

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- FOTOGRAFÍA - 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 página. 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.

Teóricas:

Nociones básicas de guión

Nociones básicas de guión: cómo aprender a contar una historia. La poética de Aristóteles. El cine clásico de Hollywood. Mimesis y catarsis. Curva dramática. Esquema actancial.

Fotografía - Teórica 1: Introducción al lenguaje Fotográfico

Técnica Fotográfica: Objetivos (lentes). Velocidad y Diafragma: Profundidad de Campo. Sensibilidad de Película, Luz e Iluminación Artificial.

Composición: Posición y Angulación de la Cámara.

Punto de Vista: Encuadre y Reencuadre. Desencuadre (Ley Cierre/Gestalt) Centro de Interés, Regla de los Tercios.

Percepción de la fotografía: Gestalt, Figura y Fondo, Simetría y Asimetría, Equilibrio, Ritmo. Mirada y recorrido Visual. Direcciones, líneas de fuerza.

Color-Iluminación/Blanco y Negro. Tono y Contraste. Texturas

Fotografía - Teórica 2: Lenguaje Fotográfico y Mensaje

La imagen fotográfica como medio de Representación. Objetividad y Subjetividad, Paradoja Fotográfica. La 'realidad' Fotográfica, Simulacro de Conocimiento. Polisemia. Connotación/Denotación. Mensaje Lingüístico: Anclaje y Relevo.

Géneros Fotográficos: Documental / Posada / Artística.

Procedimientos de Connotación (Barthes) Pose, Objetos, Fotogenia, Esteticismo, Truaje, Sintaxis. Preproducción: Puesta en 'Escena' y la construcción de un universo verosímil.

Historieta - Teórica 1: Morfología y Variables Compositivas

Proceso proyectual y partido conceptual. Morfología y Composición: Simetría/asimetría, puntos de tensión y peso visual, ritmo. Teoría del color. Percepción y Leyes de la Gestalt.

Historieta - Teórica 2: El lenguaje de la Historieta

Definiciones de Historieta. Variable espacio-temporal. Elementos Constitutivos: Puesta en página, viñetas, textos y técnica de representación. Diseño de personajes. Contenido social y político en la historieta.

Cine - Teórica 1: Lenguaje cinematográfico

Unidades de sentido: toma, escena y secuencia.

Imagen cinematográfica. Composición mediante encuadre/desencuadre, punto de vista, cámara.

Ángulos de cámara.

Montaje. Articulación del espacio-tiempo en un film.

Puesta en escena. Sonido. Proyección de ejemplos de varios directores.

Cine - Teórica 2: Animación

Proceso de producción de un film: instancias. Pre-producción: guión, storyboard, animatic.

Fundamentos teóricos de la animación. Qué es animar? Qué es el cine de animación? Tasas de animación. Tipos de animación.

Técnicas.

Ejemplos de artistas y de alumnos sobre cada una de las técnicas.

Bibliografía:

Introducción

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

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

- La cultura libre, las guerras tranquilas y las armas silenciosas, Martín Groisman.

http://www.academia.edu/2020377/_La_cultura_libre_las_guerras_tranquilas_y_las_armas_silenciosas_

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.

- En la caverna de Platón, Susan Sontag.
- En *Sobre la fotografía*, Buenos Aires, Alfaguara, 2006

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

- Cabeza borradora (Eraserhead, 1977), de David Lynch.
- La Mujer sin Cabeza (La mujer sin cabeza, 2008), de Lucrecia Martel.
- Sonatine (Sonatine, 1993), de Takeshi Kitano.
- Cosmópolis (Cosmopolis, 2012), de David Cronenberg.
- El Resplandor (The shining, 1980), de Stanley Kubrick.
- Un Reino Bajo la Luna (Moonrise kingdom, 2012), de Wes Anderson.
- La Tumba de las Luciérnagas (Hotaru no haka, 1988), de Isao Takahata.
- Chico y Rita (Chico y Rita, 2010), de Javier Mariscal y Fernando Trueba.
- 9 (9, 2009), de Shane Acker.
- Persépolis (Persepolis, 2007), de Marjane Satrapi.

Trabajos prácticos

Fotografía

Luego de realizar la investigación correspondiente sobre la temática propuesta, desarrollar un relato fotográfico formado por una secuencia de 10 tomas horizontales.

La estética a desarrollar es absolutamente libre. Sin embargo, deberá tenerse en cuenta que el partido estético seleccionado debe guardar una relación directa con el enfoque dramático que se le quiere dar a la historia.

Es importante destacar que deberán explotarse todos los recursos propios del medio (iluminación, lentes, punto de vista, encuadres, etc.) evitando cualquier tipo de retoque digital.

La investigación sobre la temática abordada es un paso fundamental previo al desarrollo del guión y al planteo gráfico/estético del mismo.

Historieta

Realizar una adaptación del guión trabajado en el TP anterior (bajo la temática “Identidad y Dictadura”) a una doble página de historieta formada por dos A4 verticales.

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.

Cine

Desarrollar un guión adaptando la historia trabajada en el TP anterior al lenguaje cinematográfico por medio de una animación teniendo en cuenta las variables técnicas, estéticas y narrativas de este lenguaje.

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 relación directa con el concepto de la historia a contar (se permite “reciclar” la producción gráfica creada en los TPs anteriores).

La duración máxima del corto es de 60 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 un mes. 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.