

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARTES
Programa Regular – Cursos Presenciales

Carrera: *Tecnicatura Universitaria en Producción Digital. Licenciatura en Artes Digitales.*

Año: 2018

Curso: Taller de análisis, realización y producción en Video

Profesor: CARLOS CASTRO

Carga horaria semanal: 4 horas 1 hora extra-áulica

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: Formación general obligatoria

Tipo de Asignatura: Teórico-práctica

Presentación:

La producción audiovisual, lejos del concepto estático y acartonado, es el espacio de la industria cultural que más ha crecido y evolucionado en los últimos años en nuestro país. Desde esta perspectiva, teniendo como destino una multiplicidad de medios donde hoy converge el formato audiovisual, nos proponemos alcanzar las herramientas técnico/metodológicas y fundamentalmente, los modelos realizativos y de producción actuales, que son fruto de décadas de trabajo pero reorganizadas para la necesidades de un profesional de la comunicación audiovisual en esta nueva coyuntura. En este panorama la propuesta del Taller de Análisis, Producción y Realización de Video supone al estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Producción Digital como un potencial *productor/realizador* con la capacidad de elaborar un discurso *político/cultural* expresado a través de un contenido audiovisual determinado. Para ello es preciso abordar los contenidos actuales que se realizan para Cine, Televisión y para la red de internet, consumidas en soporte de televisores, computadoras y sus derivados. En simultáneo a esta pluralidad de formatos, convive una capacidad inorgánica de exhibición de contenidos que se esparcen diversos canales, expresados en festivales, concursos, ciclos de cine y video por el país y el mundo. Es allí también, donde el Taller se propone interpelar y participar.

RES N° 020 / 18

Contenidos mínimos:

Códigos visuales, sonoros y sintácticos. Propuesta analítica semiológica, gramatical y estructuralista. Características de la realización ficcional. Unidades narrativas. Idea. El guión técnico y el literario. El guión literario a tres puntos: características y ejemplos. El lenguaje audiovisual. Nociones de encuadre, movimiento de cámara y angulación. La imagen y su composición. El plano, el espacio fílmico y la secuencia. Las etapas de producción. Sinopsis, escaleta, storyboard y los elementos esenciales de una carpeta de solicitud de financiamiento. El montaje y la edición. La postproducción. La puesta musical en vivo.

OBJETIVOS GENERALES

El Taller entiende como Objetivo vital en primer lugar, que los alumnos/as entiendan e interpreten el lenguaje audiovisual desde los orígenes del cine hasta los contenidos multiplataforma, haciendo un anclaje en el documental cinematográfico y televisivo como base pedagógica. Que dicha interpretación se materialice en producciones tangibles para el presente mercado laboral en cualquiera de sus aristas y dimensiones, es decir para lograr la concreción de estas producciones no se tiene que contar exclusivamente con la utilización del estudio de televisión, sino con una dinámica de creación que exceda dicho ámbito. De esta forma, la realización quedaría organizada a partir de pequeños contenidos (en términos de duración) y de piezas micros que son un formato multiplataforma y al mismo tiempo puede integrar parte de la programación del canal universitario.

Por otra parte, concebimos al estudiante de la Tecnicatura como un realizador Político/Cultural Integral en términos de producción audiovisual, es decir, un director, productor, guionista o contenidista que puede llevar a cabo en cualquier espacio una tarea de producción de sentido en materia televisiva, fílmica o multiplataforma. Estimamos necesario la formación de profesionales con un enérgico diseño en el contenido (en sentido estricto). Desde el inicio del proyecto, hasta la finalización del contenido. No obstante, es de vital importancia que el estudiante sepa asimilar e interpretar las nociones técnicas para poder tener herramientas a la hora de desarrollar su relato audiovisual.

UNIDADES TEMATICAS Y BIBLIOGRÁFICA

Unidad 1 INTRODUCCIÓN AL MUNDO AUDIOVISUAL

- Los inicios del Cine Documental –Breve historia de la Televisión Argentina: desde su creación a la era digital - Normas y Soportes tecnológicos – Analógico y Digital - Cine y Televisión: semejanzas y diferencias. Introducción al los géneros y formatos.

Bibliografía:

- Peter Burke ***"Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico"***, Editorial Crítica, Barcelona, 2005.-
- Laurent Tirard ***"Lecciones de cine"***, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2010.-
- Jorge La Ferla Idea y compilación de textos ***"Cine, video y multimedia, la ruptura de lo audiovisual"***, Editorial Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires.-
- Carlos Trilnik ***"Arte de los medios"*** en ***"La fábrica audiovisual"***, 1º Edición, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA, Buenos Aires, 2001.-
- Carlos Castro ***"La televisión digital como herramienta de transformación social y cultural"*** en ***"Construyendo historias. Ver para creer en la Televisión. Relatos y narraciones en la TDA"***, Ediciones EPC, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP, La Plata, 2012.-
- Octavio Getino ***"Cine y televisión en América latina. Producción y mercados"***, Ediciones Ciccus, Argentina, Chile, 1998.-

Unidad 2 Elementos y recursos audiovisuales

- El plano como la unidad mínima visual. Tipos y construcción de planos - La escena y secuencia – Iluminación y Fotografía, fundamentos semánticos de la luz, la necesidad de entender el concepto de la fotografía – Entrevista – Como iluminamos una entrevista. ¿Qué es el montaje? Elipsis de espacio y tiempo en el montaje – Sonido e imagen – Sonido Directo e indirecto Voz en off – La importancia del sonido ambiente-Banda sonora – Gráfica y Diseño. Colorimetría - Fondo de títulos.

Bibliografía:

- Emmanuel Siety *"El plano en el origen del cine. Su definición. Su historia. Como se elabora. Aprender a mirarlo"* En CAHIERS DU CINÉMA, Editorial Paidós, Barcelona, 2004.-
- Michel Chion *"Enseñar el sonido"* en *"La fábrica audiovisual"*, 1º Edición, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA, Buenos Aires, 2001.-
- André Gaudreault y Francois Jost *"El relato cinematográfico"*, Editorial Paidós, Barcelona.- 2007
- Gerardo Vallejo *"Un camino hacia el cine"*, *"La producción y la Fotografía"*, Editorial El Cid Editor, 1979.-
- Leonardo Polverino *"Manual del director de Cine"* Ediciones Libertador, Buenos Aires, 2007.-

Unidad 3 Las etapas de la realización

La Pre Producción: Desarrollo de Proyecto - La elección del tema - Hipótesis de trabajo -La investigación periodística. La investigación filmica y de archivo. La adquisición de materiales, compra de derechos. El guión, tipos y formatos de guiones. Evolución del guión en cada una de las etapas de una realización. El guión como la síntesis de la investigación y construcción del relato. Rodaje: Plan de rodaje y equipo técnico, las contingencias del rodaje. Planificación y previsibilidad en el rodaje. Las locaciones. La Posproducción: Relevamiento y desgravación de materiales. Montaje: Primer corte, sonido y creación de banda sonora y mezcla.

Bibliografía:

- Marcelo Julio Linares *"El guión, elementos, formatos y estructuras"* Cap. III. Editorial Alhambra Mexicana, México DF, 1994.-
- Vale Eugene *"Técnicas del guión para cine y televisión"*. Editorial Gedisa, Barcelona, 1989.-
- Patricio Guzmán *"El guión en el documental"* en <http://documentalguion.blogspot.com.ar/> 2010.-

- **Frédéric Strauss y Anne Huet** *"Hacer una película"* En CAHIERS DU CINÉMA, Editorial Paidós, Barcelona, 2006.-
- **Raúl Beceyro** *"Manual de Cine. Como se hace un film"* Beatriz Viterbo editora, Rosario, Argentina, 2008.-
- **Gabriela Bustos** *"Audiovisuales en combate. Acerca del videoactivismo contemporáneo"*. Editorial La Crujía, Buenos Aires, 2006.-
- **Robert McKee** *"El guión, sustancia, estructura, estilo y principio de escritura."* Editorial Alba, Madrid, 2002.-

Unidad 4 Dirección y producción

Dirección. La dinámica del proceso creativo. El trabajo en grupo. Producción: Pre producción. Producción Ejecutiva. Jefatura de Producción. Producción. Posproducción. Exhibición. Dirección Vs. Producción, alcances y límites cada rubro. El equipo de realización. División del trabajo. El realizador integral. El productor como arma logística. Diseño de producción y estrategias de dirección.

Bibliografía:

- **Viviana Rangil** *"El cine argentino de hoy: entre el arte y la política"* Editorial Biblos, Arte y Medios, Buenos Aires, 2007.-
- **Werner Herzog** *"La conquista de lo inútil. Diario de filmación de Fitzcarraldo"* Editorial Entropía, Buenos Aires, 2008.-
- **Jacques Derrida y Safaa Fathy** *"Rodar las palabras. Al borde un Film"* Editorial Cactus, Buenos Aires, 2011.-
- **Frederic Raphael** *"Aquí Kubrick"* Editorial Mondadori, Barcelona, 1999.-
- **Von Glasarfeld** *"La despedida de la objetividad". "Hacia el Constructivismo Radical"* .En Watzlawick, P. Y Krieg, P. (comp.) *El ojo del observador. Contribuciones al constructivismo*. Editorial Gedisa, Barcelona, 1994.-
- **Mac Dougall, D.** *"¿De quién es la historia?"*. En Ardevol, E. Y Perez Tolon, Libro Imagen y Cultura. Perspectiva del cine etnográfico.

Ediciones Biblioteca de Etnología, Diputación de Granada, España, 1995.-

Unidad 5 GENEROS Y FORMATOS

El documental y la ficción límites y tensiones. TV y cine. El documental social y político. El documental en argentina y sus diferentes escuelas y periodos. Los modos de representación de la realidad. El documental institucional. La entrevista vestida. Micro institucional y spot publicitario. El informe televisivo. El contenido mínimo: pastillas para TDA y la WEB. Contenidos Multiplataforma.

Bibliografía:

- Bill Nichols *"La representación de la Realidad. Cuestiones y Conceptos del documental"*, Editorial Paidós, Barcelona, 1997.-
- Josefina Sartora y Silvina Rival *"Imágenes de lo real. La representación de lo político en el documental argentino"* Librería Ediciones, Buenos Aires, 2007.-
- Roland Barthes, Umberto Eco, Tzvetan Todorov *"Análisis estructural del relato"* Ediciones Coyoacán, México, 1996.-
- Julio García Espinosa *"Los cuatro medios de comunicación son tres: Cine y Televisión"* en *"La doble moral del Cine"* Serie taller de Cine Dirigida por Gabriel García Márquez, Editorial Voluntad, Bogotá, 1995.-
- Gilles Deleuze *"Cine II. Los signos del movimiento y el tiempo"* Editorial Cáctus, Buenos Aires, 2012.-
- Jean-Luis Comolli *"Ver y poder". La inocencia perdida: Cine, televisión, ficción, documental"*. Editorial Nueva Librería, Buenos Aires, 2007.-

Unidad 6 ASPECTOS FORMALES Y LEGALES DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

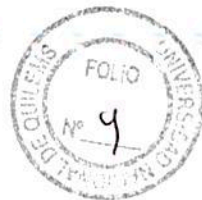
Derechos de autor. Argentores. SADAIC. Sindicados y organizaciones gremiales a partir del trabajo audiovisual. Propiedad intelectual. Adquisición de derechos de archivo: musicales, filmicos, de imagen. Archivo general de Nación, Museo del Cine. La tarea del archivista. *Release* y permisos de imagen. Producción, distribución y comercialización. Exhibición y ventas. Carpeta de producción para posibles aportes de producción: INCAA, IBERMEDIA, Fondo Nacional de las Artes. La necesidad del financiamiento para construir una producción remunerada y de calidad.

Bibliografía:

- **Jens Andermann y Álvaro Fernández Bravo** (compiladores) *"La escena y la pantalla. Cine contemporáneo y el retorno de lo real"* Editorial Colihue, Buenos Aires, 2009.-
- **Hernán Musaluppi** *"El cine y lo que queda de mi"* Editorial Capital Intelectual, Buenos Aires, 2012.-
- **Octavio Getino** *"Cine Argentino. Entre lo posible y lo deseable"* 2ª edición actualizada. Ediciones Ciccus, con el apoyo del INCAA, Buenos Aires, 2005.-
- **Manual de Estilo para la presentación de contenidos en la TDA** Consejo Asesor de la Televisión Digital Terrestre, Ministerio de Planificación
- **"Pensar los medios en la era digital. Iberoamérica frente al desafío de la convergencia"** Instituto de Estudios sobre Comunicación Editorial La Crujía, Con el apoyo de RTA S.E., Buenos Aires, 2010.-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-
- Entender e interpretar las herramientas del lenguaje audiovisual para poder concebir contenidos.
 - Discernir el concepto de "realidad" y sus modos de representación.
 - Sistematizar las etapas de la realización: pre producción – realización – posproducción.
 - Concebir a la tecnología como una herramienta y no como un fin en sí.
 - Desarrollar la capacidad de sintetizar en guiones las investigaciones para un producto audiovisual.
 - Lograr que los estudiantes puedan leer y descifrar los contenidos de la TV, Internet o Cine como producciones de sentido que contienen tanto una lógica de producción como también una lógica político/ideológica.
 - Articular en el trabajo en grupo una dinámica de trabajo para lograr una mejor inserción laboral.
 - Capacitar al estudiante para la obtención de financiación y/o producción de sus proyectos.
 - Fomentar la capacidad del estudiante en construir contenidos que interactúen con su desarrollo tecnológico.

SISTEMA DE CURSADA Y EVALUACIÓN

Tratándose de una asignatura cuatrimestral, se busca articular saberes adquiridos del alumnado con esquemas claves en la producción audiovisual actuales. La propuesta del Taller de Análisis, Producción y Realización en Video tiene como meta que sus estudiantes interpreten y aprehendan el lenguaje audiovisual para poder articular su formación con los otras asignaturas de la tecnicatura y es prioritario para el mismo, comenzar a desarrollar un sistema de producción acorde a las demandas del mercado laboral hoy.

Las clases tendrán una metodología teórico-práctica. Este enfoque busca complementar instancias teóricas y de trabajos prácticos donde se busca intensificar aspectos puntuales de el lenguaje audiovisual, realización y producción. Esta cursada tiene una duración de dos (4) horas semanales.

La parte teórica tiene una modalidad expositiva a cargo del profesor y es obligatoria para todos los alumnos del curso. La parte práctica, a partir de un paradigma constructivista y una metodología participativa y horizontal trabajará básicamente a partir del desarrollo de ejercicios prácticos de realización y producción, proponiendo en algunos casos la visualización de fragmentos de films, productos de tv, internet y otros relatos como disparadores de debates abiertos, cuya base bibliográfica será la lectura obligatoria de cada clase.

Producción y trabajos prácticos

Para la primera etapa, cada cursada desarrolla grupos de cinco (5) integrantes, para desarrollar **un micro sobre un personaje** por grupo. En este micro (que tiene una duración de 5 a 7 minutos de duración), se pondrá en desarrollo todos los temas propuestos de la unidad 2 y 3, tanto teórico como práctico.

Para el segundo cuatrimestre se estipula la creación **dos cortometrajes con características documentales**. Es decir cada grupo tendrá quince (15) integrantes aproximadamente. Estos contenidos no superan los diez (10) minutos de duración cada uno, para esta producción se ponen en juego las unidades 4 y 5.

Cabe aclarar que, independientemente de cada una de las temáticas que se presenten a la hora de concebir las producciones, la propuesta prioriza las necesidades profesionales de la tecnicatura y al mismo tiempo sirven para el canal de la Universidad.

Entonces la materia se promueve mediante el régimen de promoción directa cumplimentado los siguientes requisitos:

- a) Asistencia mínima del ochenta (80) por ciento a las clases.
- b) Aprobación de los diferentes trabajos prácticos correspondientes a cada unidad
- c) Aprobación de un (1) parcial referido a los contenidos dados durante la cursada.
- d) Presentación por grupo de cada contenido en una carpeta de "Desarrollo de proyecto"

Para la aprobación de la materia se tendrá en cuenta el promedio de los parciales, trabajos prácticos en clase y las realizaciones tanto del primer y segundo trabajo, la nota no podrá ser inferior a seis (4). Quienes no logren alcanzar este promedio mínimo perderán el beneficio de la promoción.

Carlos Lucio Castro

RES Nº 020 / 18