

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: MEDIOS EXPRESIVOS 1

- Plan de estudios: Nuevo Plan de Estudios Carrera de Diseño Gráfico
- Carga horaria total: 60 horas
- Carga horaria semanal: 4 horas
- Duración del dictado: 1 cuatrimestre
- Turnos: Noche
- Tipo de promoción: Directa

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG) NIVEL 1

2. 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 y la creación de experiencias de lectura.
- Problematicar la idea de soporte en cada medio proponiendo soluciones innovadoras en función de la narrativa y las temáticas a tratar.

3. CONTENIDOS

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. El proceso proyectual.

Unidad Temática 1: FOTOGRAFÍA - El instante preciso.

Objetividad versus Subjetividad en la producción de imágenes.
Procedimientos de connotación en la construcción del mensaje fotográfico.
Sincronía y Diacronía. Metáfora y Metonimia.

Géneros fotográficos: documental, de estudio, artístico. La luz.
Encuadre, composición, perspectiva. Punto de vista.

Unidad Temática 2: 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.

El guión, idea argumental, conflicto, personajes. Acto, secuencia, escena.

El punto de giro. Clímax, desenlace.

Historieta Expandida. Conceptos de experiencia de lectura y resignificación del soporte: historieta en el espacio.

Unidad Temática 3: 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.

Animación, diversas técnicas, estéticas y tecnologías.

El gif animado como unidad narrativa.

Grilla web animada: conceptos básicos de html / css.

Modalidad de Enseñanza:

La cursada se compone de tres ejes temáticos: fotografía, historieta y cine de animación. A cada eje temático le corresponde un trabajo práctico y dos clases teóricas donde se explican los principales conceptos de la bibliografía junto con los objetivos del trabajo práctico. Acompañando el detalle de la bibliografía, se presenta un listado de películas que componen la filmografía sugerida por la Cátedra.

La dinámica del taller implica que los alumnos realicen los trabajos prácticos en grupos de 3 integrantes. Durante cada unidad, los trabajos prácticos tienen instancias de corrección a modo de iteración (ciclos de presentación - corrección). Además, dentro de cada unidad, se desarrolla un esquicio donde se atacan algunas problemáticas inherentes a cada medio y su resignificación.

Existe también una instancia de evaluación individual que consiste en un parcial domiciliario donde se pone en juego la capacidad analítica de los alumnos al relacionar los contenidos teóricos con obras audiovisuales existentes.

Modalidad de Evaluación:

Aprobación de cursado: El promedio de las 4 notas obtenidas a lo largo del cuatrimestre (3 trabajos prácticos y un parcial) tiene que ser igual o mayor a 4. Los alumnos no podrán desaprobado más de un trabajo práctico o parcial y deberán aprobar el último trabajo práctico.

Aprobación de final: -

Bibliografía:

INTRODUCCIÓN

- Munari, Bruno (2004). Qué es un problema. En *Cómo nacen los objetos?* Gustavo Gilli, 1ª ed., Barcelona.
- Munari, Bruno (2004). Simplificar. En *Cómo nacen los objetos?* Gustavo Gilli, 1ª ed., Barcelona.
- Groisman, Martín. La cultura libre, las guerras tranquilas y las armas silenciosas. En http://www.academia.edu/2020377/_La_cultura_libre_las_guerras_tranquilas_y_las_armas_silenciosas_
- Feldman, Simón (1975). El Guión. En *Guión Cinematográfico*; Lorraine, Buenos Aires.
- Eisenstein, Sergei M. (1999). El principio cinematográfico y el ideograma. En *La forma del cine*, Siglo XXI Editores, Madrid.
- Bonitzer, Pascal (1985). Desencuadres. Extraído de *Cinematógrafo N°1*, traducción de Mario Levín. Extraído de *Decadragés*, Ed. Cahiers du Cinéma, París.

FOTOGRAFÍA

- Bazin, André. *Ontología y lenguaje* (1966). En *¿Qué es el cine?*, Ediciones Rialp, Madrid.
- Carpo Cortés, Alberto (2000). *El instante decidido*. En La Ferla Jorge y Groisman Martín (3ª ed.), *El medio es el diseño*, Estudios sobre la problemática del diseño y su relación con los medios de comunicación. Buenos Aires, Eudeba/Libros del Rojas.
- Barthes, Roland (1993). *La cocina del sentido*. En *La aventura semiológica*, Paidós, Buenos Aires.
- Barthes, Roland (1986). *El mensaje fotográfico*. En *Lo obvio y lo obtuso*, Paidós, Barcelona.
- Barthes, Roland (1986). *Retórica de la imagen*. En *Lo obvio y lo obtuso*, Paidós, Barcelona.
- Freund, Giselle (1993). *La fotografía, instrumento de lucha social*. En *La fotografía como documento social*, Gustavo Gilli.
- Freund, Giselle (1993). *La fotografía, instrumento político*. En *La fotografía como documento social*, Gustavo Gilli.
- Freund, Giselle (1993). *Fotografías de guerra*. En *La fotografía como documento social*, Gustavo Gilli.
- Freund, Giselle (1993). *La fotografía, expresión artística*. En *La fotografía como documento social*, Gustavo Gilli.
- Sontag, Susan (2006). *En la caverna de Platón*. En *Sobre la fotografía*, Alfaguara, Buenos Aires.
- Bonsiepe, Gui (1999). *Retórica visual y verbal*. En *Del objeto a la interfase*, Mutaciones del diseño, Ediciones Infinito, Buenos Aires.

HISTORIETA

- Masotta, Oscar (2000). *Reflexiones sobre la historieta*. En La Ferla Jorge y Groisman Martín (3ª ed.), *El medio es el diseño*, Estudios sobre la problemática del diseño y su relación con los medios de comunicación. Buenos Aires, Eudeba/Libros del Rojas.
- Eco, Umberto (1980). *Lectura de "Steve Canyon"*. En *Apocalípticos e integrados*, Lumen, Barcelona.
- Turmes, Pablo (2011). *Thierry Groensteen: la lógica de la historieta*. En *Teorías sobre la historieta*, Federico Reggiani y Roberto Von Sprecher (eds.), *Escuelas de Ciencias de la Información*, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

CINE

- Burch, Noël (1985). *Cómo se articula el espacio tiempo*. En *Praxis del Cine*, Anagrama, Madrid.
- Russo, Eduardo (2000). *Cine: una puesta en otra escena*. En La Ferla Jorge y Groisman Martín (3ª ed.), *El medio es el diseño*, Estudios sobre la problemática del diseño y su relación con los medios de comunicación. Buenos Aires, Eudeba/Libros del Rojas.
- Castro, Romina Laura (2007). *Nuevo cine oriental: sobre Kitano y la poesía de la violencia*. En *Apuntes pixelados. Reflexiones sobre el diseño y los medios audiovisuales. Del kinetoscopio a la revolución celular*, Martín Groisman (Comp.), Buenos Aires, Nobuko.
- Hoyos Hattori, Cecilia (2007). *Puesta en escena: la construcción de un mundo*. En *Apuntes pixelados. Reflexiones sobre el diseño y los medios audiovisuales. Del kinetoscopio a la revolución celular*, Martín Groisman (Comp.), Buenos Aires, Nobuko.
- Castro, Romina Laura. *Cine de animación. Resumen del libro de Rodolfo Sáenz Valiente, Arte y técnica de la animación*.

Filmografía:

- *Los siete samuráis* (Shichinin no samurai, 1954), de Akira Kurosawa.
- *Blue velvet* (1986), de David Lynch.
- *Promesas del este* (Eastern promises, 2007), de David Cronenberg.
- *Ex machina* (2014), de Alex Garland.
- *Zodiac* (2007), de David Fincher.
- *Loving Vincent* (2017), de Dorota Kobiela y Hugh Welchman.
- *Shaun the sheep movie* (2015), de Mark Burton y Richard Starzak.
- *Your name* (Kimi no na wa, 2016), de Makoto Shinkai.
- *The tale of princess kaguya* (Kaguyahime no monogatari, 2013), de Isao Takahata.
- *Paranorman* (2012), de Chris Butler y Sam Fell.