

Asignatura: DISEÑO AUDIOVISUAL II

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 documental para cine vídeo y televisión.
- La utilización e implementación de los recursos técnicos habituales e innovadores.
- Las principales propuestas estéticas y teóricas en el campo de la realización audiovisual, que incluyen las principales tradiciones narrativas: argumental, documental y experimental.
- 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

Asignatura: DISEÑO AUDIOVISUAL II

Cátedra: BORNIA - DURAN

Promoción: Directa

Carga horaria: 240 hs.

Año Académico: 2015

Curso: Anual

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 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:

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. - SEGUNDO NIVEL

Objetivos del Segundo Nivel:

El objetivo principal de este programa es guiar al alumno en la profundización del proceso del diseño, en primer lugar aplicado a los medios audiovisuales cinéticos (Cine - vídeo - televisión), para los relatos de ficción (iniciado por el alumno en el año anterior), abordando la problemática de la adaptación.

Asignatura: DISEÑO AUDIOVISUAL II

Cátedra: BORNIA - DURAN

Promoción: Directa

Carga horaria: 240 hs.

Año Académico: 2015

Curso: Anual

En segundo lugar, se propiciará la iniciación del alumno en el proceso de diseño y producción de los relatos fundados en la tradición documental.

Como consecuencia de este objetivo, se proporcionará encuadres teóricos adecuados para que el estudiante encuentre las mayores posibilidades para su formación, creativa y humana.

Se impulsará el enriquecimiento conceptual a través de la reflexión individual y la discusión en grupos de trabajo.

Se incentivarán especialmente, el trabajo en equipo.

Se facilitará la comunicación entre docentes y alumnos promoviendo la ética profesional y se forjará en cada individuo un pensamiento y una acción propios con respecto a las cuestiones importantes de la expresión artística.

Contenidos:

Unidad 1:

Introducción. Las tres vías de desarrollo de la narración audiovisual desde el surgimiento del cine. La independencia del criterio histórico sobre los principios estéticos para la presentación de las tres tradiciones narrativas: ficción, documental y experimental.

Unidad 2:

El relato documental como forma de acercamiento y descubrimiento de lo real. Revisión histórica de los grandes realizadores y escuela de esta tradición narrativa. Documental y films de no-ficción. El film de investigación. El docu-ficción. La reconstrucción. Ética y estética. Formatos del documental según su duración. Documental cinematográfico, televisivo y de difusión alternativa.

Unidad 3:

Contenido y forma del relato documental. De la idea a la forma final. El tema. La investigación. Acercamiento a un pre-guion. Estructura. Diferentes criterios. Conflicto y acción. Definición del guion en la mesa de montaje.

Unidad 4:

Metodología de trabajo de campo. La investigación del tema. Análisis del material obtenido. Técnica de la entrevista. La pre-producción. Organización del trabajo. El equipo. La producción propiamente dicha. La post-producción. Diseño sobre papel de las transcripciones. Rediseño de la estructura. Pre-montaje y montaje final.

Unidad 5:

La ficción: original o adaptación. Largometraje, medimetraje, cortometraje cinematográfico. Unitario, miniserie o serie televisiva. Relaciones del cine con otras artes: la dramaturgia y la literatura. El modo de representación cinematográfico desde el punto de vista de su expresividad. Su especificidad. El director frente a la obra. La relación del director como creador y los miembros del equipo como co-creadores. El director, los personajes y los actores. Puesta en escena.

Unidad 6:

El contenido y la forma en el relato de ficción. Relato e ideología. Qué contar, a quién

Asignatura: DISEÑO AUDIOVISUAL II

Cátedra: BORNIA - DURAN

Promoción: Directa

Carga horaria: 240 hs.

Año Académico: 2015

Curso: Anual

contar y como contar. El relato o el texto narrativo. La narración. La historia o la diégesis. Relaciones entre: relato historia y narración. La estructura.

Modelos estructurales. Conflicto y acción dramática.

Unidad 7:

Método de trabajo en la producción del film de ficción. Las etapas fundamentales: previa de producción, rodaje y post-producción. Un proyecto encuentra productor. El producto terminado y la gestión posterior.

Análisis del trabajo realizado:

Se promoverá la discusión sobre los trabajos realizados al final de cada cuatrimestre. Se realizará la evaluación pública de estos trabajos por parte de los profesores. Se realizará una evaluación entre alumnos y docentes sobre el funcionamiento de la cátedra al cabo del primer y segundo cuatrimestre.

5).- Bibliografía obligatoria:

Módulos bibliográficos

6).- Bibliografía complementaria:

Dirección de documentales - Michael Rabiger. (I.O.R.T.V.E.)

Gramática del lenguaje audiovisual- Daniel Arijon.

Técnicas del guión para cine y televisión - Eugene Vale (Gedisa)

Cine latinoamericano, economía y nuevas tecnologías - Octavio Getino (Legasa)

Estética del cine - (Aumont, Bergalá, otros). Paidós Comunicación

El cine y sus oficios - (M. Chion). Cátedra

Montaje, arte del movimiento - (R.Sanchez) Nueva Universidad Católica de Chile

Principales teorías cinematográficas - (D. Andrew). G.Gili

El lenguaje del cine - (M.Martin). Gedisa

7).- Lecturas sugeridas

El sentido del cine - (S. Eisenstein). Siglo XXI.

El cine según Hitchcock - (F.Truffaut). Alianza

El significado del filme - (D.Bordwell). Paidós.

La narración el cine de ficción - (D.Bordwell). Paidós.

Bibliotecas:

F.A.D.U.- U.B.A. Biblioteca en formación.

Museo del cine. Sarmiento 2551.

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Lima 319.

Fundación Cinemateca Argentina. Corrientes 2092 - 2° Piso.

Asignatura: DISEÑO AUDIOVISUAL II

Cátedra: BORNIA - DURAN

Promoción: Directa

Carga horaria: 240 hs.

Año Académico: 2015

Curso: Anual

Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Solís e Irigoyen.

8).- FILMOGRAFIA

Nanook, el esquimal
El hombre de la cámara
Berlín, sinfonía de una ciudad
Tire Die
Me matan si no trabajo...
Noche y Niebla
Zoo
Vidrio
El café atómico

9).- Pautas de evaluación:

a)- Aspectos que serán evaluados:

La capacidad de realización individual. Los criterios de la puesta en escena. La dirección de los actores. La caracterización de los personajes en el documental y la ficción. La coherencia de la propuesta audiovisual. La originalidad de la idea.

b)- Asistencia:

Los alumnos deberán acreditar el 75% de las clases para mantener la regularidad. Se tomará la inasistencia a tres clases seguidas como límite para mantener la regularidad de la asistencia.

c)- Evaluaciones parciales:

Se efectuará un examen parcial y un trabajo escrito domiciliario.

Habrá una sola instancia de recuperación del parcial en clase o del trabajo domiciliario.

Por ser la materia de promoción directa, la calificación final deberá ser 4 (cuatro) o más para aprobar como alumno regular.

La nota final será del promedio de:

- la nota promedio del examen parcial y del escrito domiciliario.
- la nota promedio de los trabajos prácticos.

Los alumnos deberán aprobar la totalidad de los prácticos y deberán presentar la totalidad de las ejercitaciones.

d)- Forma de entrega de los Trabajos Prácticos:

Por tratarse de un taller anual los alumnos deberán aprobar la totalidad de los trabajos prácticos, cumpliendo con los plazos de entrega estipulados para cada caso.

Habrá una sola instancia de recuperación de cada trabajo práctico.

e)- Recomendación especial sobre la forma de entrega de los Trabajos Prácticos:

SE RECUERDA ESPECIALMENTE A TODOS LOS ESTUDIANTES QUE: SIEMPRE E INDEFECTIBLEMENTE EL MATERIAL DE LA TOTALIDAD DE LAS ENTREGAS

DEBERÁN SER COPIAS DE LOS TRABAJOS.

LOS ORIGINALES DEBERÁN QUEDAR EN PODER DE LOS AUTORES.

10).- Reglamento de Cátedra

PROMOCIÓN de D. A.V. II

La materia es de promoción directa. Para su aprobación los estudiantes deberán cumplir con:

- a)- Acreditar el 75% de asistencia a clase.
- b)- Haber presentado el 100% de las ejercitaciones.
- c)- Aprobar con calificación 6 (seis) o superior, las evaluaciones.
- d)- Aprobar con calificación 4 (cuatro) o superior los cuatro trabajos prácticos.

11).- Listado de docentes

Prof. Titular: Nicanor Bornia
Prof. Adjunto: Alberto Masliah
Ate Diplomado: Lucas de Santa Ana (Ad Honoren)

12).- Guías de los Trabajos Prácticos

PRIMER CUATRIMESTRE

T.P.N° 1:

Realizar una serie de Micro-relatos de ficción a partir de la adaptación de material propuesto por la cátedra.

Trabajo grupal, cada episodio de 1 hasta 3 minutos de duración.

CONSIGNA PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL AÑO 2015

Opción a) -T.P. N° 2:

Elaborar una secuencia a partir de una situación propuesta por la cátedra, que involucra a tres personajes, en dos escenarios.

Trabajo individual de hasta tres minutos de duración

Opción b)- TP. N°2:

Tema propuesto: Mensaje a la comunidad

A partir de los conocimientos que los integrantes del grupo tienen del tema y de la experiencia del documental, cada uno deberá realizar un mensaje a la comunidad donde transmita una propuesta o iniciativa de acción cultural superadora.

A- Condiciones generales:

A partir de la consigna propuesta, deberá realizarse una versión en vídeo VHS-PAL o DVD, con una duración de un minuto como mínimo y hasta tres minutos de máximo (sin créditos).

En caso de que se desee, podrá utilizarse hasta un 50% del material que se grabó para el documental y que no fuera incluido en dicha película.

Asignatura: DISEÑO AUDIOVISUAL II

Cátedra: BORNIA - DURAN

Promoción: Directa

Carga horaria: 240 hs.

Año Académico: 2015

Curso: Anual

B- Condiciones de la producción:

1)- Es un trabajo individual, de realización colectiva y de responsabilidad grupal. Se considerará al grupo actual de cinco integrantes. Cada grupo podrá compartir el escenario y los actores para facilitar la producción.

Para la aprobación y autorización antes del rodaje, cada uno de los integrantes del grupo deberá:

- a)- Presentar el Proyecto de producción, consistente en: Sinopsis y encuadre gráfico, plan de producción (de la totalidad de los trabajos del grupo)
- b)- Acreditar la colaboración individual en al menos tres trabajos.

C- Condiciones de la realización:

Podrá efectuarse el trabajo optando por una de las dos condiciones siguientes:

- a)- Una puesta en escena-secuencia fragmentada en planos con edición posterior.
- b)- Un plano escena-secuencia, con montaje en cámara.

D- Condiciones para la entrega:

La entrega será compartida en un mismo DVD; (se copiarán los trabajos de cada uno de los cinco integrantes del grupo).

El DVD, será identificado con:

- Carátula: "Trabajo individual"
- Año de cursada
- el Número del grupo
- el Nombre de todos los integrantes del grupo por orden de entrega

Cada trabajo tendrá una pizarra de identificación al comienzo donde constará:

- Nombre del realizador.
- Nombre de los integrantes del equipo técnico identificados por roles
- Duración del trabajo
- Nombre del trabajo

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Trabajo domiciliario:

Monografía individual, sobre un tema de adaptación a investigar. Se elegirá una de las películas propuestas por la cátedra.

T.P.N° 3:

Realizar un relato de tipo documental.

Trabajo grupal (cinco integrantes), de 8 a 10 minutos de duración.

Tema propuesto: **Lugares con historia**

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: DISEÑO AUDIOVISUAL II
Cátedra: BORNIA - DURAN
Promoción: Directa

Carga horaria: 240 hs.

Año Académico: 2015
Curso: Anual

FIRMA DEL TITULAR

