

PRELIMINARES

“Una experiencia científica es, pues, una experiencia que contradice el sentido común...se conoce en contra de un conocimiento anterior”.
Gaston Bachelard (*La formación del espíritu científico, 1948*)

“La experiencia estética es imaginativa. Algunas falsas ideas sobre la naturaleza de la imaginación han oscurecido la cuestión de que toda experiencia consciente contiene por necesidad cierto grado de la cualidad imaginativa”.
John Dewey (*El arte como experiencia, 1938*)

El desarrollo tecnológico en el área de los medios y de la producción audiovisual, ha impulsado en las nuevas generaciones, ciertas creencias en el poder instrumental de los nuevos medios, otorgándole una gran expectativa a su exploración y uso generalizado, cuando no también confiriéndole un envión inusitado a su consumo cotidiano y masivo.

Estas dos realidades, proyectadas sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje del diseño y las artes audiovisuales, son las que plantea recorrer y examinar nuestra propuesta de estudio.

El paso del pensamiento común a la reflexión sistemática, que aporta un cierto saber, requiere de la revisión de las representaciones de los docentes y de los estudiantes.

Postulamos que la actividad asociada o conjunta entre estudiantes y docentes es un buen camino para remover los obstáculos en el proceso de aprendizaje, en el tránsito del pensamiento común al pensamiento sistemático.

PROGRAMA - DAV I

Propuesta de la Cátedra Bornia-Duran

1).- Perfil de los conocimientos que se propone:

Al término de la cursada el estudiante habrá adquirido el siguiente perfil.

Poseerá conocimiento de:

- La especificidad del lenguaje audiovisual y sus rasgos predominantes.
- Las técnicas básicas de realización para cine, vídeo y televisión.
- La utilización e implementación de los recursos técnicos habituales e innovadores.
- Las principales propuestas estéticas y teóricas en el campo de la realización audiovisual, que incluyen las principales tradiciones narrativas: argumental, documental y experimental.
- Las principales formas de comunicación, social, institucional, comunitaria.

- Los procesos históricos y actuales de la formulación, producción y circulación de los productos audiovisuales.
- La legislación vigente que regula la actividad

2).- Objetivos generales

- Formar diseñadores de imagen y sonido con un conocimiento crítico y transformador de los temas vinculados al campo 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 enriquecimiento conceptual a través de la reflexión individual y la discusión grupal.
- Facilitar la comunicación entre docente y alumnos, promover la ética profesional y forjar en cada estudiante un pensamiento y una acción propios con respecto a las cuestiones importantes del lenguaje audiovisual.
- Desarrollar la capacidad de renovación teórica permanente, junto a la actualización de sus conocimientos de los soportes tecnológicos.

3).- Objetivos específicos

Formar un profesional para el Diseño Audiovisual:

a) Capaz de ejercer actividades profesionales, tanto en el campo de la realización del cine, el video y la televisión, con un dominio adecuado de los métodos de diseño y planificación.

b) Con una concepción crítica del cine, el video y la televisión, a partir del 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.

c) 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 y promoción social).

d) *Con una adecuada concepción de la autonomía profesional que lo convierta en un individuo capaz de actuar con responsabilidad pública en un contexto de marcada hegemonía cultural neoliberal y conservadora.*

4).- CONTENIDOS TEMATICOS DEL PROGRAMA DE:

D.A.V. - PRIMER NIVEL

Objetivos del Primer Nivel:

Introducir al alumno en el proceso de diseño aplicado a los medios y artes audiovisuales cinéticas a través del conocimiento teórico-práctico del lenguaje, sus herramientas tecnológicas y de la aplicación de estos recursos expresivos y técnicos desde la perspectiva del realizador / diseñador.

Se proporcionaran encuadres teóricos adecuados para que el estudiante encuentre las mayores posibilidades para su formación, creativa y humana. Promoviendo en cada individuo la ética profesional y un pensamiento y una acción propios con respecto a las cuestiones importantes de la expresión y el diseño.

Contenidos:

Unidad 1:

Introducción a la materia

El diseño aplicado a las artes audiovisuales.

Diseño y comunicación audiovisual. El espacio y el tiempo audiovisual.

El encuadre. Tamaño y formato. Escala de planos. Punto de vista. El eje de acción. Movimientos y continuidad.

Unidad 2:

Delimitación del campo audiovisual

Percepción y representación de la realidad.

La experiencia de realidad que propone la imagen.

Lectura objetiva y subjetiva. Destinatarios del mensaje: los espectadores y la audiencia.

Unidad 3:

La industria cultural audiovisual

El proceso de producción, distribución y exhibición de productos audiovisuales.

Las nuevas tecnologías y la interrelación: cine-televisión-video.

Unidad 4:

La realización

El rol del director o realizador. La relación entre el cine, la televisión y el video.
El objeto y el desempeño de la dirección.
La influencia de cada medio en el trabajo del director en particular y de los diferentes roles técnicos. El equipo técnico: roles y funciones.

Unidad:5

Herramientas y facilitación de la realización

Guión técnico. Encuadre gráfico y dibujo de planta. Utilidad y aplicación.
Formación de equipos. Distribución de roles: director, guionista, productor, fotógrafo, camarógrafo, sonidista, los asistentes y ayudantes. Sus responsabilidades.

Unidad 6:

Recursos expresivos de la realización - el lenguaje del cine y la televisión

Elementos narrativos: el espacio, la película, el decorado, el accesorio y el objeto, El actor. La iluminación. El sonido.

Unidad 7:

El relato

De la idea al guión técnico. La observación y la investigación de la realidad.
Los géneros narrativos y la estructura narrativa. El guión o libro cinematográfico.
Relación del guión con las etapas de filmación y de montaje.

Unidad 8:

Recursos técnicos de la realización - elementos de rodaje y de grabación

Las cámaras digitales. Los diferentes formatos.
Formación de la imagen en cine y video.

Unidad 9:

El sonido

Aspectos expresivos del sonido.
La imagen auditiva.
Los elementos del sonido: música, diálogos, ambiente, efectos sonoros, silencio.

Unidad 10:

El proceso de montaje

El aspecto creativo: relación del montaje con la estructura narrativa, el guión y la realización. El ritmo. Diferentes formas de representación visual de la realidad: argumental, documental, experimental. El aspecto práctico. Proceso de montaje y de edición.

Unidad 11:

Cierre de la materia

Intercambio crítico entre alumnos y docentes sobre los trabajos prácticos realizados en el taller durante el año lectivo. Conclusiones.

5).- Bibliografía obligatoria:

Módulos bibliográficos

6).- Bibliografía complementaria:

Gramática del lenguaje audiovisual- Daniel Arijon.

Técnicas del guión para cine y televisión - Eugene Vale (Gedisa)

Cine latinoamericano, economía y nuevas tecnologías - Octavio Getino (Legasa)

Estética del cine - (Aumont, Bergalá, otros). Paidós Comunicación

El cine y sus oficios - (M. Chion). Cátedra

Montaje, arte del movimiento - (R.Sanchez) Nueva Universidad Católica de Chile

Principales teorías cinematográficas - (D. Andrew). G.Gili

El lenguaje del cine - (M.Martin). Gedisa

7).- Lecturas sugeridas

El sentido del cine - (S. Eisenstein). Siglo XXI.

El cine según Hitchcock - (F.Truffaut). Alianza

El significado del filme - (D.Bordwell). Paidós.

La narración el cine de ficción - (D.Bordwell). Paidós.

8).- FILMOGRAFIA

História de Tokyo

Play Time

La gran ilusión

Vértigo

Pather Panchali

Los inundados
El gatopardo
Ser o no ser
El niño salvaje
Ocho y medio
Que bello a vivir
Annie Hall
Sed de mal

9).- Pautas de evaluación

Serán evaluados:

La coherencia de la propuesta audiovisual.

La capacidad de realización individual: los criterios de la puesta en escena; la dirección de los actores; la caracterización de los personajes.

La originalidad de la idea de cada trabajo

10).- Reglamento de Cátedra

PROMOCIÓN de D. A.V. I

La materia es de promoción directa. Para su aprobación los alumnos deberán cumplir con:

- a)- Acreditar el 75% de asistencia a clase.
- b)- Haber presentado el 100% de las ejercitaciones.
- c)- Aprobar con calificación 6 (seis) o superior, las evaluaciones.
- d)- Aprobar con calificación 4 (cuatro) o superior los cuatro trabajos prácticos.

11).- Listado de docentes

Prof. Titular: Nicanor Bornia

JTP: Carla Berdichevsky

12).- Guías de Trabajos Prácticos

TRABAJO PRÁCTICO N° 1

Reconocimiento de una imagen

Objetivos: Reconocimiento de saberes propios

Consigna: El estudiante recibirá una serie de imágenes impresa. Elegirá una y en forma escrita, fundamentará lo siguiente:

- a)- Que tema, idea, mensaje, etc. Entiende cada uno que expresa dicha imagen
- b)- Que recursos técnicos, reconoce el estudiante, se han empleado para la elaboración de la imagen
- c)- Cual es el motivo por que la eligió.

TRABAJO PRÁCTICO N° 2

Encuadre gráfico

Objetivos: Utilización de recursos y herramientas de trabajo.

Acercamiento a elementos narrativos: movimiento y continuidad. Eje de acción.

Consigna:

Contar: “acercarse y alejarse”. Realizar encuadre gráfico utilizando de 6 a 8 cuadros donde se indique Tamaño de plano y acción

Contar: “arrugado y áspero”. Realizar encuadre gráfico utilizando de 6 a 8 cuadros donde se indique Tamaño de plano y acción

TRABAJO PRÁCTICO N° 3

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 PRÁCTICO N° 4

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 PRÁCTICO N° 5

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 estudiante 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 estudiante 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 PRÁCTICO N° 6

Mensaje a la comunidad.

Tema: Lugares con historia

Objetivo:

Trabajo de síntesis e integración de los conocimientos del curso, planteados en el primer cuatrimestre.

Consigna: se abordará un tema propuesto por la cátedra desarrollando cada etapa: investigación, preproducción, rodaje y edición. Realización individual.

Duración: de 2 a 3 minutos.

TRABAJO PRÁCTICO N° 7

Realización De un cortometraje de ficción de 10 hasta 15 minutos de duración

Objetivo:

Trabajo de síntesis e integración de los conocimientos del curso, planteados en el primer cuatrimestre.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: DISEÑO AUDIOVISUAL I

Cátedra: BORNIA - DURAN

Promoción: Directa

Carga horaria: 240 hs.

Año Académico: 2015

Curso: Anual

Consigna: se abordará un tema de interés local o regional; desarrollando cada etapa: investigación, preproducción, rodaje y edición. Realización colectiva

FIRMA DEL TITULAR

