

TALLER DE TÉCNICAS AUDIOVISUALES I – CINE Y VIDEO - Año 2018

PRELIMINARES

El Taller de Técnicas Audiovisuales I, es una asignatura del tronco común de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social, de cursada anual y obligatoria. Esta asignatura, tiene como objetivo central, facilitar al futuro Licenciado en Comunicación Social, su introducción a la práctica profesional en el campo de los medios audiovisuales, poniendo el énfasis en la realización para el vídeo y cine. Este programa, se ha planificado, a partir de la articulación de: una descripción teórica, analítica y crítica del campo disciplinar del cine, combinado con la elaboración de ejercitaciones que alienten la práctica en la realización y complementada ambas actividades con una serie de lecturas y reflexiones teóricas de variados autores a modo de apoyatura.

Esta integración que se propone entre teoría y práctica, tiene en cuenta el hecho de que esta asignatura la cursan los estudiantes de todas las orientaciones y que por lo tanto incluye también a aquellos que no continuarán hacia la orientación en Producción Mediática.

Cómo ya se dijo, esta materia es anual y su planificación consta de dos cuatrimestres. En el primero, se implementaran ejercicios grupales breves que le permitirán al alumno familiarizarse con sus instrumentos de trabajo.

En el segundo cuatrimestre se concentrarán los esfuerzos hacia un trabajo final, cuya evaluación le permitirá la aprobación de la materia.

PROGRAMA

Objetivos generales:

- Contribuir a la formación de profesionales en el campo de la Comunicación Social con una visión crítica y una capacidad transformadora de los temas vinculados a esta parte del área de desempeño profesional, en sus aspectos teórico y práctico. Fomentar el desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica en el estudiante, para que este encuentre las mayores posibilidades en su formación creativa y humana.
- Impulsar el fortalecimiento conceptual a través de la reflexión individual y la discusión y acción grupal.
- Facilitar la comunicación entre docente y alumnos, promover la ética profesional y motivar así, en cada estudiante, la necesidad e importancia de un pensamiento y una acción propios, con respecto a las cuestiones importantes del cine y el video.
- Contribuir al desarrollo de la capacidad de renovación teórica permanente, junto a la actualización de los conocimientos de los soportes tecnológicos.

Objetivos específicos:

Contribuir a la formación de un profesional:

- Capaz de desempeñarse en actividades, en el campo de la realización tanto del cine como del vídeo.
- Con una concepción crítica del cine y el vídeo, a partir de reconocer el papel que dichos medios desempeñan en la sociedad argentina; atendiendo a sus elementos particulares y a sus interrelaciones tecnológicas, comunicacionales, estéticas, expresivas, jurídicas y económicas.
- Con conocimiento y dominio de los recursos del lenguaje audiovisual para usos habituales (informativos, educativos, artísticos-culturales), e innovadores de acuerdo al aporte de las nuevas tecnologías (en comunicación social).

CONTENIDOS PROPUESTOS **TALLER DE TÉCNICAS AUDIOVISUALES I**

Unidad 1.

El cine: sus comienzos. Características y usos del medio implementados en Europa y Estados Unidos. El despliegue de la actividad cinematográfica en Asia, África y América Latina. La tesis del modelo de representación institucional, su origen.

Los pioneros: Williamson y Smith, en Europa; R. Porter y D.W. Griffith en EE.UU.; S. Eisenstein y la escuela rusa.

Bibliografía: “Historia general del cine. Vol. I y II” (D. Gomery, J.L. Leutrat J.J. Marzal) Ed. Cátedra. “Estética y Psicología del cine” (J. Mitry), Ed. S.XXI. “Historia del cine universal” (G. Sadoul), Ed.S. XXI. “El film” (B. Balasz), Ed. G. Gili. “El tragaluz del infinito” (N. Burch), Ed. Cátedra.

Proyecciones: G.Mellies; A.Lumiere; G.W.Griffith; S.Eisenstein y los maestros del cine soviético; Pioneros del cine argentino; Murnau; expresionismo alemán; vanguardia francesa del 20; J. Renoir; V. de Sica.

Unidad 2.

Principales rasgos tecnológicos y su posterior desarrollo. EL encuentro entre el soporte cinematográfico y la imagen: la imagen en movimiento. Diferencias técnicas con el vídeo y los soportes digitales.

Comienzos del cine argentino. Los pioneros: M. Gallo; F. Valle; J Ferreyra. Procesos de cambio y evolución tecnológica del cine en nuestro país y en la región. Los grandes estudios y laboratorios. La situación actual.

Bibliografía: “Introducción al análisis de la imagen” (M. Joly), Ed. La Marca. “la imagen” (J. Aumont), Ed. Paidós. “Anuarios del INCAA”. “Breve historia del cine argentino” (A. Mahieu), Ed. Eudeba. “Historia del cine argentino” (C.E.A.L.). “Un diccionario de films argentinos” (R. Manrupe y M. A. Portella), Ed. Corregidor. “Imágenes del mundo histórico” (I. Marrone), Ed. Biblos. “Leopoldo torres Ríos: el cine del sentimiento” (J.M. Couselo), Ed. Corregidor. “Decorados” (D. Viñas), Ed. Manuel Suarez. “El cine nacional” (E. Dos santos), Centro Editor América Latina.

Proyecciones: Fragmentos del cine mudo argentino.

Unidad 3.

Tres abordajes diferentes a la problemática del cine: enfoques disciplinares y factuales sobre el funcionamiento del cine.

Nociones de encuadre y composición. Nociones de encuadre y movimientos de cámara. Toma y plano, sus diferencias. Tamaños de plano.

El plano como unidad, angulación, altura de cámara, punto de vista. Los movimientos de cámara: Travelling, panorámica, etc. y su utilización. Distintos tipos de lentes: profundidad de campo

Bibliografía: “Praxis del cine” (Noel Burch), Ed. Fundamentos. “¿Cómo analizar un film?” (F.Casetti y F. Di Chio), Ed. Paidós. “El lenguaje del cine” (M. Martin), Ed. Gedisa. “Las Cinco Claves del Cine”, (J. Mascelli), Ed.SICA. “Tecnología audiovisual, parámetros audiovisuales” (E. Torán), Ed. Síntesis. “El Montaje Cinematográfico, Arte De Movimiento” (R. Sánchez), Ed.UCA de Chile / Pomaire.

Proyecciones: Los intocables, La ventana indiscreta, El séptimo sello, La ley de la calle.

Unidad 4.

La producción industrial internacional. Los procesos y las relaciones de hegemonía y globalización en la producción y distribución de películas. Usos alternativos del cine.

La industria audiovisual (cine, video) en la Argentina. Legislación vigente.

La producción cinematográfica. El equipo de rodaje y sus roles

Diferentes instancias en producción cinematográfica: Pre- producción, rodaje y post-producción. Desglose. Planificación. Presupuesto.

Bibliografía: “El cine clásico de Hollywood” (D. Bordwell), Ed. Paidós. “La industria internacional del cine, Vol. I y II” (), Ed. Fundamentos. “Creencia

artística y bienes simbólicos” (P. Bourdieu), Ed. Aurelia Rivera. “Ley de fomento y regulación de la actividad cinematográfica” (J. Raffo), Ed. Lumiere.

Proyecciones: La noche americana,

Unidad 5.

Elementos de base en la representación cinematográfica: las relaciones espacio-temporales. Punto de vista y punto de escucha: ocularización, auricularización.

El movimiento. Movimientos externos e internos. El ritmo. Narrativa cinematográfica: el montaje. Continuidad: sus reglas. Edición analógica y digital, características y diferencias. Ventajas y posibilidades comparativas. La música: su utilización expresiva.

Bibliografía: “El lenguaje del plano” (R. Thompson), Ed. IORT. “Técnica del montaje cinematográfico” (K. Reisz), Ed. Taurus. “Manual de montaje, gramática del montaje cinematográfico” (R. Thompson), Ed. Plot. “En el momento de un parpadeo” (W. Murch). “La imagen” (J. Aumont), Ed. Paidós. “El cine como texto, hacia una hermenéutica de la imagen-movimiento” (M. J. Rossi), Ed. Topía.

Proyecciones: Vértigo; Sin aliento; Play Time.

Unidad 6.

La narración audiovisual. Algunas nociones de narrativa y estructura. Conceptos sobre idea y tema, sus diversos aspectos. Nociones de dramaturgia volcadas a la cinematografía: conflicto, premisa, personaje, argumento, historia, tiempo, espacio.

El Guión cinematográfico y otras herramientas auxiliares: sinopsis, síntesis argumental, planta y story-board.

El guión técnico. Categorización y divisiones internas del espacio: secuencias, escenas. La función de la estructura del guión como anticipación de la estructura del film. Guión argumental y guión documental.

Bibliografía: Taller: “Cómo se cuenta un cuento” (G. García Marquez), Ed. Voluntad.

“El libro del guión” (S. Field), Ed. Plot.

“Cómo escribir un drama” (L. Egri), Ed. Bell. “Práctica del Guión Cinematográfico: The End” (J. C. Carriere), Ed. Paidos.

“Cómo convertir un buen guión en un guión excelente” (L. Seger), Ed. Rialp.

“El Guión: Arte y técnica de la escritura para cine y televisión” (D. Comparato)

“Estética del Cine” (J. Aumont), Ed. Paidos. “El arte cinematográfico” (k.

Thompson y D. Bordwell), Ed. Paidos.

Proyecciones: Sueños de libertad; Fargo; Tarde de perros; Nikita; Una mente brillante.

Unidad 7.

La tradición realista y la experimental. Las diferentes tradiciones del film documental. Sus orígenes. La escuela documental inglesa. La escuela de cine de la UNL.

Bibliografía: “Las representaciones de la realidad” (B. Nichols), Ed. Paidós. “La escuela documental inglesa” (J. Grierson), Ed. UNL. “ La escuela de cine del litoral” (F. Birri), ED. UNL. “ El cine quema, Raymundo Gleyzer” (F.M. Peña y Carlos Vallina), Ed. “El documental, historia y estilo” (E. Barnouw), Ed. Gedisa. “Imagen y cultura, perspectiva del cine etnográfico”(E. Ardevol y L. Pérez Tolon), Ed. D.P. Granada.

Proyecciones: Nanook el esquimal; Aquí está Alemania; El triunfo de la voluntad; Yo, un negro; Bowling for Columbine; Tire Die.

Unidad 8.

El video como soporte: principios tecnológicos, registro electromagnético. Breve descripción de algunos elementos tecnológicos: videgrabador, la cinta, la cámara de video. Diferentes elementos de los formatos analógicos: normas y parámetros. Usos del video.

El cine digital. Registro de imágenes digitales. Compresión. Edición no-lineal y acabado en tape o film.

Bibliografía: “Cómo utilizar la cámara de video” (G. Millerson), Ed. Gedisa. “Fundamentos tecnológicos de video y televisión” (V. Llorens), Ed. Paidós. “Teoría y práctica de la cámara de vídeo” (E. Pareja Carrascal), Ed. IXIA “Nuevas tecnologías aplicadas a la post-producción cinematográfica”(D. Case), Ed. Focal Press. “Cómo utilizar la cámara de vídeo” (G. Millerson), Ed. Gedisa.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS

TRABAJO PRACTICO Nº 1

Presentación del equipamiento

Objetivos:

Primer trabajo en grupo en clase

Utilización de cámara, trípode y micrófono

Encuadre, zona de cuadro.

Enfoque, desenfoque

Altura de cámara, ángulos de cámara.

Tamaño de plano

Consigna

Encuadrar a dos personas con la misma altura de cámara

Contar una acción con plano fijo y cambio de zona de cuadro

Tomas subjetivas con diferentes tamaños de plano

Corrección de enfoque en una misma toma

Altura de cámara y diferentes angulaciones

TRABAJO PRACTICO Nº 2

Entrada al aula

Objetivo

Primer trabajo en grupo. Presentación de los diferentes roles de un equipo

Contar un recorrido.

Contacto con la Edición. Uso de planillas.

Organización de un rodaje.

Uso de diferentes tamaños de plano. Movimiento del sujeto y zona de cuadro

Consigna

Desarrollar la siguiente situación: un estudiante se dirige a clase.

Contar el recorrido desde su casa a la Facultad en doce planos fijos.

Formación de grupos de seis personas

Discusión de la propuesta

Presentación de la propuesta: Guión, Plantas, Encuadres.

Grabación

Edición

TRABAJO PRACTICO N° 3

Dos acciones simultáneas

Objetivo

Montaje Paralelo. Tamaño de plano. Movimiento del sujeto en diferentes zonas de cuadro. Uso de la profundidad de campo. Conflicto.

Consigna

Un alumno se encuentra con un compañero en la calle quién le informa del vencimiento de un trámite administrativo en la Facultad. Paralelamente un empleado administrativo de la oficina de alumnos, se retira.

Mientras el primer alumno viaja rápidamente a la Facultad, el empleado no docente se dirige a comprar su almuerzo. El alumno llega y encuentra la oficina cerrada. Cada grupo debe proponer un desenlace para este desencuentro.

Formación de grupos de seis personas, distribución de roles

Discusión de la propuesta

Presentación de cada propuesta: Guión, Plantas y Encuadres

Plan de rodaje

Grabación

Edición

Muestra y crítica

TRABAJO PRACTICO N° 4

Ejercicio documental

Objetivo:

Acercamiento a las formas y tradiciones del relato documental. Integración de roles en la realización.

Consigna:

Ejercicio de realización grupal. Duración: 10 a 12 minutos.