

Cátedra Arbós - Szmukler

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Carrera de Diseño de Imagen y Sonido

---

Ciclo lectivo 2013

-Programa: Diseño Audiovisual II
-Quienes Somos

www.catedraarbos.com.ar info@catedraarbos.com.ar

<https://www.facebook.com/catedra.arbosszmukler?fref=ts>

Programa Diseño Audiovisual II

Unidad 1

Ontología del cine. Cine y realidad. La realidad cuestionada. El cine como re-presentación. El verosímil cinematográfico. La impresión de realidad (Bazin). Dependencia de lo fotográfico. Fragmentación y re-construcción de lo real. Representación de lo real material y representación de las ideas del autor. La mirada como organizadora del mundo creado. Carácter onírico del cine. La fe poética, suspensión de la incredulidad (Coleridge). *Ver y mirar*. Carácter metafórico de lo representado. Cine y Verdad. La alegoría de la caverna (Platón). La cuestión del verosímil en los otros medios audiovisuales.

Unidad 2

Construcción de sentido. El lenguaje cinematográfico. Signo, significación y sentido. El ámbito de lo denotado y de lo connotado. Un lenguaje sin signos. Diégesis y relato. Trama y estructura. Sentidos cifrados en la trama. Articulación de los niveles de conflicto y de sentido. El sentido obvio y el sentido obtuso (Barthes). La puesta en escena en la producción de sentido. Fuera de campo y punto de vista como ejes de la puesta. El lugar del espectador. Dosificación de los recursos significantes. La técnica en función del sentido: encuadre, fotografía, sonido, arte, montaje y dirección de actores. Construcción simbólica. Índice, signo, símbolo. Naturaleza del símbolo y de la alegoría. La adaptación, límites y posibilidades. Nociones de fidelidad. Literalidad y traducción en puesta en escena.

Unidad 3

El documental. La postulación de lo real y la construcción de una mirada. Imagen e ideología. Impresión de realidad, impresión de objetividad. El concepto de realismo. Las exigencias del verosímil. Subjetividad e identificación en la narración documental. Retórica y gramática documental. El guion en el documental. Diferencias y semejanzas con el guion de ficción. Géneros y formatos documentales y sus especificidades: histórico, biográfico, etnográfico, científico. Investigación y trabajo de campo. La realización del documental. Las técnicas de la ficción adaptadas. Técnicas de producción adaptadas al tema. Inclusión de material de archivo. La entrevista. Diversidad de estrategias. Planificación del registro sonoro. Funciones y posibilidades de la voz en off. Planificación. Trabajo con material de archivo.

Unidad 4

La televisión. Los géneros televisivos, tratamientos técnicos específicos. La ficción televisiva, sus códigos propios. La inmediatez de la imagen televisiva. La producción en serie. El rol del director de televisión. Grabación con varias cámaras. Edición en tiempo real. Esquema de producción en la televisión. El noticiero y los programas periodísticos. Los programas deportivos. Talk-shows y programas de entrevistas. Realitys. El Video clip. Plástica y narración sometidas a la música. Exigencias técnicas. Publicidad audiovisual, condensación de estilo, claridad y alegoría.

Unidad 5

Los espectáculos multimedia. Fuentes y antecedentes. Determinación teatral y posibilidades audiovisuales en espectáculos multimedia. Sincretismo de expresiones y formas artísticas diversas. El lugar del espectador en los multimedia. El director de multimedia. Criterios de articulación de las diversas disciplinas. Organización y compensación de los sentidos específicos. El sentido objetivado en espacio-tiempo vivido. Aplicaciones y variantes.

Unidad 6

Autoconciencia. El cine y los registros audiovisuales como medio de conocimiento. Mito y cine. La forma vuelta sobre sí misma. El cine, tema del cine. El cine como validación y enfrentamiento de saberes y expresiones culturales y artísticas diversas. Preguntas por los orígenes. El cine clásico. El cine de género. Hegemonía del cine americano. Principales corrientes y sus límites: Expresionismo, Surrealismo, Formalismo y Neorrealismo. La reflexión hecha forma: la Nouvelle-vague y su influencia. La cinefilia.

Guía de trabajos prácticos

Ejercicio N 1: Grupal. Planteos de situaciones televisivas en el set, a dos y tres cámaras. De acuerdo a la cantidad de alumnos se plantearán distintas posibilidades: Entrevista, programa con invitados, programa de entretenimientos, situación ficcional en vivo, grabación deportiva (tenis de mesa), etc. La puesta consistirá en una especie de borrador, la idea no es que el resultado final sea un programa de TV sino un planteo de situaciones que permita ejercitar las dificultades fundamentales de la práctica televisiva.

Ejercicio N 2: En grupos de 2 a 5 alumnos, Video minuto en plano secuencia.

Ejercicio N3: Individual. Retrato documental de un personaje en una situación que lo define e insertando su marco en el contexto de una realidad más amplia (social, regional, histórica, etc.)

TP N 1: Grupal. Cada grupo seleccionará un formato para presentar un corto que podrá consistir en: Video clip, publicidad para cine/TV, videoarte, video-danza, publicidad institucional. El trabajo deberá incluir una monografía sobre el género audiovisual trabajado que incluya un sumario de la investigación/preparación del material, que deberá ser expuesto y justificado en clase ante los demás alumnos.

TP N 2: Trabajo práctico anual.

Se realizará en grupos de 5 a 9 integrantes un cortometraje de ficción de 10 a 12 minutos (exactos, incluyendo títulos) adaptado a partir de un cuento, o Documental de 10 a 15 minutos. Cada uno de los integrantes será cabeza de equipo, teniendo responsabilidad creativa u organizativa. El trabajo tendrá entregas parciales que serán evaluadas y deberán ser aprobadas para pasar a la fase siguiente y que consistirán en:

- 1) Presentación del cuento a adaptar, formulación de estrategia de adaptación, sinopsis argumental y conformación de equipos con roles. En el caso de Documental tema, línea de investigación.
- 2) Tratamiento.
- 3) Guion.
- 4) Guion (2da versión), plan estético por áreas, desglose, presupuesto, plan de producción y rodaje.
- 5) Guion técnico con story board y plantas, plan técnico por áreas, casting y scouting.
- 6) Selección de tomas grabadas ordenadas
- 7) Off-line.
- 8) Corto terminado.

Bibliografía

- Alsina Thevenet, Homero, **Desde la creación al primer sonido – Historia del cine americano 1**, Editorial Laertes, 1993.
- Arnheim, Rudolf, **Arte y percepción visual**, EUDEBA, 1971.
- Chion, Michel, **La audiovisión**, Paidós 1998.
- Coppola, Carrière, Costa-Gavras, Murch, Lotman y otros, **Así de simple 2 – Encuentros sobre cine**, Editorial Voluntad, 1995.
- Gubern, Roman, **Historia del cine**, Editorial Baber, 1992.
- Labrada, Jerónimo, **El registro sonoro**, Editorial Voluntad, 1995.
- Nykvist, Sven, **Culto a la luz**, Ediciones del imán, 1998.
- Saitta, Carmelo, **La banda sonora**, Carrera de Diseño de Imagen y Sonido – FADU – UBA, 2002.
- Sánchez, Rafael, **Montaje cinematográfico arte de movimiento**, Aquis Gran Ediciones, 1991.
- Schaefer, Dennis/Salvato, Larry, **Maestros de la luz**, Plot Ediciones, 1993.
- Andrew, Dudley, **Las principales teorías cinematográficas**, Ediciones Rialp, 1993. Barnouw, Erik. **El documental**. Ed. Gedisa. Barcelona, 1996.
- Bazin, André, **¿Qué es el cine?**, Ediciones Rialp, 1990.
- Brea, José Luis, **La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales**, Acrobat Distiller 5.0, 2002.
- Burch, Noël, **El tragaluz del infinito**, Cátedra, 1995.
- Carrière, Jean-Claude, **La película que no se ve**, Paidós comunicación, 1997.
- Cozarinsky, Edgardo, **Borges en/y/sobre cine**, Editorial Fundamentos, 1981.
- González Requena, Jesús. **El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad**. Ed. Cátedra. Madrid, 1995.
- Halperín, J. **La entrevista periodística**. Buenos Aires, Paidós, 1995.
- Metz, Christian, **Lenguaje y cine**, Editorial Planeta, 1973.
- Mitry, Jean, **Estética y psicología del cine, 2 vol.**, Siglo veintiuno de España Editores, 1989.
- Mitry, Jean, **Historia del cine experimental**, Fernando Torres editor, Valencia, 1974.
- Mitry, Jean, **La semiología en tela de juicio – Cine y lenguaje**, Akal, 1990.
- Morin, Edgar, **El cine o el hombre imaginario**, Paidós comunicación, 2001. Nichols, Bill – **La representación de la realidad**. Ed. Paidós.
- Rabiger, M. **Dirección de documentales**. Madrid, RTVE. Focal Press, 1987.
- Rossi, Juan José (Compilador), **El cine documental etnobiográfico de Jorge Prelorán**, Ediciones Búsqueda, Buenos Aires, 1987.
- Urrutia, Jorge (Compilador), **Contribuciones al análisis semiológico del film** (Ivanov, Mitry, Barthes, Vela, Jakobson, Pasolini, Koch, Metz, Panofsky, Pierre, Eisenstein), Fernando Torres, Editor, Valencia, 1976.
- Vacchieri, Ariana (Compiladora), **El medio es la TV** (Adorno, Barthes, Baudrillard, Bettentini, Calabrese, Jameson, Landi, McLuhan, Muraro, Sarlo, Williams, Zunzunegui y otros), La Marca, Buenos Aires, 1992.
- Vale, Eugene. **Técnicas del guión para cine y televisión**. Ed. Gedisa. Barcelona, 1992.

Vilches, Lorenzo. **Manipulación de la información televisiva**. Ed. Paidós. Barcelona, 1989

VV.AA. **Videoculturas de fin de siglo**. Ed. Cátedra. Madrid, 1989

Bazin / Becker / Bitsch / Chabrol / Delahaye / Domarchi / Doniol-Valcroze / Douchet / Godard / Hoveyda / Rivette / Rohmer / Schérer / Truffaut, **La política de los autores**, Editorial Ayuso, 1974.

Blumenfeld, Samuel y Vachaud, Laurent (editores), **Brian De Palma por Brian De Palma**, Alba Editorial, Barcelona, 2003.

Bogdanovich, Peter, **John Ford**, Editorial Fundamentos, 1991.

Bogdanovich, Peter, **Fritz Lang en América**, Editorial Fundamentos, 1991.

Bresson, Robert, **Notas sobre el cinematógrafo**, Ardora Ediciones, 1997.

Carney, Ray (ed.), **Cassavetes por Cassavetes**, Editorial Anagrama, Barcelona, 2004. Casas,

Quim, **El Western, el género americano**, Paidós, Barcelona, 1994.

Coma, Javier, **El esplendor y el éxtasis, Historia del cine americano 2 (1930-1960)**, Ed Laertes, Barcelona, 1993.

Corman, Roger, **Cómo hice cien films en Hollywood y nunca perdí ni un céntimo**, Editorial Laertes, 1992.

Cozarinsky, Edgardo, **Borges en/y/sobre cine**, Editorial Fundamentos, 1981.

Daney, Serge, **Cine, arte del presente**, Santiago Arcos Editor, Buenos Aires, 2004.

De Baecque, Antoine (Compilador), **La política de los autores. Manifiestos de una generación de cinéfilos**. Pequeña antología de Cahiers du Cinéma 1, Paidós, Barcelona, 2003.

De Baecque, Antoine (Compilador), **Una cinefilia a contracorriente. La Nouvelle Vague y el gusto por el cine americano**. Pequeña antología de Cahiers du Cinéma 2, Paidós, Barcelona, 2004.

De Baecque, Antoine (Compilador), **Teoría y crítica del cine. Avatares de una cinefilia**. Pequeña antología de Cahiers du Cinéma 3, Paidós, Buenos Aires, 2005.

Dreyer, Carl T., **Reflexiones sobre mi oficio**, Ediciones Paidós, 1999.

Eisenstein, Sergei, **Reflexiones de un cineasta**, Artiach, Editorial, 1970.

Fassbinder, Rainer Werner, **La anarquía de la imaginación**, Ediciones Paidós, 2002.

Faretta, Angel, **Con un fierro**, Sección de la revista Fierro Nos. 1 al 80, 1984/1991.

Gubern, Roman, **Historia del cine**, Editorial Baber, 1992.

Halliday, Jon, **Douglas Sirk por Douglas Sirk**, Paidós, Barcelona, 2002.

Losilla, Carlos, **El cine de terror**, Paidós, Barcelona, 1987.

Mc Bride, Joseph, **Hawks según Hawks**, Akal, 1988.

Mitry, Jean, **Estética y psicología del cine**, 2 vol., Siglo veintiuno de España Editores, 1989.

Oubiña, David (compilador), **El cine de Hugo Santiago**, Ediciones Nuevos tiempos, 2002.

Pasolini, Pier Paolo, **Las películas de los otros**, Editorial Prensa Ibérica, 1999.

Perkins, V. F., **El lenguaje del cine**, Editorial Fundamentos, 1990.

Rohmer, Eric, **El gusto por la belleza**, Ediciones Paidós, Barcelona, 2000.

Saada, Nicolás (compilador), **El cine americano actual**, Ediciones JC, 1997.

Sarris, Andrew, **Entrevistas con directores de cine**, 2 vol., Editorial Magisterio Español, 1975.

Scorsese, Martin, **Mis placeres de cinéfilo**, Ediciones Paidós, 2000.

Truffaut, François, **El cine según Hitchcock**, Alianza Editorial, 1992.

Truffaut, François, **El placer de la mirada**, Paidós, 1999.

Vidor, King, **Un árbol es un árbol**, Ediciones Paidós, Barcelona, 2003.

Welles, Orson / Bogdanovich, Peter, Ciudadano Welles, Grijalbo, Barcelona, 1995.

Wood, Robin, **Howard Hawks**, Ediciones JC, Madrid, 1982.

Quienes Somos

En este 2013 que se inicia comenzamos nuestro 14° año consecutivo de trabajo con la Cátedra de Diseño Audiovisual en segundo y tercer año de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido. Sumando desde este año “DISEÑO UNO”, nuestra cátedra es ahora vertical, y se llama “ARBÓS – SZMUKLER

Diseño Audiovisual I, II y III

Somos una cátedra con una marcada inclinación cinematográfica, sin por ello olvidar el resto del espectro Audiovisual. Sin perder de vista los avances tecnológicos y cambios de paradigma en la realización audiovisual, pero convencidos que la importancia de saber contar una historia sigue siendo el eje fundamental de un buen realizador. Y en este año seguimos incorporando más y nuevos prácticos de realización.

Somos el mismo cuerpo Docente desde hace varios años. No tenemos ni profesores-alumnos, ni ad honorem, ni casi egresados a los que les faltan algunos finales, ni egresados del año pasado, etc.

Consideramos importante que un egresado de la carrera, o cualquier otra, tenga algunos años de experiencia en la industria para después poder volver a la Universidad e incorporar los saberes para dar clases.

Encaramos el dictado de la materia desde la idea del taller de realización con muchos ejercicios prácticos en clase, sin obviar los contenidos teóricos, pero fundamentalmente desarrollando la práctica. En nuestra cátedra es más importante un buen cortometraje terminado que uno muy bueno por terminar, no evaluamos, por buenos que sean, proyectos que no se concreten en los tiempos establecidos, ya que en la vida profesional los clientes no pagan por trabajos a medio hacer y tampoco se estrenan películas no terminadas.

Muchos de nuestros exalumnos, son hoy Directores, Guionistas, Directores de Fotografía o de Arte, etc. en la industria audiovisual argentina, y eso nos llena de orgullo.

La cátedra en su conjunto considera que la educación pública es un valor y por tal motivo siempre damos clases, (independientemente de los conflictos de turno), creemos que es la mejor manera de sostener y defender la Universidad pública y gratuita.

Muchos alumnos año a año nos eligen y nos recomiendan, otros no... esto es lo bueno que tiene poder elegir.

Gabriel Arbós.
Profesor Titular
Legajo 140.440

Adrián Szmukler.
Profesor Asociado
Legajo 137.405

Gabriel Arbós Profesor Titular

Adrián Szmukler Profesor Asociado

Juan Pablo Young Profesor Adjunto

Osvaldo Ponce Profesor Adjunto

Lelia González Jefa de trabajos prácticos

Melina Cherro Jefa de trabajos prácticos

Mariana Gugliotti, DIyS. Jefa de trabajos prácticos

Martín Caldeiro DIyS Jefe de trabajos prácticos

Patricia Keegan DIyS. Ayudante de Primera