

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: Proyecto Audiovisual 3 (PAV 3)

CATEDRA: ARBOS / SZMUKLER

- Plan de estudios: Res (CS) 2019-Plan Nuevo
- Carga horaria total: 180 hs
- Carga horaria semanal: 1er cuatrimestre 8hs, 2º cuatrimestre 4hs
- Duración del dictado: Anual
- Turnos: Noche
- Tipo de promoción: Directa

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG) Tercer año
AÑO: 2019

2. OBJETIVOS

Se procura una integración y asimilación de las herramientas adquiridas en niveles anteriores y una apertura a las diversas posibilidades de empleo de dichas herramientas más allá de la ficción cinematográfica, fundamentalmente en los aspectos vinculados a la realización de piezas audiovisuales tales como Video Clip, publicidad, video-instalaciones, video arte, narrativas transmedia, televisión, etc.

Explorar fundamentalmente los géneros cinematográficos y así mismo las similitudes y especificidades de los géneros en el videoclip, la televisión, los proyectos audiovisuales interactivos, etc, con la intención de que se pongan en diálogo unos con otros, comparando técnicas y formas para que se enriquezca la percepción de cada una.

Por consiguientes son nuestros objetivos:

- INTEGRAR la técnica, los conceptos y la experiencia desarrollada en los niveles previos y en las demás asignaturas cursadas de la Carrera.
- EXTENDER diferentes posibilidades narrativas y formales: profundizando en los géneros ficcionales, sus modelos narrativos, estructura dramática y soportes.
- ESTIMULAR el interés y la exploración por los discursos audiovisuales alternativos y por la experimentación en cine y video promoviendo la búsqueda de lenguajes y narrativas propias, a partir de poner en crisis diferentes paradigmas audiovisuales.
- COMPRENDER la complejidad de los diferentes problemas que intervienen en el trabajo proyectual para definir estrategias y síntesis para el diseño de un proyecto específico.
- ARTICULAR contenidos, habilidades y aptitudes en relación al lenguaje audiovisual en sus aspectos ideológicos, estéticos y tecnológicos.
- PROFUNDIZAR y ampliar los conocimientos de los estudiantes respecto a la estrategia proyectual, para ponerla al servicio de la realización de piezas de complejidad media.
- EXPLORAR y reflexionar sobre los conceptos, especificidades y convergencias de la ficción en relación con la realidad.

3. CONTENIDOS

Unidad Temática 1:

Forma y percepción. La forma como objetivación de sentido. Tensiones formales en la producción de sentido. Expectativas formales, anticipación perceptiva. Forma y género. Forma y método. Simplicidad, regularidad, equilibrio. Ruptura y coherencia. Principios de simetría y analogía. Relación entre puesta en escena, forma y sentido. Fuera de campo y punto de vista. Proyección e identificación.

Unidad Temática 2:

Los géneros. Los géneros ficcionales: modelos narrativos y no narrativos y estructuras dramáticas propias de cada género y soporte. El problema de los géneros en la tradición literaria. Géneros mayores: épico, dramático y lírico. Evolución del género épico: la novela y el cuento. El problema del narrador. Evolución del género dramático: Comedia y tragedia. El problema de la dramatización. Tópicos, estructura y caracterización. Surgimiento de los géneros cinematográficos. Herencia literaria. Narración y drama unidos. Áreas temáticas de cada género. El espectador cómplice. Ventajas de los códigos establecidos. Códigos y temas específicos de cada género: western, comedia musical, policial negro, thriller psicológico, comedia romántica, comedia brillante, cine político, cine testimonial, drama histórico, melodrama, ciencia ficción, cine fantástico, cine bélico, terror. Sub-géneros. Cruce de géneros.

Unidad Temática 3:

Rasgos y estructuras característicos de la ficción cinematográfica, televisiva, del video arte, la instalación audiovisual y los juegos interactivos. El universo Audiovisual contemporáneo. Estética de los nuevos medios. Crisis y creación de paradigmas. Características de los medios interactivos de multimedia e hiper media. Diseño y desarrollo de formatos seriados. Relatos de ficción y experimental. Los géneros específicamente televisivos, noticiero, reality, entretenimientos. La producción en serie. Las plataformas ondemand. El Video clip. Plástica y narración sometidas a la música. Exigencias técnicas. Publicidad audiovisual, condensación de estilo, claridad y alegoría. Las Narrativas Transmedia. Narrativas inmersivas. El videojuego.

Unidad Temática 4:

Etapas de la creación de un proyecto ficcional: Proyecto y diseño, investigación, guión, pre producción, producción, grabación o rodaje, post producción y distribución. La banda sonora: Relaciones verticales y horizontales entre banda de sonido e imagen. La puesta en escena ficcional. De la idea a la realización. Momentos de la puesta en escena. La construcción del mundo diégetico, sus coordenadas espacio-temporales.

Modalidad de Enseñanza:

Desarrollamos la materia bajo la modalidad de taller. Durante el primer cuatrimestre planteamos las primeras dos horas con clases teóricas, estimulando y promoviendo la participación de los alumnos, a partir del visionado de los films sugeridos o leído la bibliografía sobre el tema desarrollado en clase. Las dos horas restantes se establece un espacio de desarrollo de proyectos, a partir de las instancias que plantean los diferentes trabajos prácticos desarrollados en la cursada.

Durante el segundo cuatrimestre hay clases complementarias esporádicamente, pero se concentra en el formato de taller, con el desarrollo y seguimiento de los trabajos finales de los alumnos

Los trabajos prácticos tienen como objetivos que los alumnos transiten diferentes formatos audiovisuales, así como diferentes géneros narrativos, aplicando los conceptos y análisis compartidos en clase. Se trata de trabajos grupales, en grupos reducidos donde se garantice el trabajo por roles de modo que cada estudiante tenga responsabilidad estética y técnica de la que pueda dar cuenta en el contexto de un diseño colectivo.

Modalidad de Evaluación:

La materia es de promoción directa y se aprueba con nota igual o superior a 4. Para aprobar la materia los alumnos deben tener un 75% de asistencia a clase y haber entregado en tiempo y forma la totalidad de los trabajos prácticos y demás evaluaciones. Cada trabajo práctico realizado durante se califica de 1 a 10. Todos los trabajos prácticos y evaluaciones se promedian, excepto el trabajo práctico final. En la nota final que le queda al estudiante, el TP final representa 75%.

Bibliografía:

- Mariano Olivero - Yo (no) veo cine Argentino, Editorial Autores de Argentina 2017.-
Jacques Aumont - El cine y la puesta en escena, Ediciones Colihue 2010
Antonin Artud - El Cine, Alianza Editorial
Laurent Tirard- Las lecciones de cine, Paidós Comunicaciones 2004
Luisa irene Ickowicz La escritura de largometrajes clímax y género, 2018
Rick Altman - Los géneros cinematográficos, Paidós Comunicaciones 2000
John Berger - Modos de Ver, Editorial Gustavo Gili SL 2010
Chimamanda Ngozi Adichie - El peligro de la historia única, Literatura Random House 2018
Brian De Palma por Brian De Palma, Alba Editorial, Barcelona, 2003.
Bresson, Robert, Notas sobre el cinematógrafo, Ardora Ediciones, 1997.
Carney, Ray (ed.), Cassavetes por Cassavetes, Editorial Anagrama, Barcelona, 2004.
Casas, Quim, El Western, el género americano, Paidós, Barcelona, 1994.
Dreyer, Carl T., Reflexiones sobre mi oficio, Ediciones Paidós, 1999.
Eisenstein, Sergei, Reflexiones de un cineasta, Artiach, Editorial, 1970.
Fassbinder, Rainer Werner, La anarquía de la imaginación, Ediciones Paidós, 2002.
Faretta, Angel, Con un fierro, Sección de la revista Fierro Nos. 1 al 80, 1984/1991.
Gubern, Roman, Historia del cine, Editorial Baber, 1992.
Halliday, Jon, Douglas Sirk por Douglas Sirk, Paidós, Barcelona, 2002
Losilla, Carlos, El cine de terror, Paidos, Barcelona, 1987.
Mitry, Jean, Estética y psicología del cine, 2 vol., Siglo veintiuno de España Editores, 1989.
Pasolini, Pier Paolo, Las películas de los otros, Editorial Prensa Ibérica, 1999.
Perkins, V. F., El lenguaje del cine, Editorial Fundamentos, 1990.
Sarris, Andrew, Entrevistas con directores de cine, 2 vol., Editorial Magisterio Español, 1975.
Scorsese, Martin, Mis placeres de cinéfilo, Ediciones Paidós, 2000.
Truffaut, François, El cine según Hitchcock, Alianza Editorial, 1992.
Arnheim, Rudolf, Arte y percepción visual, EUDEBA, 1971.

Vacchieri, Ariana (Compiladora), El medio es la TV (Adorno, Barthes, Baudrillard, Bettentini, Calabrese, Jameson, Landi, McLuhan, Muraro, Sarlo, Williams, Zunzunegui y otros), La Marca, Buenos Aires, 1992.

VV.AA. Videoculturas de fin de siglo. Ed. Cátedra. Madrid, 1989

Jenkins, Henry - Convergence Culture. Editorial Paidós

Carlos Scolari - Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan. Barcelona: Deusto, 2013

Roberto Igarza - Burbujas de ocio. Nuevas formas de consumo cultural (La Crujía, B.Aires, 2009) y La cuarta pantalla (Ugerman, B.Aires, 2008),

Cine, arte del presente, Santiago Arcos Editor, Buenos Aires, 2004. De Baecque, Antoine (Compilador),

La política de los autores. Manifiestos de una generación de cinéfilos. Pequeña antología de Cahiers du Cinéma 1, Paidós, Barcelona, 2003.

Filmografía:

Vértigo, A. Hitchcock -1958

Matrix (I), L. Wachowski & L. Wachowski 1999

Avatar, J. Cameron – 2010

They Live, J. Carpenter – 1988

The Americans, primera temporada Dir. T Schlamme 2013

Guía Cinematográfica del Perverso- Zizek 2014

Un año con trece lunas, Rainer Werner Fassbinder. 1978

Dos Tipos Peligrosos, Shane Black 2016

La Comunidad, Álex de la Iglesia 2000

El gran Pez, Tim Burton 2003

Mama se fue de viaje, Ariel Winograd 2017

La Misma Sangre, Miguel Cohan 2019

Dogville, Lars Von Trier 2003

Buenos Muchachos, Martin Scorsese 1990

Cuando Harry conoció a Sally, Rob Reiner 1989

Yo, Daniel Blake, Ken Loach 2018

Anna Karerina, Joe Wright 2012

Brazil, Terry Gilliam 1985

Medianoche en París, Woody Allen 2011

El Ministerio de tiempo, Marc Vigil 2015

Temple de Acero, Hs Coen 2011

Perdida, David Fincher 2014

Drácula, Francis Ford Coppola 1993

Thriller- Michael Jackson - John Landis 1983 Videoclip

Los 90' videoclips de Michel Gondry. , Spike Jonze, Mark Pellington, Anton Corbijn.-

Elige, serie interactiva Nicolás Goldar Parodi 2018

2019

20 años de la Cátedra

30 años de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido