

Materia Medios Expresivos I

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 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- FOTOGRAFIA El instante preciso.
Procedimientos de connotación en la construcción del mensaje fotográfico.
Foto periodística y foto publicitaria. La luz.
Tecnología (lentes, velocidad, diafragma, película, etc.)

UNIDAD TEMÁTICA 3- HISTORIETA- El tiempo dibujado.
Elementos constitutivos de la Historieta. El cuadro, la viñeta, la puesta en pagina. Recursos clásicos: el globo, las onomatopeyas. La materialización visual del espacio y el tiempo.

UNIDAD TEMÁTICA 4- CINE ANIMACIÓN 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, diálogos, música. La Dirección de Arte.

Bibliografía:

Introducción

- Qué es un problema, Bruno Munari.
- Simplificar, Bruno Munari.

En *Cómo nacen los objetos?*, Barcelona, Gustavo Gilli, 1ª ed., 2004.

Fotografía

- El instante decidido, Alberto Carpo Cortés.

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, Buenos Aires, Eudeba/Libros del Rojas, 3ª ed., 2000.

- La cocina del sentido, Roland Barthes.

En *La aventura semiológica*, Buenos Aires, Paidós, 1993.

- El mensaje fotográfico, Roland Barthes.
- Retórica de la imagen, Roland Barthes.

En *Lo obvio y lo obtuso*, Barcelona, Paidós, 1986.

- Breve introducción a la técnica fotográfica, Alberto Carpo Cortés.
- Ontología y lenguaje, André Bazin.
- La fotografía, instrumento de lucha social, Giselle Freund.
- La fotografía, instrumento político, Giselle Freund.
- Fotografías de guerra, Giselle Freund.
- La fotografía, expresión artística, Giselle Freund.

En *La fotografía como documento social*, Gustavo Gilli, 1993.

Historieta

- Reflexiones sobre la historieta, Oscar Masotta.
- La forma contenida: lenguaje, Marcelo Dematei.

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, Buenos Aires, Eudeba/Libros del Rojas, 3ª ed., 2000.

- Lectura de "Steve Canyon", Umberto Eco.
- En *Apocalípticos e integrados*, Barcelona, Lumen, 1980.

Cine

- Cine: una puesta en otra escena, Eduardo Russo.
- El diseño en *Alien*, Marcelo Otero.

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, Buenos Aires, Eudeba/Libros del Rojas, 3ª ed., 2000.

- Desencuadres, Pascal Bonitzer.

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

- Cómo se articula el espacio tiempo, Noël Burch.

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

- El Guión, Simón Feldman.
- Cine de animación, Romina Laura Castro.

Resumen

Del libro *Apuntes pixelados. Reflexiones sobre el diseño y los medios audiovisuales. Del kinetoscopio a la revolución celular*, Martín Groisman (Comp.), Buenos Aires, Nobuko, 2007:

- Nuevo cine oriental: sobre Kitano y la poesía de la violencia, Romina Laura Castro.
- Puesta en escena: la construcción de un mundo, Cecilia Hoyos Hattori.

Filmografía

- El romance del Aniceto y la Francisca (El romance del Aniceto y la Francisca, 1967), Leonardo Favio.
- El ciudadano (Citizen Kane, 1941), de Orson Welles.
- La ventana indiscreta (Rear window, 1954), de Alfred Hitchcock.
- Sonatine (Sonatine, 1993), de Takeshi Kitano.
- La zona (Stalker, 1979), de Andrei Tarkovsky.
- El viaje de Chihiro (Sen to chihiro no kamikakushi, 2001), de Hayao Miyazaki.
- Las trillizas de Belleville (Les triplettes de Belleville, 2003), de Sylvain Chomet.
- Wallace y Gromit: la batalla de los vegetales (Wallace & Gromit in The Curse of the Were-Rabbit, 2005), de Steve Box y Nick Park.
- Soñando despierto (La science des rêves, 2006), de Michel Gondry.
- Submarino amarillo (Yellow submarine, 1968), de George Dunning.

Trabajos prácticos

Historieta

Realizar una adaptación del cuento asignado a una doble página de historieta formada por 2 A4.

La técnica a utilizar es absolutamente libre, así como también la estética general de la historieta. Sin embargo, deberá tenerse en cuenta que el estilo gráfico seleccionado debe guardar una relación directa con el enfoque dramático que se le quiere dar a la historia.

Es importante destacar que el cómic debe contener el título de la obra, y que se deberán explotar los recursos propios del medio.

Fotografía

Utilizando 10 tomas fijas, construir un relato audiovisual (60 segundos, máximo) a partir de la adaptación del cuento asignado. El grupo deberá optar por un partido conceptual y un partido gráfico, que deberán verse reflejados en la secuencia.

Para el desarrollo de este trabajo práctico, es necesario contar con una cámara reflex para el mejor aprovechamiento de los recursos de la fotografía. De no conseguir este tipo de cámara, se podrá utilizar una cámara digital, no permitiéndose el uso de cámaras pocket, por ser automáticas y no posibilitar a los alumnos la elección de las variables.

Cine

Elegir una escena del cuento trabajado en el TP de historieta, y realizar una adaptación al lenguaje cinematográfico de animación. La escena seleccionada debe tener unidad dramática y ser relevante al desarrollo de la trama.

El corto deberá ser realizado íntegramente como animación, no permitiéndose la entrega de videos filmados. La técnica y la estética a utilizar son libres, siempre que guarden una relación directa con el relato. El corto debe tener una duración aproximada de 30 segundos.

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 domiciliario
3. trabajo sobre la bibliografía
4. regularidad

Trabajos prácticos

A lo largo de la cursada, se realizarán 3 trabajos prácticos.
La entrega de los tp es de carácter grupal.

Parcial

Se deberá rendir un PARCIAL domiciliario a mediados del cuatrimestre. Para resolverlo los alumnos contarán con dos semanas. Aquel alumno que no entregue el parcial será calificado como AUSENTE y deberá recursar la materia.

Estará DESAPROBADO aquel parcial que obtenga una calificación menor a 4 (cuatro).

El temario del parcial consiste en todos los contenidos que se hayan dado hasta la fecha, tanto en las teóricas como en la bibliografía obligatoria.

Trabajo sobre la bibliografía

Al terminar cada unidad temática, se analizará la bibliografía en el taller. Para ello, es necesario que los alumnos tengan leídos los textos y que traigan el material requerido.

En caso de no cumplir con alguna de estas premisas, el alumno tendrá AUSENTE (ver "Regularidad").

Aprobación

Las siguientes condiciones se deberán cumplir para aprobar la materia:

El promedio de todas las notas obtenidas a lo largo del cuatrimestre (3 TP + 1 parcial domiciliario), tiene que ser mayor o igual a 4.

Los alumnos no podrán desaprobado más de un TP o parcial.

Se deberá aprobar el último TP (con una nota mayor o igual a 4).

De no cumplir con alguna de estas condiciones, se considerará DESAPROBADA la cursada y se deberá RECURSAR 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.

