

Materia Medios Expresivos II - 2009

Cátedra Martín Groisman

Carrera de Diseño Gráfico

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Universidad de Buenos Aires

Fundamentación:

Las estrategias de diseño- independientemente del medio o soporte en el que se desarrollen-, se basan en la prefiguración de un objeto y la construcción de un discurso de identidad.

Para desarrollar con eficacia la comunicación visual en los medios audiovisuales, es preciso conocer el modo de funcionamiento del lenguaje, y los condicionantes tecnológicos implícitos.

Las estructuras narrativas se encuentran en la base de todo desarrollo audiovisual. Cada medio de comunicación se articula en función de códigos precisos de construcción y transmisión del mensaje. En cada medio encontramos elementos narrativos y tecnológicos comunes, pero cada uno mantiene su especificidad.

El surgimiento de los nuevos medios interactivos, exige una revisión de los modos tradicionales de construcción del relato, en función de optimizar sus posibilidades de construcción del discurso audiovisual.

Contenidos mínimos:

Principios del lenguaje audiovisual. La estructura narrativa. El guión.
Punto de vista, encuadre y composición. Las relaciones espacio-tiempo.
Los medios audiovisuales tradicionales y los nuevos medios interactivos.
Los fundamentos tecnológicos y discursivos de cada medio audiovisual.
La cultura mediática . Nuevos Paradigmas de la cultura y la sociedad.
El rol del diseño en los medios.

Objetivos:

- Capacitar en el conocimiento del discurso audiovisual.
- Incorporar elementos dinámicos en la producción audiovisual, utilizando recursos narrativos de medios tradicionales (Cine, Fotografía, etc.), y de los nuevos medios interactivos, incluyendo el uso de la gráfica digital, la animación y la modelización.
- Incorporar nociones de usabilidad en interfases gráficas digitales.
- Introducir una reflexión sobre los lenguajes audiovisuales y sus posibilidades en los nuevos medios digitales.
- Incorporar nociones de planificación de proyectos audiovisuales, su producción y distribución en el mercado local e internacional.
- Reflexionar sobre la función social del Diseño en los medios audiovisuales.

Programa:

UNIDAD TEMÁTICA 1-EL LENGUAJE AUDIOVISUAL- la sintaxis narrativa.

Naturaleza del signo lingüístico. Signo, significante y significado. Sincronía y Diacronía. Metáfora y Metonimia.

El guión, idea argumental, conflicto, personajes. Acto, secuencia, escena.

El punto de giro. Clímax, desenlace.

Encuadre, composición, perspectiva. Punto de vista.

UNIDAD TEMÁTICA 2- CINE - La ilusión del movimiento

Teoría básica del Lenguaje Cinematográfico. Las leyes de continuidad, el montaje. Unidad, ritmo, movimiento. Las relaciones espacio/tiempo.

Elipsis y raccord. Guión Técnico.

La banda sonora. Cadenas de lenguajes, ambientes, fx, dialogos, musica.

La Dirección de Arte.

UNIDAD TEMÁTICA 3- TELEVISIÓN- la producción en tiempo real.

Historia de los géneros. El flujo televisivo. Ficción y no-ficción. El estudio de tv y la producción en vivo. La post- producción.

El diseño, la publicidad y la identidad corporativa.

UNIDAD TEMÁTICA 4- DIGITAL Nuevos paradigmas en la cultura y la sociedad. Del espectador al

interactor, un lenguaje en construcción. Verticalidad y Horizontalidad. Diseño de interfaces, story boards y diagramas de flujo. Nuevos Medios: Internet, Tv Interactiva, Cine Digital. La realidad virtual. Estructuras no-lineales, Arquitectura de la Información.

Bibliografía:

Cine

- Cine: una puesta en otra escena, Eduardo Russo.

En *El medio es el diseño, Estudios sobre la problemática del diseño y su relación con los medios de comunicación*, Jorge La Ferla y Martín Groisman, Eudeba/Libros del Rojas, Buenos Aires, 3ª ed., 2000

- Desencuadres, Pascal Bonitzer.

Extraído de *Cinematógrafo N°1*, traducción de Mario Levín. Extraído de *Decadrages*, Ed. Cahiers du Cinéma, Paris, 1985.

- Cómo se articula el espacio tiempo, Noël Burch.

En *Praxis del Cine*, Madrid, Anagrama, 1985.

- Proyección del sonido sobre la imagen, Michel Chion.

En *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*.

- Cine y Narración, Aumont, Jacques; Bergala, Alain; Marie, Michel; Vernet, Marc.

En *Estética del Cine: Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*. Capítulo 3. (p. 89 a 152).

Barcelona: Ediciones Paidós.

- El cine y las vanguardias históricas, Antonio Costa
- En *Saber ver el cine*. Capítulo 5.5 (p.82 a 92). Barcelona: Ediciones Paidós.
- El arte del video, José Ramón Perez Ornia

En *El medio es el diseño, Estudios sobre la problemática del diseño y su relación con los medios de comunicación*, Jorge La Ferla y Martín Groisman, Eudeba/Libros del Rojas, Buenos Aires, 3ª ed., 2000

De Apuntes pixelados. Reflexiones sobre el diseño y los medios audiovisuales: del kinestoscopio a la revolución celular / compilado por Martín Pablo Groisman -1ª edición- Buenos Aires: Nobuko, 2007

- Nuevo cine oriental: sobre Kitano y la poesía de la violencia, Romina Laura Castro.
- Puesta en escena: la simulación de la mirada, Damián Damore.
- Puesta en escena: la construcción de un mundo, Cecilia Hoyos Hattori
- Lo lleno, lo vacío y la poética, Lara Arellano
- Los Sex Pistols: la historia del diseñador y el inadaptado, Pablo Strozza

Tv

- Tv: la transparencia perdida, Umberto Eco.

En *El medio es el diseño, Estudios sobre la problemática del diseño y su relación con los medios de comunicación*, Jorge La Ferla y Martín Groisman, Eudeba/Libros del Rojas, Buenos Aires, 3ª ed., 2000:

- El (reality) show debe continuar, Martín Groisman.

De Apuntes pixelados. Reflexiones sobre el diseño y los medios audiovisuales: del kinestoscopio a la revolución celular / compilado por Martín Pablo Groisman -1ª edición- Buenos Aires: Nobuko, 2007

- Diseñando la TV del futuro, mesa redonda: Juan Carlos Guidobuono, Ramiro Fernández, Javier Mrad y Martín Groisman.
- La imagen electrónica corporativa, Martín Groisman.
- Algo más que "Estar en casa": análisis sobre la imagen del Trece, Florinda Verrier.

Digital

- El advenimiento de los medios interactivos, Arlindo Machado.

En *El medio es el diseño, Estudios sobre la problemática del diseño y su relación con los medios de comunicación*, Jorge La Ferla y Martín Groisman, Eudeba/Libros del Rojas, Buenos Aires, 3ª ed., 2000

- La vanguardia como software, Lev Manovich.
- ¿Qué son los nuevos medios?, Lev Manovich
- En *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*. Capítulo 1 (p. 63 a 103). Barcelona: Paidós Comunicación.

- Del objeto a la interfase. BONSIEPE, Gui. Buenos Aires. Infinito, 1998

Del libro *Apuntes pixelados* Martín Groisman (Comp.), 2005:

- El relato fluctuante, Florencia Sosa, Florinda Verrier y Gastón Ale.
- El delirio digital, Martín Groisman.

Filmografía

- Man Ray: La vuelta a la razón (Le Retour a la Raison)
- Man Ray: La estrella de mar (L'Etoile de Mer)
- Léger, Ferdinand & Murphy, Dudley: El ballet mecánico (Le Ballet Mécanique)
- Duchamp, Marcel: Anemic Cinema
- Buñuel, Luis: Un perro andaluz (A chien andalou)
- Vertov, Dziga: El hombre de la cámara (Kino Glaz)
- Robert Wiene: El Gabinete del doctor Caligari (o Das Kabinett des Doktor Caligari)
- Godard, Jean-Luc: Vivir su vida (Vivre sa vie)
- Chris Marker: La Jetée
- Kitano, Takeshi: Zatoichi
- Bresson, Robert: Un condenado a muerte se escapa
- Lars Von traer: The Five Obstructions
- Kim Ki Duc: Primavera, otoño, invierno, verano y otra vez primavera

Trabajos prácticos

Cine

Realizar una pieza de carácter audiovisual, utilizando las características de la vanguardia indicada. Se entregará un video de 1 minuto de duración, el storyboard correspondiente, el proceso y la memoria conceptual del trabajo.

Digital

El objetivo de este proyecto apunta a absorber estas herramientas tecnológicas poniendo el valor en el vínculo, en la vitalidad del espacio público como experiencia particular y comunitaria. Quebrar el aislamiento hacia experiencias colectivas de entramado como extensiones del propio cuerpo. Entendiendo que el individuo sólo toma conciencia de sí a través del sentir, experimenta su existencia mediante las resonancias sensoriales y perceptivas que no dejan de atravesarlo.

El trabajo culmina en una acción en el espacio público que será registrada y expandida a través de las posibilidades que brinda el entramado digital.

La entrega es ese material de video (máximo 2 minutos) y su acción en la red, como expansión de la experiencia.

Pautas de cursada:

La materia se dicta en forma CUATRIMESTRAL y tiene final OBLIGATORIO. Para poder rendirlo, se deberá aprobar la cursada compuesta por 4 instancias:

1. trabajos prácticos (tp)
2. parcial
3. trabajo y participación en clase
4. regularidad

Trabajos prácticos

A lo largo de la cursada, se realizarán 2 trabajos prácticos.
La entrega de los tp es de carácter grupal.

Parcial

Se deberá rendir un examen PARCIAL a mediados del cuatrimestre.
Estará DESAPROBADO aquel parcial que obtenga una calificación menor a 4 (cuatro), debiendo rendir un examen RECUPERATORIO.

De no aprobar el RECUPERATORIO, se considerará DESAPROBADA la cursada y deberá recurrar la materia.

El temario del parcial consiste en todos los contenidos que se hayan visto, tanto en las teóricas como en la bibliografía obligatoria, hasta la clase anterior al parcial.
Además, los alumnos tendrán que ver las películas que figuran en la filmografía obligatoria (y que se encuentra detallada en la guía de TPs).

Aprobación

Los trabajos prácticos deberán aprobarse con 4 (cuatro).

Estará DESAPROBADO y tendrá que RECURSAR la materia, aquel alumno que obtenga una calificación menor a 4 (cuatro) en el promedio final de la cursada.

La aprobación del parcial es indispensable para continuar cursando la materia.

Regularidad

El alumno quedará LIBRE ante:

- 3 ausentes consecutivos
- 4 ausentes a lo largo de todo el cuatrimestre.

Final

Aquellos alumnos que hayan cumplido con las pautas antes mencionadas (y que por ende hayan aprobado la cursada), estarán en condiciones de rendir el examen FINAL. Para ello, deberán inscribirse en las fechas que figuren en el sitio web de la facultad

El temario del examen final consiste en TODOS los contenidos de las teóricas y de la bibliografía obligatoria, independientemente de que se hayan incluido o no en el parcial. Además, los alumnos tendrán que ver las películas que figuran en la filmografía obligatoria.