

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO
MATERIA: TALLER DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO I
CATEDRA: ALVAREZ LUZ

OBJETIVOS:

Formar diseñadores de imagen y sonido promoviendo y desarrollando al máximo las investigaciones y prácticas relativas al tema.

Proporcionar modelos adecuados para que el estudiante encuentre las mayores posibilidades en su formación creativa y humana.

Introducir al alumno en el proceso de diseño aplicado a las artes audiovisuales cinéticas (cine, video , televisión) a través del conocimiento teórico y práctico del lenguaje y de sus herramientas y la aplicación de los recursos expresivos y técnicos desde la perspectiva del realizador.

Impulsar al enriquecimiento conceptual a través de la reflexión individual y la discusión grupal.

Promover el trabajo en equipo.

Facilitar la comunicación entre docentes y alumnos, promover la ética profesional y forjar en cada alumno un pensamiento y una acción propios con respecto a las cuestiones importantes del lenguaje audiovisual.

PROPUESTA PEDAGOGICA:

El objetivo principal del programa de esta cátedra es introducir al alumno en el proceso de diseño aplicado a las artes audiovisuales cinéticas (cine, video, televisión) a través de una conjunción de teoría y práctica del lenguaje y de sus herramientas y de la aplicación de los recursos expresivos y técnicas desde la perspectiva del realizador.

También impulsar al enriquecimiento conceptual a través de la reflexión individual y al discusión grupal. Para esta última se aplicará técnicas participativas para que el alumno descubra la riqueza del trabajo en equipo.

Entre los trabajos prácticos destacables se encuentran los de graficación(elaboración de stories con aplicación del punto de vista individual en un grado creciente de complejidad y dibujos de planta), los de escritura narrativa (observación, sinopsis, tratamiento argumental y guión técnico), grabación en video con consignas prefijadas y acotadas y por último el análisis de materiales didácticos y de creación en video.

Esta cátedra se propone facilitar la comunicación y el diálogo entre docentes y alumnos, estimular la capacidad creadora, promover la ética profesional, la investigación y la experimentación e ir forjando en cada alumno un pensamiento y una acción propios con respecto a las cuestiones importantes del lenguaje audiovisual.

PROGRAMA:

1- INTRODUCCION A LA MATERIA.

- 1.1 El diseño aplicado a las artes visuales.
- 1.2 Diseño y comunicación audiovisual.

2- DELIMITACION DEL CAMPO AUDIOVISUAL.

- 2.1 Percepción y representación de la realidad.
- 2.2 Las imágenes de la realidad y la realidad de las imágenes.
- 2.3 Lectura objetiva y subjetiva.

3- LA INDUSTRIA CULTURAL AUDIOVISUAL.

- 3.1 El proceso de producción, distribución y exhibición de productos audiovisuales.
- 3.2 Las nuevas tecnologías y la interrelación cine/ televisión/ video.

4- LA REALIZACION (1)

- 4.1 El rol del director o realizador.
- 4.2 La relación entre el cine, la televisión y el video. La influencia de cada medio en el trabajo del director.
- 4.3 El objeto y rol de la dirección
- 4.4 Destinatarios del mensaje: los espectadores. El "espectador modelo" del director.
- 4.5 El encuadre. Tamaño y formato. Escala de planos.
- 4.6 Punto de vista. El eje de acción. Movimientos y continuidad.

RECURSOS EXPRESIVOS DE LA REALIZACION

5-EL LENGUAJE DEL CINE Y LA TELEVISIÓN

- 5.1 El espacio. La película. El decorado. El accesorio y el objeto. El actor. La iluminación. El sonido.

6-EL RELATO.

- 6.1 ¿Qué es un guión? De la idea al guión técnico.
- 6.2 Los géneros.
- 6.3 La investigación y la observación de la realidad.
- 6.4 El conflicto. Sinopsis y argumento.
- 6.5 El guión o libro cinematográfico.
- 6.6 La estructura narrativa.
- 6.7 Relación del guión con las etapas de filmación y de montaje.

RECURSOS TECNICOS DE LA REALIZACION.

7-ELEMENTOS DE RODAJE Y GRABACION.

- 7.1 Las cámaras cinematográficas. Las películas. Pasos.
- 7.2 Las cámaras de video. Soportes y formatos.
- 7.3 Formación de la imagen en cine y en video.

8-EL PROCESO DE MONTAJE.

- 8.1El aspecto creativo: relación del montaje con la estructura narrativa, el guión y la realización.
- 8.2Lo teórico. Diferentes formas de representación visual de la realidad: argumental/ documental.
- 8.3El aspecto práctico. Proceso de montaje y de edición.

9-EL SONIDO

- 9.1Aspectos expresivos del sonido.
- 9.2La imagen auditiva.
- 9.3Música, diálogo, voz en off, efectos y silencio.

10- LA REALIZACION (2).

- 10.1Guión técnico.
- 10.2Encuadre gráfico y dibujo de planta. Utilidad y aplicación.
- 10.3Formación de equipos. Distribución de roles.
- 10.4El director. El guionista. Los asistentes y ayudantes. Sus responsabilidades.

11-CIERRE DE LA MATERIA.

- 11.1Intercambio analítico entre alumnos y docentes sobre los trabajos realizados en el taller durante el año .
- 11.2Conclusiones.

BIBLIOGRAFIA:

- Estética del cine.** Espacio filmico, montaje, narración, lenguaje. Aumont, Bergala, Marie, Vernet. PAIDOS Comunicación. (cap. 1 , 3, 1.1 a 2.3.4)
- Técnicas del guión para cine y tv.** Eugene Vale. Serie práctica GEDISA. (parte 1, 2.1, 3.5)
- **El montaje cinematográfico.** Rafael Sánchez. Edit. Nueva universidad, Universidad católica de Chile – Pomaire. (pags. 47 a 63 y 96 a 132)
- **Manual de video aficionado.** D. Cheshire. Ediciones CEAC. Cap. 1.

LECTURAS SUGERIDAS

- El sentido del cine.** Serguei M. Eisenstein. Buenos Aires. Siglo XXI.
- El cine de los grandes maestros.** Gian Luigi Rondi. Emece.
- La vida del drama,** Eric Bentley. Editorial Paidos.