

Diseño Audiovisual II

Año Académico:

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

PROGRAMA

- Propuesta de la Cátedra

La orientación de la cátedra está focalizada fundamentalmente en el lenguaje cinematográfico. La intención es que los alumnos consigan apropiarse de las herramientas de dicho lenguaje, y una vez apropiadas, poder utilizarlas para construir y diseñar una narración audiovisual, en sus diferentes géneros.

Tratándose del segundo nivel de la materia troncal de la carrera, nos proponemos brindar al estudiante un lugar donde integrar todos los elementos teóricos ya adquiridos en la carrera en cada una de las áreas de la creación audiovisual, y transformarlos en pautas y herramientas concretas de trabajo en función de un relato determinado y con objetivos narrativos precisos y preestablecidos. Creemos imprescindible lograr que el alumno conozca, reconozca y pueda analizar los procedimientos narrativos y estilísticos propios de cada género cinematográfico, y una vez conocedor de estos universos, poder moverse dentro de ellos para poder construir su relato a la vez que personal, universal.

Consideramos que la adquisición de conceptos teóricos, la práctica profesional y la reflexión crítica sobre el trabajo realizado, son momentos distintos de un proceso único de formación, y que si algunas materias deben dar mayor preponderancia a uno u otro de esos momentos, es tarea de la nuestra unificarlos y darles coherencia.

Creemos que un estudiante de la carrera no solo debe ser capaz de idear, diseñar, dirigir y realizar un proyecto si no que también debe poder evaluarlo en cada momento del proceso incorporando, en la propia dinámica de la práctica, espacios de reflexión sobre la propia tarea y la de su equipo que mas allá de enriquecer el propio trabajo, también les permitan asimilar los conceptos teóricos adquiridos durante la carrera no como abstracciones, sino como herramientas de trabajo concretas. Para ello es fundamental e imprescindible que el alumno transite por experiencias de realización en la mayor variedad posible de roles, ejercitando además de los procedimientos técnicos, los procedimientos narrativos para la construcción de sentido desde cada una de las áreas en función de un relato integral y coherente.

La materia está concebida como taller, y en ese sentido es fundamental para la cátedra el seguimiento por parte de los docentes del trabajo de los alumnos en todo momento, orientando, ofreciendo alternativas para solucionar problemas y detectando y llenando los posibles vacíos en la formación integral de los alumnos

- Objetivos

Que el alumno profundice los conocimientos teórico / prácticos vinculados a la realización audiovisual, desarrollando la noción de géneros cinematográficos. Para ello el primer trabajo práctico será un cortometraje de género y en el segundo cuatrimestre se abordaran las diferentes necesidades ético/estéticas que plantean la narración ficcional y la narración documental, en las tres etapas de producción, el guión, la pre-producción, rodaje, post-

Diseño Audiovisual II

Año Académico:

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

producción, exhibición y distribución, de ambos productos audiovisuales. Pudiendo optar los alumnos por un trabajo ficcional o documental.

Nos interesa desarrollar la capacidad de evaluación de la propia tarea y la de corregir los propios diseños sobre la marcha, concibiendo también la realización como un momento del diseño del proyecto. Estimularemos a los alumnos a asumir su rol como parte de una dinámica de grupo, desarrollando su capacidad de aceptación de las sugerencias de sus compañeros y preocupándose por aportar ideas para el mejor desarrollo de las demás áreas.

Asumimos que la formación técnica en áreas específicas es atributo de otras materias, pero evaluaremos su capacidad de diseño para desempeñar los roles que asuman y el resultado de su labor, tanto en el rol elegido, como en la dinámica grupal.

Vamos a incentivar el desarrollo de proyectos ambiciosos, siempre que evaluemos que estén en condiciones de afrontarlos, concibiendo a los trabajos como una oportunidad de explorar y extender los conocimientos adquiridos.

Nos interesa particularmente que cada alumno asuma profesionalmente el rol que vaya a desempeñar, tanto en relación a sus compañeros, como a la cátedra, que impondrá condiciones de producción en relación a los cortos. Esto implica también un proceso de autoevaluación crítica sobre la tarea desempeñada en relación a lo que se propuso a la hora del diseño y el resultado final, el modo en que resolvió las dificultades que se le presentaron, la interpretación de las indicaciones del director (en el caso en que no lo sea, y cuando se trate del director, el modo en que interpretó e intentó resolver las dificultades técnicas específicas planteadas por cada área), y alternativas pensadas a posteriori, en vistas del resultado. Todo esto integrado a un criterio estético orgánico y un objetivo narrativo preciso e íntegro, en conjunto con las demás áreas, de acuerdo a las intenciones del director.

Nos interesa también, por último, que el alumno conciba el rol de diseñador audiovisual como una totalidad, integrando los aspectos teóricos y prácticos, y los distintos momentos del desarrollo proyectual en íntima dependencia e integrados a los condicionamientos externos que plantea la realidad actual de la industria en nuestro país.

- **Pautas de evaluación**

Para aprobar la materia se calificará la participación del alumno en los trabajos prácticos tanto en el trabajo práctico final, que consiste en la realización de un cortometraje de ficción (donde se realice un planteo de estilo y/o género) de 10 minutos de duración, como en el trabajo práctico del primer cuatrimestre, que consiste en la realización de un cortometraje de ficción de no más de 5 minutos. La evaluación de su tarea tendrá en cuenta tanto el resultado final como el proceso de diseño, las sucesivas correcciones y modificaciones y la participación en el grupo. Cada alumno deberá haber asumido un rol con responsabilidad creativa en el corto (la cátedra determina qué roles pueden asumir para ser calificados)*, o haber sido cabeza de algún área, para ser calificado. El trabajo final tiene diferentes entregas parciales que serán evaluadas sin nota (de su aprobación dependerá la continuidad del proyecto), pero que permitirán a la cátedra tener un seguimiento pormenorizado del desempeño de cada alumno.

Diseño Audiovisual II

Año Académico:

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

Al término del primer cuatrimestre cada alumno tendrá una nota, que si bien no será promediada con la nota del trabajo final, le permitirá tener una indicación de la evaluación parcial de su desempeño. Esta nota será tomada por la cátedra en carácter de concepto y podrá influir (en tanto evalúa la

progresión del desempeño de cada alumno) modificando levemente la nota del trabajo final según el criterio de la cátedra, aunque de ningún modo será promediada.

La nota del primer cuatrimestre surgirá de una evaluación de los cuatro talleres que se dictarán en el primer cuatrimestre (una nota promediando los cuatro) y del trabajo práctico de realización antes descrito y que deberá ser entregado al término del primer cuatrimestre. La nota del primer cuatrimestre surgirá de una evaluación de los cuatro talleres que se dictarán en el primer cuatrimestre **(para aprobar la materia hay que tener los 4 talleres aprobados)** y del trabajo práctico de realización antes descrito deberá ser entregado al término del primer cuatrimestre

- **Reglamento de Cátedra**

Para estar en condiciones de aprobar la materia los alumnos tendrán la obligación de haber asistido al menos al 75% de las clases.

Durante el primer cuatrimestre se dictarán cuatro talleres durante las primeras dos horas de clase. Durante las últimas dos horas de clase se atenderá el desarrollo de los trabajos prácticos, tanto del primer trabajo de realización como del desarrollo del proyecto del trabajo práctico final.

Es requisito imprescindible haber aprobado todos los talleres para estar en condiciones de aprobar la materia, aunque estos no se evaluarán con una nota numérica ni se promediarán con los prácticos.

Durante el segundo cuatrimestre la cursada estará orientada de acuerdo a las necesidades de la realización del trabajo práctico final. Las entregas parciales del mismo son consideradas como trabajos prácticos obligatorios sin cuya aprobación se suspende el proyecto y el grupo es disuelto, debiendo sus miembros reubicarse en los grupos que estén por debajo del límite máximo de cantidad de alumnos (9) establecido por la cátedra.

A los efectos de evitar todo tipo de dudas en relación a las imposiciones de cátedra, dejamos un reglamento detallado con fechas de entrega y todas las condiciones en la fotocopiadora del Ceadig y en nuestra página de internet: www.catedraarbos.com.ar a disposición de los alumnos. El mismo es leído y explicado en detalle en la primera clase de la cursada y las fechas son recordadas en las sucesivas clases. La cátedra no admite prórrogas que no hayan sido solicitadas con la debida fundamentación y antelación.

- **Listado de docentes**

Gabriel Arbós. Profesor titular.

Diseño Audiovisual II

Año Académico:

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

Dicta el taller de Dirección y Equipo de filmación.

Juan Pablo Young. Profesor Adjunto

Dicta el taller de Guión y Géneros Cinematográficos.

Oswaldo Ponce. Profesor Adjunto

Dicta el taller de Dirección de Fotografía.

Lelia González. JTP

Dicta el taller de Relato Cinematográfico-

Mariana Gugliotti. JTP

Martín Caldeiro. Ayudante de Primera

Patricia Keegan. Ayudante de Primera.

PROGRAMA

Unidad 1: El hecho estético.

- 1.1 La belleza como medio de conocimiento. Versiones estéticas de lo real: Platón, Kant, Schopenhauer, Kierkegard.
- 1.2 Carácter autónomo de la obra de arte. Especificidades de las diversas formas de expresión artística: música, literatura, artes plásticas, teatro.
- 1.3 El impacto del cine entre las distintas artes. Lo propio del lenguaje cinematográfico. Arte e industria.
- 1.4 El proceso de producción de una película; de la idea a la proyección. Los momentos de la creación. La figura del autor. Características de la creación colectiva. Dirección y articulación de los aportes de las distintas áreas. El autor como espectador.

Unidad 2: Ontología del cine.

- 2.1 Cine y realidad. La realidad cuestionada. El cine como re-presentación. El verosímil cinematográfico. Las técnicas de reproducción. La impresión de realidad (Bazin).
- 2.2 El cine y los otros medios audiovisuales. Dependencia de lo fotográfico. Fragmentación y reconstrucción de lo real. Representación de lo real material y representación de las ideas del autor. Documental y ficción.
- 2.3 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).
- 2.4 Géneros en la televisión. Distintos estilo y formatos. Programación, segmentos, pantalla.

Unidad 3: Construcción de sentido.

- 3.1 El lenguaje cinematográfico. Signo, significación y sentido. El ámbito de lo denotado y de lo connotado. Un lenguaje sin signos. Diégesis y relato.

Diseño Audiovisual II

Año Académico:

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

3.2 Trama y estructura. Sentidos cifrados en la trama. Articulación de los niveles de conflicto y de sentido. Elementos de una estructura narrativa: Unidades narrativas, puntos fuertes, procedimientos narrativos y efectos dramáticos. La relación entre conflicto, tema e idea.

3.3 Noción de Unidades narrativas: Acto, secuencia, escena. Funciones.

La relación de las unidades narrativas y el ritmo.

3.4 Noción de puntos fuertes de una estructura: Comienzo y final. Punto de ataque. Plots o puntos de giro. Punto medio o acción crucial. Climax. Funciones dramáticas de los puntos fuertes. La curva dramática.

3.5 Noción de efectos dramáticos. La importancia de espectador en la construcción del relato. Saber que quiero provocar. Manipulación o arte.

3.6 El sentido obvio y el sentido obtuso (Barthes). La puesta en escena. El fuera de campo. El punto de vista. El lugar del espectador. Dosificación de los recursos significantes.

3.7 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.

Unidad 4: La narración documental

4.1 El cuestionamiento del estatus del documental. Breve recorrido histórico.

4.2 La mirada documental. Imagen e ideología.

4.3 Impresión de realidad/impresión de objetividad.

4.4 El concepto de realismo.

4.5 Subjetividad e identificación en la narración documental.

Unidad 5: La realización documental

5.1 La importancia del guión en el proceso de construcción de un documental.

El lugar del guionista. El lugar del realizador.

5.2 Tipos de documental: El documental de archivo, el documental poético, el documental analítico, el documental social, el documental institucional, el documental de propaganda.

5.3 La importancia de la idea como punto de partida del proceso creativo.

5.4 La investigación y el trabajo de campo.

5.5 Elementos del guión documental: concepto, sinopsis, motivación, tratamiento, script. Distintos modelos.

5.6 Guión de ficción/guión documental. Diferencias y semejanzas.

5.7 Formatos documentales dentro de la industria audiovisual. El documental televisivo. El documental cinematográfico.

5.8 La entrevista. Distintas estrategias.

Planificación del registro sonoro.

5.9 Retórica documental. Funciones de la voz en off. El fuera de campo.

Gramática documental. Planificación. El trabajo con material de archivo.

BIBLIOGRAFIA (Sugerida para la cursada):

Diseño Audiovisual II

Año Académico:

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

- Mitri, Jean *Estética y psicología del cine (Volumen I y II)*, 1978.
Mitri, Jean *Historia del cine experimental*, Valencia, Fernando Torres, 1974.
Mitri, Jean *El ritmo cinematográfico*.
Eisenstein, Sergei *El sentido del cine*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1974
Eisenstein, Sergei *El montaje escénico*, Editorial Gaceta; El encuadre.
Metz, Christian *Ensayos sobre la significación en el cine (Volumen I y II)*, Editorial Paidós, 1968.
Nichols, Bill *La representación de la realidad*, Editorial Paidós, 1997.
Nichols, Bill *Ideology and the Image*, Blomington, Indiana University Press, 1981
García Espinosa, Julio *La doble moral del cine*, La Habana, 1991
Bazin, André *Qué es el cine*, Editorial Paidós, Madrid, 1994
Field, Syd *¿Qué es el guión cinematográfico?*, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.
BsAs 1984
Seger, Linda *Cómo convertir un buen guión en un guión excelente*, Ediciones Rialp, Madrid 1991
Vanote, Francis *Guiones modelo, modelos de guión*, Editorial Paidós, Barcelona 1985.
Vale, Eugene *Técnicas del guión para cine y televisión*, Editorial Gedisa, Barcelona 1985.
Feldman, Simón *Guión argumental, guión documental*, GEDISA, Barcelona, 1990.

- Di Maggio, Madelaine *Escribir para televisión*, Editorial Paidós, Madrid, 1990.
Pedro Luis Cano, *De Aristóteles a Woody Allen*, GEDISA, Barcelona, 1999.
Carriere, Jean Claude / Bonitzer, Pascal *The End*, Editorial Paidós, Barcelona, 1991.
Rabiger, Michael *Dirección de Documentales*, Instituto Oficial de Radio y Televisión,
Cabrol, Claude *La nouvelle Vague* Paidós, Buenos Aires, 2004.
Sánchez, Rafael C. *Montaje cinematográfico, arte de movimiento*, Aquis Gran Ediciones; Materia
tercera: Movimiento y ritmo de la imagen.
Strasberg, Lee *Un sueño de pasión*; Capítulo 5.
Vajtangov, *Lecciones de Regisseur*; Pasamos a la dirección.
Brook, Peter *Provocaciones*; Capítulo 8, Aleteos de vida.
Truffaut, Francois *El cine según Hitchcock*, Alianza Editorial; Capítulo 11.
Bresson, Robert *Notas sobre el cinematógrafo*, Ardora Ediciones.
Cahiers du Cinema, "La política de los autores", Editorial Ayuso.
Arnheim, Rudolph *El cine como arte*, Paidós.
Tarkovski, Andrei *Esculpir en el tiempo*
DEISICA. Manual anual de cifras y datos del cine argentino, SICA.

FILMOGRAFIA

- "Rocco y sus Hermanos", Dir. L. Visconti.
"Los Cuatrocientos Golpes", Dir. F. Truffaut.

Cátedra Arbós

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

Diseño Audiovisual II

Año Académico:

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

- "Hiroshima...";
- "Noche y Niebla", del Director A. Resnais.
- "Último Tango en París",
- "Novecento", del Director B. Bertolucci.
- "Tiempo de Revancha",
- "Lugares Comunes",
- "Roma", del Director A. Aristarain.
- "Cazadores de Utopías", Dir. D. Blaustein.
- "Cortazar",
- "Iluminados por el Fuego" del Director T. Bauer.
- "La Hora de los Hornos", Dir. P. Solanas.
- "Los Caballeros las Prefieren Rubias", Dir. Howard Hawks
- "Mi Vida sin Mi", Dir. Coixet, Isabel
- "Reconstrucción de un Amor", Dir. Christoffer Boe.
- "Los Imperdonables" Dir. Clint Eastwood.
- "La Diligencia", Dir. John Ford.
- "Volver al Futuro", Dir. Spielberg, Steven
- "Artistas bajo la carpa del circo", Dir. Alexander Kluge

