

DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Taller III

Cátedra: Wullicher – Wagner

- 0) Introducción a la materia. Objetivos, función y metodología.
- 1) La narración audiovisual. Generalidades.
Del documental a la ficción.
Punto de vista. Objetividad y subjetividad.
- 2) La narración audiovisual.
Algunos aspectos: Lo narrativo.
Lo descriptivo.
Lo expresivo.
Las ideas.
Lo informativo.
La narración audiovisual como estructura compleja de información.
La narración audiovisual como estructura de expresión del mundo sensible.
La narración audiovisual como estructura de expresión de las ideas.
- 3) El relato audiovisual.
El proceso de búsquedas de una historia.
Descubrimiento y construcción de las historias.
Propuestas, etapas: síntesis, desarrollo y guion.
Los hechos. Causas y consecuencias de los hechos.
El concepto de conflicto en la escritura del relato.
Profundización en lo temático.
- 4) Estructura narrativa.
El concepto de funciones (narrativas, expresivas, informativas, de transmisión de ideas y conceptos, etc...) dentro de la estructura.
Relaciones entre las partes de la estructura.
Planteo, desarrollo y conclusión.
Interacciones y exigencias.
Determinación del todo sobre las partes y viceversa.
Actitud: fundamentación o azar.
Curva de Intensidad dramática.
La sucesión de “momentos privilegiados”.
Condensación del tiempo.
Supresión de momentos débiles o inertes.
Las elipsis.
El tiempo. El manejo y la manipulación del tiempo.
- 5) La justificación y la casualidad conceptual de las imágenes y estructuras.
“Qué”, “Cómo” y “Por qué”.
- 6) Estética.
El concepto de la forma.
El manejo de la forma.
La forma y sus elementos: guion, imagen, sonido, montaje, etc...

Parámetros de rigor en el manejo de la forma.
La actuación como forma.

7) Los géneros.

Exclusión y combinación.

Claves narrativas.

Paso de un género a otro en una misma secuencia.

8) El verosímil.

Los diferentes verosímiles posibles.

Establecimientos y mantenimiento del verosímil.

9) Las estructuras y el efecto sobre el espectador.

Funcionalidad de las partes.

Manipulación del espectador o prescindencia objetiva.

Manejo de tensión y distensión (como forma y como efecto sobre el espectador).

10) Las imágenes. El proceso de su diseño.

La imagen descubierta, elegida y manipulada.

Potencia de la imagen.

Potencial expresivo, narrativo, informativo, etc....

Funciones de la imagen.

11) El hacer: instinto y actitud analítica.

12) Sistemas de organización de la Producción Audiovisual.

Las diferentes etapas.

Preproducción.

Necesidades y desgloses.

Cálculo de tiempo.

Planes de filmación. Análisis de conveniencias.

La filmación / grabación.

Organización de la filmación.

La postproducción.

Postproducción de imagen y sonido.

13) El equipo de la filmación.

División de roles.

Las responsabilidades de cada uno.

14) Planificación del trabajo de la imagen.

La escena y la toma.

La planificación (en el sentido de la sucesión de planos) de las secuencias.

El uso del story board.

La planta de filmación.

Gráficos y esquemas.

El encuadre.

El encuadre como elemento esencial del director.

Uso de las lentes.

Uso del movimiento de cámara.

La fotografía en función expresiva.
El decorado en función expresiva.
El vestuario en función expresiva.

15) El montaje de la imagen.
Estructuras de montaje.
El montaje como aspecto clave a tener en cuenta en la filmación.
El sonido.
Uso del sonido.
Eficacia y expresividad de ambos.

16) La puesta en escena
Sus diversos aspectos.
Objetivos y combinación de elementos.

17) La dirección de actores.
Las características del personaje. Análisis.
Selección de actores.
Ensayos previos.
El actor en filmación.
Conceptos básicos de la dirección de actores.
Características atípicas del trabajo del actor en cine: la discontinuidad en el desarrollo del personaje.
Otras discontinuidades.
Responsabilidades del director al respecto: continuidad de los personajes, continuidad dramática, continuidad expresiva.

