

Asignatura: DISEÑO AUDIOVISUAL III

Cátedra: BORNIA – DURAN

Promoción: Directa

Carga horaria: 240 hs.

Año Académico: 2015

Curso: Anual

PRELIMINARES

“Una experiencia científica es, pues, una experiencia que contradice el sentido común...se conoce en contra de un conocimiento anterior”.

Gaston Bachelard (La formación del espíritu científico, 1948)

“La experiencia estética es imaginativa. Algunas falsas ideas sobre la naturaleza de la imaginación han oscurecido la cuestión de que toda experiencia consciente contiene por necesidad cierto grado de la cualidad imaginativa”.

John Dewey (El arte como experiencia, 1938)

El desarrollo tecnológico en el área de los medios y de la producción audiovisual, ha impulsado en las nuevas generaciones, ciertas creencias en el poder instrumental de los nuevos medios, otorgándole una gran expectativa a su exploración y uso generalizado, cuando no también confiriéndole un envión inusitado a su consumo cotidiano y masivo.

Estas dos realidades, proyectadas sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje del diseño y las artes audiovisuales, son las que plantea recorrer y examinar nuestra propuesta de estudio.

El paso del pensamiento común a la reflexión sistemática, que aporta un cierto saber, requiere de la revisión de las representaciones de los docentes y de los estudiantes.

Postulamos que la actividad asociada o conjunta entre estudiantes y docentes es un buen camino para remover los obstáculos en el proceso de aprendizaje, en el tránsito del pensamiento común al pensamiento sistemático.

PROGRAMA

Propuesta de la Cátedra Bornia-Duran

1).- Perfil de los conocimientos que se propone:

Al término de la cursada el estudiante habrá adquirido el siguiente perfil.

Poseerá conocimiento de:

La especificidad del lenguaje audiovisual y sus rasgos predominantes.

Las técnicas básicas de realización para cine video y televisión..

La utilización e implementación de los recursos técnicos habituales o innovadores, necesarios para el desarrollo de proyectos audiovisuales.

Las principales formas de comunicación, social, institucional, comunitaria.

Los procesos históricos y actuales de la circulación de los productos audiovisuales.

La legislación vigente que regula la actividad

2).- Objetivos generales:

Formar diseñadores de imagen y sonido con un conocimiento crítico y transformador de los temas vinculados al campo profesional, en sus aspectos teórico y práctico,

Fomentar el desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica en el estudiante, para que

Asignatura: DISEÑO AUDIOVISUAL III

Cátedra: BORNIA – DURAN

Promoción: Directa

Carga horaria: 240 hs.

Año Académico: 2015

Curso: Anual

este encuentre las mayores posibilidades en su formación creativa y humana.

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

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

Desarrollar la capacidad de renovación teórica permanente, junto a la actualización de sus conocimientos de los soportes tecnológicos.

3).- Objetivos específicos:

El plan de estudios de la cátedra D.A.V. III Bornia-Duran se propone:

Formar un profesional para el Diseño Audiovisual:

a) Capaz de ejercer actividades profesionales, tanto en el campo de la realización del cine, el video y la televisión, con un dominio adecuado de los métodos de diseño y planificación.

b) Con una concepción crítica del cine, el video y la televisión, a partir del papel que dichos medios desempeñan en la sociedad argentina, atendiendo a sus elementos particulares y a sus interrelaciones tecnológicas, comunicacionales, estéticas, expresivas, jurídicas y económicas.

c) Con conocimiento y dominio de los recursos del lenguaje audiovisual para usos habituales (informativos, educativos, artísticos-culturales), e innovadores de acuerdo al aporte de las nuevas tecnologías (en comunicación y promoción social).

4).- CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL PROGRAMA DE:

D.A.V. - TERCER NIVEL

Objetivos del Tercer Nivel:

Promover el desarrollo de las competencias del alumno en el dominio de aquellos elementos necesarios que le permitan desarrollar sus proyectos.

Unidad 1:

Los principales roles del equipo de realización

El director y el productor. El director de fotografía, la dirección de arte, el editor, el sonidista, el asistente de dirección.

Las reuniones de cada rama.

Unidad 2:

El guión desde la perspectiva del director

Origen del proyecto. Relación con el guión. Diferentes estadios del guión

Asignatura: DISEÑO AUDIOVISUAL III

Cátedra: BORNIA – DURAN

Promoción: Directa

Carga horaria: 240 hs.

Año Académico: 2015

Curso: Anual

Unidad 3

La puesta en escena, el guión técnico, elección de planos

El alcance de la puesta en escena, sus funciones narrativas. El trabajo escena por escena.

Unidad 4

El rodaje, la continuidad visual, interpretación y dirección de actores

La propuesta del guión y su lectura. Los ensayos iniciales. La relación entre el personaje imaginado y el posible actor, las transformaciones necesarias.

Unidad 5:

El estilo

El significado del estilo desde el punto de vista de la realización. Contenido, sentimiento y estructura.

La búsqueda de la forma. Composición del cuadro, composición del movimiento, la ubicación de la cámara.

La complejidad y la evasión. La accesibilidad de una obra.

Unidad 6:

El ritmo

Su relación con el contenido expresivo. La construcción del movimiento o el cambio en el relato audiovisual. Forma y extensión en la estructura comunicativa del audiovisual.

Unidad 7

El tema

La evocación del mundo. El dominio, el tono y la extensión.

El relato, el mundo y la narración audiovisual.

Lo falso y lo verdadero: ¿cuándo hay arte?

5).- Bibliografía

- Bibliografía Básica:

Módulos Bibliográficos

- Bibliografía Complementaria:

Estética I, la peculiaridad de lo estético, Georg Lukacs, Grijalbo.

Las fronteras del discurso, Mijail Bajtin, Editorial Las cuarenta.

Tragedia moderna, Raymond Williams, Editorial Edhasa.

Cultura mainstream, como nacen los fenómenos de masa, Frederic Martel, Taurus.

El cine después del cine, James Hoberman, Paidós.

- Lecturas sugeridas por áreas

Los géneros cinematográficos, Rick Altman, Paidós

Asignatura: DISEÑO AUDIOVISUAL III

Cátedra: BORNIA – DURAN

Promoción: Directa

Carga horaria: 240 hs.

Año Académico: 2015

Curso: Anual

Hacer una película, Frederic Strauss y Anne Huet. Editorial Paidós.

Introducción a la fotografía. Rodolfo Denevi, Edición de SICA, Sindicato de la Industria Cinematográfica.

La luz en el cine, Jacques Loiseleux., Editorial Paidós.

Manual básico de producción cinematográfica, Carlos Taibo, Editorial Instituto Mexicano de Cinematografía.

El montaje, Vincent Pinel, Editorial Paidós.

Modos de ver. John Berger, Editorial Gustavo Gilli.

Diseño de producción y dirección artística, Peter Ettedgui, Editorial Océano, Barce

La escenografía en el cine, Félix Murcia, Editorial Fundación Autor.

- Lecturas generales

Gramática del lenguaje audiovisual. Arijon D, San Sebastián, Escuela de cine y vídeo.

Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Aumont, J. y otros
Barcelona, Paidós.

La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine. Balló J y Pérez, J.
Barcelona, Anagrama.

¿Qué es el cine?. Bazin A, Madrid, rialp.

La narración en el cine de ficción. Bordwell, D. Barcelona, Paidós.

El cine de Eisenstein. Teoría y práctica, Bordwell, D. Barcelona, Paidós.

El montaje en la cinta de video. Browne, S.E, Madrid, Instituto oficial de radiotelevisión
española.

Mi último suspiro, Buñuel, L. Barcelona, Plaza y Janés.

El cine, instrumento de poesía. Buñuel, L. Teruel, Turia.

El tragaluz del infinito. Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico.

Burch, N. Madrid, Cátedra.

El oficio de director de cine, Camino, J. Cátedra. Madrid.

La película que no se ve. Carrière, J.C. Barcelona, Paidós.

La cocina de la escritura. Cassany, D. Anagrama. Barcelona.

Imagen, memoria y fascinación Cátala, j. M en Notas sobre el documental en España,

Cerdán J. y Torreiro C. (coord.). Málaga, Ocho y medio.

Cómo se escribe un guión. Chion M. Madrid, Cátedra.

El cine y sus oficios. Chion, M. Madrid, Cátedra.

Técnicas de edición en cine y video. Dancyger, K. Barcelona, Gedisa.

la forma del cine. Eisenstein, S. M. Madrid, cátedra.

Teoría y técnica cinematográficas. Eisenstein, S. M. Madrid, Rialp.

El sentido del cine. Eisenstein, S. M. México, Siglo xxi.

Reflexiones de un cineasta. Eisenstein, S. M. Barcelona, Lumen. Prol. Ed.

El manual del guionista. Field S. Madrid, Plot.

Vamos a hablar de cine, García Escudero, J.M. Madrid, Biblioteca básica Salvat.

El relato cinematográfico, Gaudreault, J. y Jost, F. Barcelona, Paidós.

Historia del cine. Gubern, R. Barcelona, Lumen.

Cine y literatura. La metáfora visual. Hernández, J.A. Madrid, Jc.

La práctica del montaje. Jurgenson, A. Brunet, S. Barcelona, Gedisa.

La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna. Lipovetsky, G. y

Asignatura: DISEÑO AUDIOVISUAL III

Cátedra: BORNIA – DURAN

Promoción: Directa

Carga horaria: 240 hs.

Año Académico: 2015

Curso: Anual

Serroy, J. Barcelona, Anagrama.

El cine y el fin del arte. Teoría y práctica cinematográfica de Lev Kuleshov. Marinello, S. Madrid, Cátedra.

Los cinco principios básicos de la cinematografía. Manual del montador de cine.

Mascelli, J. V. Barcelona, Bosch.

Montaje & postproducción. Mcgrath, D. Barcelona, Océano.

El medio es el masaje. Un inventario de efectos. Mc Luhan, M. Barcelona. Paidós.

La supervisión del guión. Miller, P.P. Madrid, Iortv.

Imágenes de la revolución. Paredes Badía, I y Montero Martínez, J. F.

Literatura y cine. Peña-Ardid C. Madrid, Cátedra.

Lecciones de cinematografía. Pudovkin, V. Madrid, Rialp.

Técnica del montaje cinematográfico. Reisz, K. y Millar, G. Madrid. Plot.

La continuidad en cine y televisión. Rowlands, A. Madrid, Centro de formación de Rte/Iortv.

El montaje cinematográfico. Sánchez-Biosca, V. Barcelona, Paidós.

Esculpir en el tiempo. Tarkovski, A. Madrid, Rialp.

Manual de montaje. Thompson, R.: Madrid. Plot.

El cine ojo. Vertov, D. Madrid, Fundamentos.

El montaje. Villain, D. Madrid, Cátedra.

6).- Filmografía 2015

La sombra de una duda (Alfred Hitchcock, 1943)

El conformista (Bernardo Bertolucci, 1970).

Tiempo de revancha (Adolfo Aristarain, 1981).

París, Texas (Wim Wenders, 1984).

Drácula (Francis Ford Coppola, 1992).

La niña santa (Lucrecia Martel, 2004)

El aura (Fabián Bielinsky, 2005).

Hugo (Martin Scorsese, 2011).

La caza (Thomas Vinterberg, 2012).

Infancia clandestina (Benjamín Ávila, 2012).

Amor (Michael Haneke, 2012).

Lazos perversos (Park Chan-wook, 2013).

Yo no sé qué me han hecho tus ojos (Lorena Muñoz y Sergio Wolf, 2003).

La cueva de los sueños olvidados (Werner Herzog, 2010).

Nostalgia de la luz (Patricio Guzmán, 2010).

8).- Filmografía por género

The Rock (1996) de Michael Bay.

Hugo (2011) de Martin Scorsese.

28 Days Later (2002) de Danny Boyle.

A Space Odyssey (1968) de Stanley Kubrick.

The Kid (1921) de Charles Chaplin.

Buena Vista Social Club (1999) de Wim Wenders.

Children of Heaven (1997) de Majid Majidi.

Asignatura: DISEÑO AUDIOVISUAL III

Cátedra: BORNIA – DURAN

Promoción: Directa

Carga horaria: 240 hs.

Año Académico: 2015

Curso: Anual

The Wizard of Oz (1939) de Victor Fleming.

Singin' in the Rain (1952) de Stanley Donen y Gene Kelly.

The Sixth Sense (1999) de M. Night Shyamalan.

Psycho (1960) de Alfred Hitchcock.

WALL•E (2008) de Andrew Stanton.

The Hunger Games (2012) de Gary Ross.

Fight Club (1999) de David Fincher.

A Christmas Story (1983) de Bob Clark.

Up (2009) de Pete Docter y Bob Peterson.

Amélie (2001) de Jean-Pierre Jeunet.

The General (1926) de Clyde Bruckman y Buster Keaton.

The Jazz Singer (1927) de Alan Crosland.

Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) de Glauber Rocha.

The Adventures of Tintin (2011) de Steven Spielberg.

Inception (2010) de Christopher Nolan.

Lawrence of Arabia (1962) de David Lean.

Syriana (2005) de Stephen Gaghan.

Pulp Fiction (1994) de Quentin Tarantino.

Million Dollar Baby (2004) de Clint Eastwood.

The Godfather (1972) de Francis Ford Coppola.

El Cid (1961) de Anthony Mann.

The Departed (2006) de Martin Scorsese.

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) de George Roy Hill.

The Ten Commandments (1956) de Cecil B. DeMille.

Ben-Hur (1959) de William Wyler.

Metropolis (1927) de Fritz Lang.

Kes (1969) de Ken Loach.

Paris, Texas (1984) de Win Wenders.

Memento (2000) de Christopher Nolan.

Det Sjunde Inseplet "El Séptimo Sello" (1957) de Ingmar Bergman.

Festen (1998) de Thomas Vinterberg

Ran (1985) de Akira Kurosawa.

Viy (1967) de Georgi Kropachyov y Konstantin Yershov.

Begotten (1990) de E. Elias Merhige.

Shao Lin Si (1982) de Hsin-yan Chang.

El Castillo en el Cielo (1986) de Hayao Miyazaki.

Braindead (1992) de Peter Jackson.

The Texas Chain Saw Massacre (1974) de Tobe Hooper.

Kamchatka (2002) de Marcelo Piñeyro.

El Acorazado Potemkin (1925) de Sergei M. Eisenstein.

Un Chien Andalou (1929) de Luis Buñuel.

Night of the Living Dead (1968) de George A. Romero.

Plan 9 from Outer Space (1959) de Edward D. Wood Jr.

Asignatura: DISEÑO AUDIOVISUAL III

Cátedra: BORNIA – DURAN

Promoción: Directa

Carga horaria: 240 hs.

Año Académico: 2015

Curso: Anual

Todo Sobre Mi Madre (1999) de Pedro Almodóvar.
Scary Movie (2000) de Keenen Ivory Wayans.
[Rec] (2007) de Jaume Balagueró y Paco Plaza.
Tenebre (1982) de Dario Argento.
Dio in Cielo, Arizona in Terra (1972) de Juan Bosch Palau.
The Maltese Falcon (1941) de John Huston.

7).- Listado de docentes

Prof. Titular Nicanor Bornia

Prof. Asociado: Rodolfo Duran

Ate Diplomado: Francisco Ortiz Amaya

8).- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS PRACTICOS

Ciclo: 2014

Los Trabajos Prácticos con **Objetivos educativos**, están acompañados de actividades educativas, actividades diseñadas para desarrollar habilidades concretas.

Los Trabajos Prácticos con **Objetivos expresivos**, son actividades que orientan al alumno utilice las habilidades adquiridas en los contextos educativos para fines expresivos o imaginativos.

Trabajo Práctico N° 1:

El primer ejercicio servirá como evaluación a partir de la observación de las habilidades prácticas.

Se realizará la puesta en el estudio de la FADU, el equipo docente servirá como tutor y evaluará la actuación de los alumnos durante el rodaje

Consigna Trabajo Práctico N° 1(opción 1): objetivo educativo

Trabajo grupal de puesta en escena televisivo.

Tema presentado por la cátedra.

Deberá incluir 3 bloques de 3 minutos cada uno o dos de 5 minutos con dos a tres cámaras.

Consigna Trabajo Práctico N° 1(opción 2): objetivo educativo

Trabajo grupal de adaptación de una obra de teatro

Duración 10 a 12 minutos

Trabajo Práctico N°2:

Este trabajo se considerará como una prueba piloto individual de elaboración de un prototipo.

La importancia aquí recaerá en la crítica por parte del equipo docente al trabajo en progreso, clarificando a cada estudiante qué se espera de ellos

Asignatura: DISEÑO AUDIOVISUAL III

Cátedra: BORNIA – DURAN

Promoción: Directa

Carga horaria: 240 hs.

Año Académico: 2015

Curso: Anual

Consigna Trabajo Práctico N°2: objetivo educativo

Ejercicio individual de experimentación e investigación en áreas de la realización

Tema: **Lugares con historia**

Género o tratamiento libre de elección individual. Duración 5 minutos.

Soporte: DVD

Trabajo Práctico N°3:

Este es un trabajo de integración de experiencias y conocimientos del alumno.

Se considerará cuidadosamente la carga de trabajo asumida por cada estudiante.

Se controlará estrictamente las fechas de entrega.

Consigna Trabajo Práctico N°3 (final): objetivo expresivo

Trabajo grupal de puesta en escena. Cada alumno, a los efectos de su evaluación, deberá desarrollar algunos de los siguientes roles principales:

- dirección,
- diseño de producción/ jefe de producción,
- sonido,
- guión,
- edición,
- asistente de dirección,
- camarógrafo,
- director de fotografía,
- escenografía
- vestuario/maquillaje

Tema y género libre

Duración de 10 hasta 15 minutos

Hasta tres personajes principales y hasta cinco personajes secundarios.

Las acciones se desarrollarán en hasta tres decorados.

FIRMA DEL TITULAR