

Unidad 1: ONTOLOGÍA DEL CINE.

Cine y realidad. La realidad cuestionada. El cine como re-presentación. El verosímil cinematográfico. Las técnicas de reproducción. La impresión de realidad (Bazin).

El cine y los otros medios audiovisuales. Dependencia de lo fotográfico. Fragmentación y re-construcción de lo real. Representación de lo real material y representación de las ideas del autor. Documental y ficción.

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.

Unidad 2: LOS GÉNEROS EN LA TRADICIÓN LITERARIA.

El problema de los géneros en la tradición literaria. Breve evolución histórica.

Aristóteles, Horacio, Boileau, Victor Hugo, Benedetto Croce y Northrop Frye.

Los géneros mayores: Género épico, género dramático y género lírico.

Breve evolución del género épico: la novela y el cuento.. El problema del narrador.

Breve evolución del género dramático: Comedia y tragedia. El problema de la dramatización. Tópicos, estructura y caracterización.

Unidad 3: LOS GÉNEROS CINEMATOGRAFICOS.

Los géneros cinematográficos ante la herencia literaria. Narración y drama unidos.

El problema del narrador en el relato cinematográfico: una suma de tres:

Guión /realización/montaje. Las derivaciones cinematográficas del género épico. El

Western: Nacimiento y evolución del género. Principales autores: John Ford, Howard Hawks, Sam Peckinpah, Anthony Mann y Clint Eastwood.

El western no se termina en el oeste norteamericano: Análisis de Taxi driver de Martin Scorsese, Un oso Rojo de Adrián Caetano y Asalto al precinto 13 de John Carpenter.

El nacimiento de un subgénero: la road Movie..

El cine bélico: La guerra como gran acontecimiento dramático.

Tópicos, caracteres y estructura. Análisis de La delgada línea roja de Terence Mallick. La ciencia-ficción. Orígenes de una nueva épica: la conquista del espacio.

Breve evolución del género. Un futuro lejano como una proyección del presente:

Análisis de Blade Runner de Ridley Scott y Fuga de Nueva York de John Carpenter.

Las derivaciones cinematográficas del género dramático:

Unidad 4: GENERO DRAMATICO.

La tragedia griega como fuente originaria de dos grandes géneros cinematográficos: El policial y el melodrama. El policial. Breve evolución del género. Tópicos, caracteres y estructura. El paradigma Misterio -investigación. Los referentes literarios del policial clásico: Edgar Allan Poe

El terror como subgénero que se desprende del policial hasta alcanzar envergadura propia. El policial negro. Contexto histórico: Crak del 29 y crisis económica mundial.

El dinero como resorte dramático fundamental. Nuevos temas y nuevos caracteres. El punto de vista del criminal. Referentes literarios: Raymond Chandler, Ernest Hemingway, Dashiell Hammet, Jim Thompson y Ricardo Piglia. El melodrama. La Orestíada de Esquilo y su influencia en el nacimiento del Melodrama. Breve historia y evolución del género. Tópicos, caracteres y estructura. El triángulo esencial: Individuo-Familia-Sociedad. La unión o desunión de una pareja: cifra de una comunidad. La Comedia. Breve evolución del género. Resortes cómicos más importantes: La inversión, el equívoco, el malentendido, la bola de nieve, la repetición, el automatismo y el contraste. Lectura de fragmentos del ensayo La risa de Henry Bergson. Subgéneros: Parodia, farsa, slapstick, la comedia negra, la comedia romántica. Principales exponentes del género: Mack Sennett, Buster Keaton, Charlie Chaplin, Ernst Lubitsch, Billy Wilder, Jerry Lewis y Jacques Tati.

La comedia musical. Breve evolución del género. Caracteres y estructura. Análisis de Cantando bajo la lluvia de Stanley Donnen y All that jazz de Bob Fosse.

Unidad 5: CINE DOCUMENTAL.

El cuestionamiento del estatus del documental. Breve recorrido histórico. La mirada documental. Imagen e ideología. Impresión de realidad/impresión de objetividad. El concepto de realismo. Subjetividad e identificación en la narración documental.

Unidad 6: LA REALIZACIÓN DOCUMENTAL.

La importancia del guión en el proceso de construcción de un documental. El lugar del guionista. El lugar del realizador. Tipos de documental: El documental de archivo, el documental poético, el documental analítico, el documental social, el documental institucional, el documental de propaganda. La importancia de la idea como punto de partida del proceso creativo. La investigación y el trabajo de campo. Elementos del guión documental: concepto, sinopsis, motivación, tratamiento, script. Distintos modelos. Guión de ficción/guión documental. Diferencias y semejanzas. Formatos documentales dentro de la industria audiovisual. El documental televisivo. El documental cinematográfico. La entrevista. Distintas estrategias. Planificación del registro sonoro. Retórica documental. Funciones de la voz en off. El fuera de campo. Gramática documental. Planificación. El trabajo con material de archivo.

Cátedra Arbós

FADU-UBA.
Diseño de Imagen y Sonido
Diseño Audiovisual II.

Cuerpo Docente.

Profesor titular: Director Cinematográfico: Gabriel Arbós.

Profesor Asociado, egresado del ENERC: Adrián Szmukler

Profesor Adjunto, egresado del ENERC, guionista y realizador documental: Juan Pablo Young.

Jefe de Trabajos Prácticos, Licenciada en Artes Combinadas, profesional de la industria cinematográfica, asistente de dirección: Lelia González

Ayudantes: Diseñador de Imagen y Sonido: Martín Caldeiro, Diseñador de Imagen y Sonido: Luis Trujillo

Objetivos Generales.

- 1- La profundización de los conocimientos teórico / prácticos vinculados a la realización audiovisual.
- 2- La adquisición de las nociones constructivas de los géneros cinematográficos. (Para ello el primer trabajo práctico será un cortometraje de género)
- 3- Abordar 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-producción, exhibición y distribución, de ambos productos audiovisuales.

Propuesta metodológica.

Como ya lo expresáramos anteriormente el aprendizaje del lenguaje audiovisual esta necesariamente ligado a la visualización constante de obras diversas como así también es imprescindible, incentivar la practica (filmación) correlato ineludible de la apropiación de conocimientos teóricos.

El docente y su equipo de cátedra, (Asociado, Adjunto y Ayudantes), ocuparan más del 50 % de horas cátedra, en clases prácticas. (Visualización de materiales audiovisuales y puesta de cámara en el set.) Dividiendo la cátedra en cinco talleres:

- 1) Guión II. Docente a cargo Juan Pablo Young.
- 2) Economía y producción cinematográfica. Docente a cargo Gabriel Arbós.
- 3) Narrativa Audiovisual II: Docente a cargo Lelia González.
- 4) Cine Documental: Docentes a cargo: Martín Caldeiro y Luis Trujillo
- 5) Iluminación y Cámara: Docente a cargo: Patricia Keegan.