

U B A - F A D U

CARRERA

"DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO"

T A L L E R . 1

CATEDRA

T. MARI

PROPUESTA PEDAGOGICA INTEGRAL

1 9 9 5

UBA - FADU
Carrera de "DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO"
Taller 1
Cátedra : T. Marí
          A. Ottone
Año 1995

FUNDAMENTACION CONCEPTUAL.

La Cátedra propone un proceso comunicacional interactivo docente-alumno para acceder a una metodología de la conciencia perceptual, propia del diseño audiovisual, capaz de desentrañar la esencia de los lenguajes.

La concepción de ese proceso está estructurado sobre la base de los aportes provenientes de la teoría de la comunicación humana, que contempla en forma gradual y continuada la selección, reelaboración, expresión y construcción de elaboradas percepciones.

La narración audiovisual, a través de un lenguaje debidamente estructurado y codificado, significa pasar del campo de la intuición pura al manejo de una gramática de la imagen y el sonido.

El conocimiento de la semántica de dichos códigos le permitirá al alumno elegir en libertad y con fundamentos aquellos que le sean adecuados para la estructuración del proyecto audiovisual prediseñado.

OBJETIVOS

El taller 1 busca, precisamente, introducir al alumno a la concepción y el manejo de los mecanismos del diseño audiovisual, y al uso operativo de las herramientas provenientes de la tecnología de nuestros días y la que vendrá, encaminándolo a la producción.

Se trata entonces, de establecer bases conducentes a la formación de un realizador capacitado técnica y estéticamente

Con este criterio se ha estructurado un programa teórico-práctico que marca pautas de aprendizaje con criterio progresivo.

CONTENIDOS :

Ier. Cuatrimestre.

1. El concepto de diseño aplicado a las narraciones audiovisuales :

- La imagen como manifestación inconsciente.
- La imagen como "construcción".

Ejercicios de visualización y análisis.

2. Los medios de representación audiovisual y la "teoría de la comunicación humana": J. Piaget, Ch. Metz, R. Barthes.

3. Percepción de la realidad y del "mundo imagen": Heidegger (Ch. Metz y la teoría del cine).

Introducción a la recreación narrativa.

Ejercicios de visualización y análisis.

4. Formación de la imagen cinematográfica y electrónica (Video-TV).

Características diferenciales a tener en cuenta en el proceso de lectura y en el proceso diegético de la imagen

5. El aparato reproductor de la realidad y el aparato narrativo audiovisual.

Códigos sonoros : diálogos

monólogo

música (denotada, connotada)

ruidos y efectos ad-hoc

planos sonoros : tecnología y efectos

Ejercicio de proyección de filmes, análisis de estos códigos, para que cada alumno proceda a su propia investigación.

Con evaluación de proceso.

6. La "toma" como unidad de la expresión visual de la narración audiovisual. Visualización y análisis.

La "escena" (unidad espacio-temporal), su división y reconstrucción. Análisis.

La "toma" como imagen visual : lectura denotada y connotada.

7. Códigos de la expresión visual que intervienen en su lectura como "superficie".

El "encuadre compositivo" de los elementos y personajes. Dimensión, dirección y ejes de los formatos de cuadros (cine-TV).

Composición : equilibrio, tensión.

Simetría. Peso. Masa. Color. Escala.

Figura y fondo. Luz y sombra.

Estrategia comunicativa.

Visualización de material didáctico, análisis.

Ejercicios gráficos personales, en los que se diversifiquen estos códigos, con su correspondiente comentario.

Con evaluación de proceso.

8. Códigos de la expresión visual que intervienen en su lectura como "ventana".

Encuadre desde el punto de vista diegético :

- Escenografía y utilería.
- Vestuario, maquillaje, peinados.
- Actuación.
- Campo y fuera de campo
- Lentes, profundidad de campo
- Distancia cinematográfica: escala de planos
Visualización de material didáctico específico tomado de filmes, como paso previo a ejercicios individuales de encuadres gráficos y posterior registro en video.
- Angulaciones e inclinaciones de cámara picada, contrapicada, plano holandés.
Ejercicios individuales de encuadres diegéticos ejemplificando estas inclinaciones. Visualizar tomas de filmes de distintas épocas.
- Iluminación y espacio.

9. Los movimientos de "la toma" y "en la toma".

- Movimiento de escena (fondo)
- Movimiento de objetos (figura)
- Relaciones de movimientos entre figura y fondo.

Registro individual de ejercicios.

10. Movimientos de cámara :

- Panorámicas (vertical, horizontal)
El ejercicio individual contará, en todos los casos con apoyo operativo de sus compañeros. Registro en video, observando las normas de composición y encuadre, y presentando una "situación" ambiental y psicológica. Con evaluación de proceso.
- Desplazamientos de cámara :
  - Travelling, grúa.
  - Visualización de material didáctico y ejercicio individual.
- Desplazamientos virtuales :
  - Por lente de profundidad variable.
  - Por truca y/o efectos.
- Tiempos que intervienen en la toma :
  - Duración de la toma.
  - Duración del mundo diegético de la toma.
  - Duración de la lectura de la toma.
  - Duración expresiva.

IIdo. CUATRIMESTRE.

11. La puesta en serie narrativa :

- Montaje continuo.
- Concepto de corte directo.
- Empalmes :
  - por distancia
  - por angulación
  - por movimientos
- Corte entre tomas de angulaciones distintas :
  - agrandamiento
  - reducción
  - contracampo
  - contigua
  - Correspondientes

Visualización de material y ejemplificaciones individuales con creación de situaciones narrativas.

- Corte entre toma subjetiva, objetiva y combinaciones.
- Continuidad de : posición, movimiento y mirada.
- Esquema triangular para relaciones de tomas.
  - Relaciones de tomas en escena de diálogo entre dos personas.
  - Relaciones de tomas en escena de diálogo entre tres personajes.
  - Relaciones de tomas en escena con varias personas.
  - Entradas y salidas de cuadro por corte.
  - Planos generales para cubrir movimientos de escena.
  - Cortes en distintos tipos de movimientos y/o desplazamientos.

Ejercitaciones individuales, con evaluación de proceso.

12. Diálogo y sus funciones en la narración audiovisual.

- Diálogo y situación (Hitchcock, Guitry).
- Diálogo y contrapunto ("Encadenados")
- Sobreentendido, complicidad ("Tener y no tener")
- Engaños (E. Rohmer)
- Otras situaciones.

Visualización de material fílmico y análisis crítico.
Ejemplificaciones.

13. Funciones narrativas.

- Distribucionales :

Núcleos dramáticos: estructura/acción

Catálisis : desarrollo

Ejercicios de estructuras narrativas mínimas.

- Integrativas : indicios

informantes

implantaciones: falsas

verdaderas (Mac
Guffin)

14. Construcción de la narración audiovisual :

- Idea de historia : primera mención básica que se discute grupalmente en función de factibilidad.
Ejercicio individual.

- Síntesis: una página dactilografiada, a doble espacio, tamaño oficio.
Discusión grupal en base a la presentación de una estructura dramática básica.
Ejercicio individual.

- Libro cinematográfico : desarrollo en escenas, (de una historia que debe concretarse en un ejercicio de 3 a 5 minutos de duración total).
Ejercicio individual.

15. Focalización : Interna : fija
variable
múltiple

Externa

- Sintagmas cinematográficos (Ch. Metz)

- Visualización y análisis.

16. Tratamiento de la estructura y proceso de guionización:

- Ideas fuerza e ideas complementarias.
- Los personajes : su construcción e interrelaciones.
- Ubicación física, ambiental y psicológica.
- Trama - Argumento.
- Ritmo total
- Visualización y análisis.

17. Producción :

- Concepto integral
- El equipo humano : roles, responsabilidades, interdependencia, dinámica grupal.
- Aspectos formales, legales, técnicos: planillas
- Planificación final para el rodaje en equipos operativos.

18. Realización :

- Registro en video SVHS
- Visualización total y selección de tomas.
- Evaluación de proceso y propuestas.
- Edición y presentación final, por cada alumno, apoyado por su respectivo grupo operativo, de una historia de entre 3 y 5 minutos.

EVALUACION.

Para la evaluación final se tomará en cuenta :

- Las evaluaciones parciales señaladas anteriormente (corresponden a distintos trabajos prácticos parciales).
- Una evaluación teórica al finalizar cada cuatrimestre, sobre la base de los conocimientos impartidos en clase.
- Evaluación del presentismo y su relación con el grado de participación en clases.
- Evaluación del trabajo final en función de la evolución cognitiva del proceso.
- En la evaluación de proceso se considera el trabajo continuo del alumno, es decir, su construcción teórico-práctica de los contenidos dados.

METODOLOGIA DE TRABAJO

* En todos los ejercicios los alumnos recibirán asistencia técnica y conceptual personalizada, por parte del titular y los docentes de la Cátedra.

* Se realizarán ejercicios conjuntos con otras Cátedras correspondientes a asignaturas teóricas o técnicas.

Teobaldo Mari