**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA , DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRAFICO**

**Asignatura: MEDIOS EXPRESIVOS I
Cátedra: FEDERICHI**

Carga horaria: 4

**Año: 2002
Curso: Cuatrimestral**

PROGRAMA

La materia se propone como un sistema dinámico de conocimientos teóricos, experimentación y análisis. En tanto conjunción intencionada de imágenes y sonidos, el diseño comunicacional abarca desde el punto de partida, definido por una necesidad expresiva, un encargo o tal vez la voluntad personal, pasando por las distintas etapas de elaboración y realización, hasta la entrega del trabajo premeditado y planificado, proceso extenso y minucioso que debe ser comprendido y experimentado más allá de una futura especialización.

Los objetivos de la cátedra son : a) complementar la formación del diseñador gráfico en un campo profesional que, casi inevitablemente, deberá abordar aunque sea tangencialmente, cualquiera fuese la especialidad que elija, capacitándolo en la metodología usual de elaboración de un producto audiovisual, en particular orientado a la aplicación de técnicas de animación. b) contribuir a la formación de un profesional socialmente útil, enfatizando no solo los aspectos técnicos y estéticos de la actividad, sino el componente ético de la misma, teniendo en cuenta el carácter abiertamente formativo y cultural del posible quehacer del egresado dentro de la sociedad. c) despertar vocaciones específicas en aquellos estudiantes para quienes el descubrimiento de las particularidades de la gráfica cinética pueden constituir el primer paso hacia una especialización.

La propuesta exigirá una primera etapa de búsqueda, recopilación de datos e información pertinente sobre un tema dado, que permitan realizar una investigación en profundidad para elaborar conclusiones y/o nuevos aspectos y posibilidades que enriquezcan la propuesta inicial.

Luego de seleccionado el material a emplear y lograda una síntesis que permita redactar una sinopsis, un guión y una estructura como paso previo para una definición morfológica, esta se concreta en un storyboard de la línea argumental elegida para finalmente concluir con la entrega de un animatic que permita visualizar el trabajo superando las limitaciones temporales del paso previo, culminando así este desarrollo una etapa antes del producto final, por razones obvias de espacio, tiempo, medios técnicos no disponibles y costos de realización.

Resumiendo, la cátedra pone como objetivo prioritario, la incorporación de una metodología de trabajo razonado en equipo, que permita al alumno disponer de una capacitación práctica para futuros compromisos comunicacionales en el área del diseño.

CONTENIDOS

Antecedentes y orígenes de la gráfica cinética.

La experimentación y la investigación en el campo de la óptica acerca de la captación y la fijación de la imagen: la fotografía.

Representación del movimiento: juguetes ópticos y cinematógrafo.

La propuesta audiovisual: métodos de investigación y planificación.

Lenguaje audiovisual: encuadre, composición, planos, movimientos de cámara y pasajes.

El guión: desarrollo y formas de escritura.

La narrativa dibujada (storyboard) : el bocetado inspirativo. Etapas lógicas de elaboración, formatos y recursos.

Gráfica cinética: escalas, campos, registros, modelos. Ritmo y tempo cinematográfico.

Técnicas de animación: planas, volumétricas, con y sin cámara, etc.

El animatic: justificación , realización y presentación.

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA , DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRAFICO**

**Asignatura: MEDIOS EXPRESIVOS I
Cátedra: FEDERICHI**

Carga horaria: 4

**Año: 2002
Curso: cuatrimestral**

(música y diálogos) que acompañará a la imagen, su montaje en isla de edición, diseño del soporte en video y entrega del trabajo grupal.

Duración: el animatic no podrá exceder los cuatro minutos incluidos titulado y créditos.

Cantidad de clases y fechas de entrega

Ejercicio 1 : cuatro clases
Fecha de entrega: 10 de mayo
Ejercicio 2 : dos clases
Fecha de entrega: 24 de mayo
Ejercicio 3 : seis clases
Fecha de entrega: 28 de junio

Tema: Evaluación

No. de ejercicio: 4

Implementación: prueba escrita en taller.

Objetivo: evaluación escrita (individual) para apreciar el grado de asimilación de los conceptos teóricos expuestos en clases anteriores, permitiendo a mediados de la cursada, cuando ya se han dictado las teóricas principales, efectuar repases y refuerzos de aquellos puntos no bien asimilados por el alumno. La devolución tendrá el carácter de una corrección grupal.

Duración : una clase.

Fecha de realización: 7 de junio

En todos los ejercicios será primordial el seguimiento del trabajo (idea, bocetado, etc.) . En ambos casos, grupal e individual, el docente debe aprovechar la corrección para explicar el porqué de los errores cometidos, ampliar y reiterar conceptos, es decir, una instancia mas para enriquecer y profundizar el residual de las clases teóricas.

Reglamento de la cátedra

La materia se dicta los días Viernes de 19 a 23 horas, estimándose por cuatrimestre un promedio de 16 clases. El alumno que acumule más de 3 faltas quedará libre. De 19,30 a 20,30 se considerará media falta y a partir de las 20,30 falta completa.

El porcentaje de trabajos prácticos entregados y aprobados debe ser del 100%. En el caso de un trabajo práctico rechazado habrá una instancia recuperatoria.

Listado de docentes

Nombre	No de documento	No de legajo	Cargo
Federichi Luis Luján	LE 5368165	89953	Titular
Kraschinsky Rubén Saúl	LE 4424080	99341	Adjunto
Di Lernia Paola Andrea	DNI 20620514	123970	JTP
Coolen Paula Verónica	DNI 23327096	142217	Ayud. 2ª,
Rizzo Susana Beatriz	DNI 17278825	133947	Ayud. 2ª.
Fink Pablo	DNI 25745224		Ad honorem

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA , DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRAFICO**

**Asignatura: MEDIOS EXPRESIVOS I
Cátedra: FEDERICHI**

Carga horaria: 4

**Año: 2002
Curso: cuatrimestral**

Pautas de evaluación

La evaluación de los trabajos durante el período de elaboración y luego de su entrega, se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:

- a) el manejo y eficacia con que se emplea el lenguaje y los recursos técnicos audiovisuales para desarrollar la idea propuesta.
- b) el desempeño del equipo al exponer, explicar y defender su trabajo. Para ello se tratará de interrogar y lograr la participación de todos los integrantes evitando una sola "voz cantante".
- c) con respecto a la originalidad de la idea presentada: tener en cuenta que no podemos asegurar esta condición, ni es lo primordial para la materia, sino el manejo de los recursos audiovisuales y el estímulo del sentido crítico de los alumnos.
- d) se indagará no solo sobre aspectos relativos al sentido del ejercicio sino también a los recursos empleados para obtener las fotos, realizar los dibujos, costos, etc., es decir todo el trabajo de preproducción.
- e) para el alumno el trabajo se considerará "aprobado" ó "desaprobado" (en este caso cabe la posibilidad de un recuperatorio), pero el docente asignará una nota interna a cada integrante del equipo para definir junto con el resto de las notas de los trabajos anteriores, la situación del alumno en el examen oral.
- f) la evaluación de los trabajos se efectuará por el conjunto del equipo docente que establecerá las pautas de máxima y de mínima para toda la producción.

Guía de trabajos prácticos

Tema: "Los barrios privados y countrys en la Argentina" ó "Los sin techo en la Argentina"

Ejercicio: dividido en tres partes, la primera de carácter individual (guión) y las segunda y tercera (story y animatic) grupal. Se las designará como ejercicios 1, 2 y 3 respectivamente aunque en el proceso de realización conformen un todo unitario.

Objetivos: Aprender a manejar el tiempo y el espacio cinematográfico.
Reconocer la animación como una disciplina dentro del Diseño Gráfico.
Desarrollo de habilidades técnicas y sensibilidad estética.
Trabajo coordinado en equipo y capacidad de evaluar y autoevaluarse.

Implementación: Los equipos que integran cada comisión (aprox. 6 equipos de 4 a 5 integrantes cada uno) deben repartirse los títulos de común acuerdo (tres por tema).

Ejercicio 1 : (individual) cada alumno hará su propia investigación sobre el tema elegido por el equipo, seleccionará el material acopiado y elaborará una línea argumental que deberá presentar en forma de guión cinematográfico de acuerdo a las pautas dadas en las clases teóricas.

Ejercicio 2 : (grupal) consiste en la elección por los integrantes de cada equipo de uno de los guiones presentados, aceptándolo con o sin modificaciones, o compaginándolo con el resto de las propuestas para presentarlo como trabajo grupal en forma de storyboard.

Ejercicio 3 : comprende la realización del arte basado en el storyboard aprobado, elaboración del sonido,

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRAFICO

Asignatura: MEDIOS EXPRESIVOS I
Cátedra: FEDERICHI

Carga horaria: 4

Año: 2002
Curso: cuatrimestral

- ALBERS Josef – “La interacción del color” –Alianza Forma.
- BAU .--“Cine, trucos y efectos especiales” –Cinelibro Omega.
- CRAFTON Donald – “Before Mickey” –The MIT Press.
- DELEUZE Gilles – “La imagen en movimiento” –Editorial Paidós.
- DISNEY Walt –“The illusion of life” –Abbeville Press Publications.
- DI NUBILA Domingo –“Cuando el cine fue aventura” –Editorial del Jilguero.
- EINSESTEIN Sergio –“El sentido del cine” –Siglo XXI Editores.
- FELDMAN Simón – “El cine: cara y ceca” –Ediciones de la Flor.
- “ “ -- “El director de cine” --Editorial Gedisa.
- FELLINI-MANARA –“El viaje de G. Mastorga” –Ediciones B.
- LO DUCA – “El dibujo animado” –Ediciones Losange.
- MALDONADO Tomás – “Lo real y lo virtual” –Editorial Gedisa.
- MALTEN Leonard – “Of mice and magic” –A Plume book.
- MERAYO Antonio – “Cine argentino” –El francotirador ediciones.
- MUYBRIDGE Edward – “Human figure in motion” – Dover Publications.
- “ “ – “Animals in motion” – Dover Publications.
- SILBERSTEIN Norman –“La experiencia cinematográfica” –Ediciones Marymar.
- THOMAS Bob -- “El arte del dibujo animado” – Abbeville Press Publications.
- “ “ – “Too funny for words” – Abeville Press Publications.
- VRIELYNCK R. – “Le cinema d’animation” –Meddens.

BIBLIOGRAFIA

De animación y realización

BLAIR Preston – “How to animate” – Walter Foster Publications.

COMPARATO Doc – “El guión” – Ediciones Garay.

FELDMAN Simón – “Composición de la imagen” – Editorial Gedisa.

“ “ – “La realización cinematográfica” – Editorial Gedisa.

“ “ – “ Guión argumental, guión documental” –Editorial Gedisa.

GARCIA MARQUEZ Gabriel – “La bendita manía de contar” –Ollero y Ramos Editores.

GARCIA Raúl – “La magia del dibujo animado” –Mario Ayuso Editor.

GRAPHIS – “Film and TV graphics” –The Graphis Press.

HALAS John – “La técnica del dibujo animado” – Editorial Taurus.

“ “ – “The contemporary animator” –Focal Press.

“ “ – “Visual scripting” –Hastings House.

“ “ – “Cómo hacer dibujos animados” – Cinelibro Omega.

KODAK – “Basic titling and animation” –Kodak Co. Rochester.

LAYBOURNE Jay – “The animation book” –Crown Publishers Inc.

LORD Peter – “Creating 3D animation” –H. Abrams Inc.

MERRIT Douglas – “Grafismo electrónico en TV” –Editorial Gustavo Gilli.

SANCHEZ Rafael – “El montaje cinematográfico” –Editorial Pomaire.

TIETJENS E. – “Así se hacen dibujos animados” –Paramon Editores.

TAYLOR Richard – “Enciclopedia de técnicas de animación” –La isla ediciones.

WHITE Tony – “The animator’s workbook” –Watson Gutpill Publishers.

Temas generales sobre cinematografía:

ARNHEIM Rudolf – “El cine como arte” –Ediciones Infinito.

ALSINA THEVENET Homero – “Listas negras en cine” –Editorial Fraterna.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRAFICO

Asignatura: MEDIOS EXPRESIVOS I
Cátedra: FEDERICHI

Carga horaria: 4

Año: 2002
Curso: cuatrimestral

(música y diálogos) que acompañará a la imagen, su montaje en isla de edición, diseño del soporte en video y entrega del trabajo grupal.

Duración: el animatic no podrá exceder los cuatro minutos incluidos titulado y créditos.

Cantidad de clases y fechas de entrega

- Ejercicio 1 : cuatro clases
Fecha de entrega: 10 de mayo
Ejercicio 2 : dos clases
Fecha de entrega: 24 de mayo
Ejercicio 3 : seis clases
Fecha de entrega: 28 de junio

Tema: Evaluación

No. de ejercicio: 4

Implementación: prueba escrita en taller.

Objetivo: evaluación escrita (individual) para apreciar el grado de asimilación de los conceptos teóricos expuestos en clases anteriores, permitiendo a mediados de la cursada, cuando ya se han dictado las teóricas principales, efectuar repasos y refuerzos de aquellos puntos no bien asimilados por el alumno. La devolución tendrá el carácter de una corrección grupal.

Duración : una clase.

Fecha de realización: 7 de junio

En todos los ejercicios será primordial el seguimiento del trabajo (idea, bocetado, etc.) . En ambos casos, grupal e individual, el docente debe aprovechar la corrección para explicar el porqué de los errores cometidos, ampliar, y reiterar conceptos, es decir, una instancia mas para enriquecer y profundizar el residual de las clases teóricas.

Reglamento de la cátedra

La materia se dicta los días Viernes de 19 a 23 horas, estimándose por cuatrimestre un promedio de 16 clases. El alumno que acumule más de 3 faltas quedará libre. De 19,30 a 20,30 se considerará media falta y a partir de las 20,30 falta completa.

El porcentaje de trabajos prácticos entregados y aprobados debe ser del 100%. En el caso de un trabajo práctico rechazado habrá una instancia recuperatoria.

Listado de docentes

Nombre	No de documento	No de legajo	Cargo
Federichi Luis Luján	LE 5368165	89953	Titular
Kraschinsky Rubén Saúl	LE 4424080	99341	Adjunto
Di Lernia Paola Andrea	DNI 20620514	123970	JTP
Coolen Paula Verónica	DNI 23327096	142217	Ayud, 2ª,
Rizzo Susana Beatriz	DNI 17278825	133947	Ayud. 2ª.
Fink Pablo	DNI 25745224		Ad honorem

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA , DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRAFICO**

**Asignatura: MEDIOS EXPRESIVOS I
Cátedra: FEDERICHI**

Carga horaria: 4

**Año: 2002
Curso: cuatrimestral**

Pautas de evaluación

La evaluación de los trabajos durante el período de elaboración y luego de su entrega, se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridades:

- a) el manejo y eficacia con que se emplea el lenguaje y los recursos técnicos audiovisuales para desarrollar la idea propuesta.
- b) el desempeño del equipo al exponer, explicar y defender su trabajo. Para ello se tratará de interrogar y lograr la participación de todos los integrantes evitando una sola "voz cantante".
- c) con respecto a la originalidad de la idea presentada: tener en cuenta que no podemos asegurar esta condición, ni es lo primordial para la materia, sino el manejo de los recursos audiovisuales y el estímulo del sentido crítico de los alumnos.
- d) se indagará no solo sobre aspectos relativos al sentido del ejercicio sino también a los recursos empleados para obtener las fotos, realizar los dibujos, costos, etc., es decir todo el trabajo de reproducción.
- e) para el alumno el trabajo se considerará "aprobado" ó "desaprobado" (en este caso cabe la posibilidad de un recuperatorio), pero el docente asignará una nota interna a cada integrante del equipo para definir junto con el resto de las notas de los trabajos anteriores, la situación del alumno en el examen oral.
- f) la evaluación de los trabajos se efectuará por el conjunto del equipo docente que establecerá las pautas de máxima y de mínima para toda la producción.

Guía de trabajos prácticos

Tema: "Los barrios privados y countrys en la Argentina" ó "Los sin techo en la Argentina"

Ejercicio: dividido en tres partes, la primera de carácter individual (guión) y las segunda y tercera (story y animatic) grupal. Se las designará como ejercicios 1, 2 y 3 respectivamente aunque en el proceso de realización conformen un todo unitario.

Objetivos: Aprender a manejar el tiempo y el espacio cinematográfico.
Reconocer la animación como una disciplina dentro del Diseño Gráfico.
Desarrollo de habilidades técnicas y sensibilidad estética.
Trabajo coordinado en equipo y capacidad de evaluar y autoevaluarse.

Implementación: Los equipos que integran cada comisión (aprox. 6 equipos de 4 a 5 integrantes cada uno) deben repartirse los títulos de común acuerdo (tres por tema).

Ejercicio 1 : (individual) cada alumno hará su propia investigación sobre el tema elegido por el equipo, seleccionará el material acopiado y elaborará una línea argumental que deberá presentar en forma de guión cinematográfico de acuerdo a las pautas dadas en las clases teóricas.

Ejercicio 2 : (grupal) consiste en la elección por los integrantes de cada equipo de uno de los guiones presentados, aceptándolo con o sin modificaciones, o compaginándolo con el resto de las propuestas para presentarlo como trabajo grupal en forma de storyboard.

Ejercicio 3 : comprende la realización del arte basado en el storyboard aprobado, elaboración del sonido,

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRAFICO

Asignatura: MEDIOS EXPRESIVOS I
Cátedra: FEDERICHI

Carga horaria: 4

Año: 2002

Curso: cuatrimestral

- ALBERS Josef – “La interacción del color” –Alianza Forma.
- BAU --“Cine, trucos y efectos especiales” --Cinelibro Omega.
- CRAFTON Donald – “Before Mickey” –The MIT Press.
- DELEUZE Gilles – “La imagen en movimiento” –Editorial Paidós.
- DISNEY Walt –“The illusion of life” –Abbeville Press Publications.
- DI NUBILA Domingo –“Cuando el cine fue aventura” –Editorial del Jilguero.
- EINSESTEIN Sergio –“El sentido del cine” –Siglo XXI Editores.
- FELDMAN Simón – “El cine: cara y ceca” –Ediciones de la Flor.
- “ “ -- “El director de cine” --Editorial Gedisa.
- FELLINI-MANARA –“El viaje de G. Mastorga” –Ediciones B.
- LO DUCA -- “El dibujo animado” –Ediciones Losange.
- MALDONADO Tomás – “Lo real y lo virtual” –Editorial Gedisa.
- MALTEN Leonard – “Of mice and magic” –A Plume book.
- MERAYO Antonio – “Cine argentino” –El francotirador ediciones.
- MUYBRIDGE Edward – “Human figure in motion” – Dover Publications.
- “ “ – “Animals in motion” -- Dover Publications.
- SILBERSTEIN Norman –“La experiencia cinematográfica” –Ediciones Marymar.
- THOMAS Bob -- “El arte del dibujo animado” – Abbeville Press Publications.
- “ “ -- “Too funny for words” – Abeville Press Publications.
- VRIELYNCK R. – “Le cinema d’animation” –Meddens.

BIBLIOGRAFIA

De animación y realización

BLAIR Preston – “How to animate” – Walter Foster Publications.

COMPARATO Doc – “El guión” – Ediciones Garay.

FELDMAN Simón – “Composición de la imagen” – Editorial Gedisa.

“ “ – “La realización cinematográfica” – Editorial Gedisa.

“ “ – “ Guión argumental, guión documental” –Editorial Gedisa.

GARCIA MARQUEZ Gabriel – “La bendita manía de contar” –Ollero y Ramos Editores.

GARCIA Raúl – “La magia del dibujo animado” –Mario Ayuso Editor.

GRAPHIS – “Film and TV graphics” –The Graphis Press.

HALAS John – “La técnica del dibujo animado” – Editorial Taurus.

“ “ – “The contemporary animator” –Focal Press.

“ “ – “Visual scripting” –Hastings House.

“ “ – “Cómo hacer dibujos animados” – Cinelibro Omega.

KODAK – “Basic titling and animation” –Kodak Co. Rochester.

LAYBOURNE Jay – “The animation book” –Crown Publishers Inc.

LORD Peter – “Creating 3D animation” –H. Abrams Inc.

MERRIT Douglas – “Grafismo electrónico en TV” –Editorial Gustavo Gilli.

SANCHEZ Rafael – “El montaje cinematográfico” –Editorial Pomaire.

TIETJENS E. – “Asi se hacen dibujos animados” –Paramon Editores.

TAYLOR Richard – “Enciclopedia de técnicas de animación” –La isla ediciones.

WHITE Tony – “The animator’s workbook” –Watson Gutpill Publishers.

Temas generales sobre cinematografía:

ARNHEIM Rudolf – “El cine como arte” –Ediciones Infinito.

ALSINA THEVENET Homero – “Listas negras en cine” –Editorial Fraterna.