

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 III
- Quienes Somos

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

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

Programa Diseño Audiovisual III

Unidad 1

Forma y percepción. La forma como objetivación de sentido. Tensiones formales en la producción de sentido. Expectativas formales, anticipación perceptiva. Forma y género. Forma y método. Simplicidad, regularidad, equilibrio. Ruptura y coherencia. Principios de simetría y analogía. Relación entre puesta en escena, forma y sentido. Momentos de la puesta en escena. Fuera de campo y punto de vista. Proyección e identificación. La construcción del mundo diegético, sus coordenadas espacio-temporales. Manipulación espacio-temporal y sentido. Intensidad del plano como resultante de la tensión de inclusión-exclusión del fuera de campo. Intensidad temporal. Manejos temporales elementales. Articulación temporal compleja. El ritmo. El ritmo como soporte y estructura de ese *otro* espacio-tiempo que constituye el mundo creado por cada autor de films. El ritmo como flujo discontinuo de intensidades. Ritmo y equilibrio. Ritmo y estructura. Variaciones rítmicas dentro del film. Influencia en el ritmo de los elementos plásticos. Relación entre ritmo y sentido.

Unidad 2

Panorama de la producción y realización audiovisual en la Argentina en los últimos años. Diversificación de canales y formatos de producción y difusión en medios audiovisuales. Límites y posibilidades a partir de la LFSCA. Funciones de los organismos de regulación de la actividad audiovisual. Posibilidades de inserción laboral. Democratización tecnológica, alcances, usos y posibilidades.

Unidad 3

Los géneros. El problema de los géneros en la tradición literaria. Géneros mayores: épico, dramático y lírico. Evolución del género épico: la novela y el cuento. El problema del narrador. Evolución del género dramático: Comedia y tragedia. El problema de la dramatización. Tópicos, estructura y caracterización.

Unidad 4

Surgimiento de los géneros cinematográficos. Herencia literaria. Narración y drama unidos. Áreas temáticas de cada género. El espectador cómplice. Ventajas de los códigos establecidos. Códigos y temas específicos de cada género: western, comedia musical, policial negro, thriller psicológico, comedia romántica, comedia brillante, cine político, cine testimonial, drama histórico, melodrama, ciencia ficción, cine fantástico, cine bélico, terror. Sub-géneros. Cruce de géneros.

Unidad 5

Estilo. La política de los autores. Los planteos estéticos. Articulaciones diversas de elementos de puesta en escena. Visibilidad de la puesta. El estilo como visión del mundo objetivada en puesta en escena. Clasicismo y barroco. Exhibición del artificio. Los modos autoconscientes. Estilos y escuelas.

Guía de trabajos prácticos

Ejercicio N 1: en grupos de hasta 5 alumnos, realización de una escena/situación de carácter narrativo para ejercitar el tema de ritmo. Podrán optar entre dos limitaciones posibles: que ninguna toma dure más de tres segundos, o que ninguna toma dure menos de 10 segundos. En el primer caso (que ninguna toma dure más de tres segundos) deben intentar que la percepción rítmica sea de lentitud, que –aun haciendo avanzar la narración- la sensación sea que el tiempo tiende a

detenerse. En la segunda opción (ninguna toma con una duración menor a diez segundos) se agrega la limitación de que no puede haber movimientos de cámara bruscos y, en este caso, la percepción del ritmo tiene que ser crecientemente acelerada.

Ejercicio N 2: En grupos de hasta 5 alumnos. Realización de una escena según el estilo de un autor a elección de los alumnos. Los alumnos deberán realizar una investigación sobre el estilo del autor y presentar la escena en clase ante sus compañeros, seguido de una clase especial sobre el estilo del autor seleccionado.

TP N 1: En grupos de 5 a 9 alumnos, realización de un cortometraje de 5 minutos encuadrado en un género cinematográfico definido. Los grupos podrán ser los mismos del trabajo práctico anual y responderán al mismo esquema de conformación, **con la siguiente aclaración:** el rol desempeñado por cada alumno en este trabajo no podrá ser, en ningún caso, el mismo rol que desempeñe en el trabajo anual.

Trabajo práctico anual.

Se realizará en grupos de 5 a 9 integrantes un cortometraje de ficción de alrededor de 15 a 20 minutos.

La intención es que -tratándose del trabajo final de la Carrera- los alumnos realicen un trabajo de calidad profesional con el que se sientan identificados. Por lo tanto las limitaciones del trabajo -tanto de género como de duración- se pueden modificar, siempre que la Cátedra evalúe que el proyecto es realizable en los tiempos de la cursada según las posibilidades de producción con las que cuenta el grupo. Se estimulará a que los proyectos de los alumnos sean factibles de ser encuadrados de acuerdo a posibilidades reales de difusión.

Cada uno de los integrantes del grupo deberá ser 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) Sinopsis argumental y conformación de equipos con roles.
- 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.

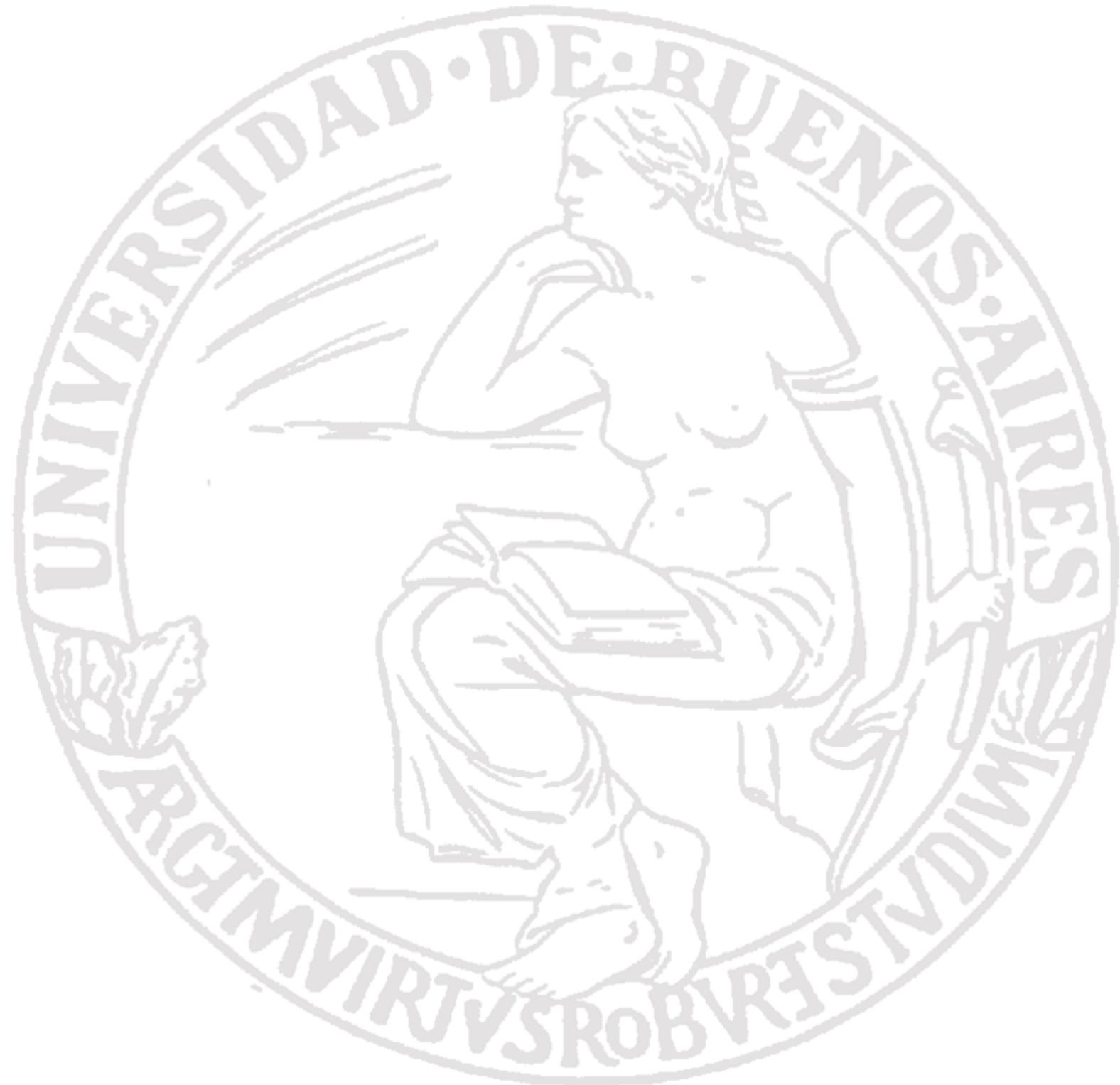
Truffaut, François, **El cine según Hitchcock**, Alianza Editorial, 1992.

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

Oswaldo 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