criterios técnicos y artísticos. El rol de asistente de dirección. Definiciones, delimitaciones, características y clasificaciones de productor/a audiovisual. Elaboración del presupuesto bajo la línea, cronograma de producción, plan de logística. Normativas laborales en la producción audiovisual: tareas, competencias, jerarquías, derechos y obligaciones. Introducción al derecho de autor, titulares de derechos en cine y televisión, el derecho de intérprete, gestión colectiva; registro, pago y cobro de derechos. Práctica y experimentación en la realización de piezas de ficción.

Técnicas de Actuación y Dirección Actoral

Acontecimiento escénico. Especificidad de la tarea actoral. La formación de actores y actrices en teatro y cine. Vínculo creativo entre actores y actrices y la dirección actoral. Trabajo de mesa sobre el Guion. Vertientes del Método de las Acciones Físicas. La acción dramática y la acción escénica. Trabajo pre-expresivo. Presencia escénica. Ejes expresivos y composición en el trabajo actoral. Materialidades corporales, visuales y sonoras en la elaboración de procedimientos actorales. Imaginario y ficción. El tiempo escénico. El cuerpo poético. Interpretación y encarnación de personaje. Registros

actorales. Herramientas metodológicas para la actuación frente a cámara. La no-actuación. Principales aspectos del casting actoral.

Tercer año

Animación II

Animación y no ficción. Géneros en animación: Documental animado, videoclip, publicidad. Animación y redes. Posibilidades expresivas de la animación como lenguaje: continuidades y divergencias. Animación expandida, experiencias inmersivas y transmediales. Propuestas experimentales.

Técnicas de animación corpóreas (stop frame, pixilación, etc). Herramientas de software para animación corpórea. Diseño y desarrollo integral de proyecto audiovisual animado.

Fotografía III

Iluminación avanzada. Pre producción: criterios, scouting de locaciones, prueba de cámara. Práctico de encuadre: el propósito narrativo y estético de las ópticas. Workflow para cine digital. Postproducción avanzada. Práctica profesional en Fotografía.

Historia de los Medios Audiovisuales

Características sociales, económicas, políticas y culturales de la aparición, auge, decadencia y/o convergencia de los medios de comunicación audiovisuales en el mundo y en Argentina. Historia de la radio. Historia de la televisión. Historia de las redes sociales y de las plataformas mediáticas en la Web. Convergencia mediática. Ecosistemas de medios, vinculaciones y sistemas de producción multimediales y transmediales.

Musicalización

La musicalización como opción al uso de la música original: pro y contras. Funciones de la música. El ruido musical. La sonoridad como música. Las vanguardias musicales en la industria desde la pianola en vivo hasta las superproducciones actuales. Relación entre el/la compositor/a y la realización audiovisual. Elementos de la composición musical.

Narrativas Audiovisuales Interactivas

Sociedad-red, cultura de la conectividad y nuevos modos de producción y recepción del audiovisual. Brecha digital. Hipertexto e interactividad. Prosumidores. Principios básicos del diseño interactivo. Diseño de experiencia de usuario (UX) y de interfaz de usuario (UI). Proceso de diseño centrado en usuario (DCU). Diseño hipertextual. Ficción interactiva, documental interactivo. La obra como programa. Software-art, net.art y otras formas narrativas experimentales. Diseño de narrativa transmedia. Software de autoría para diseño interactivo. Plataformas colaborativas. Alternativas de software libre y licenciamiento abierto. Introducción a derechos de autor para la gestión de derechos de obras autorales digitales. Analíticas y evaluación de usabilidad y accesibilidad.

Práctica Profesional

Los objetivos de este espacio curricular se orientan a la integración de los conocimientos teóricos y las habilidades adquiridas en una práctica profesional concreta, en el establecimiento de la necesaria vinculación entre teoría-práctica-praxis. Para ello se propone:

- Formar a los/las estudiantes en técnicas, procesos y metodologías para su desempeño en distintos contextos profesionales.
- Favorecer en los/las estudiantes el desarrollo de competencias vinculadas a la aplicación de destrezas en el desarrollo o participación en un proyecto audiovisual.
- Generar, supervisar y evaluar prácticas de los/las estudiantes en diversos espacios de producción audiovisual: empresas productoras, canales, películas, áreas de comunicación institucional, centros culturales, cines comunitarios, salas multimedias, entre otros.

Producción Publicitaria e Institucional

El consumo como hecho social multidimensional. Objetos y métodos de la publicidad, la propaganda y la comunicación institucional. Modelos comunicacionales: anunciantes, agencias, medios de difusión, plataformas, audiencias. Fundamentos económicos. La intervención: investigaciones, diagnósticos y estrategias. Especificidad de la creación, producción y difusión audiovisual publicitaria e institucional.

Taller de Producción y Realización Audiovisual III

Producción Audiovisual de No Ficción. Géneros y Formatos. Perspectivas teóricas en cuanto al discurso televisivo. El ecosistema mediático: canales, redes, plataformas, internet e interacción. Realización de programas de entretenimiento, culturales y periodísticos. El grabado: contenido on-demand. Transmisión en vivo: cobertura de eventos especiales. Streaming. Sistema multicámara. Realización de productos audiovisuales en géneros periodísticos: noticias, crónica, informe especial o reportaje. Introducción al documental. Investigación. Tratamiento de fuentes. El uso de la imagen personal, limitaciones, licencias y riesgo legal. Variaciones en los modelos de presupuesto de las producciones de no ficción. Equipo de producción. Roles funcionales: técnicos, artísticos y productivos. Rutina y schedule. Desglose por rubros. La logística de la producción televisiva. Cobertura, audiencias, segmentación de públicos, canales, señales y plataformas.

III.7. Articulación con otros planes de estudio

La Universidad Nacional de Villa María ha establecido a través de la Resolución Consejo Superior N° 376/2021, para todos los planes de estudio de sus carreras de grado, la modificación de la organización y diseño curricular a través de la incorporación de un Ciclo Transversal de Formación Común, integrado por Primer y Segundo Tramo de formación. El Primer Tramo está integrado por espacios curriculares electivos, organizados en tres áreas de conocimiento: Área I: Formación Sociopolítica; Área II: Formación Expresiva y Corporal y Área III: Aportes Instrumentales. El Segundo Tramo del Ciclo Transversal de Formación Común podrá implementarse en los últimos años de las carreras, requiere tener aprobado el primer tramo del CTFC y se estructura a partir de un conjunto de espacios curriculares de libre elección por parte de los/las estudiantes. La selección de espacios curriculares que realice en este segundo tramo del CTFC le permitirá a los/las estudiantes enriquecer con aportes diversos su perfil de formación. El Primer Tramo es el mismo para todas las carreras de grado, independientemente del Instituto Académico Pedagógico del que dependan. Por tanto, son comunes los siguientes espacios curriculares:

Primer Tramo del Ciclo Transversal de Formación Común

Espacio Curricular Electivo, Área I
Espacio Curricular Electivo, Área II
Espacio Curricular Electivo, Área III
Espacio Curricular Electivo Área Libre