

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

DISEÑO AUDIOVISUAL

PROGRAMA y CONTENIDOS MÍNIMOS

Diseño Audiovisual 1

Cursado: Anual
Promoción: Directa
Carga Horaria: 120hs

1. Presentación DAV 1

En Diseño Audiovisual 1 se introduce al alumno en los fundamentos del acto de proyectar con imágenes y sonidos.

Tiene por objetivo fundamental guiar al alumno hacia sus primeras prácticas de introducción al diseño visual y audiovisual.

Este taller estará programado sobre la base de ejercitaciones que posibiliten una práctica directa, complementado estas prácticas con una serie de conocimientos teóricos y trabajos de análisis de apoyatura.

Estos saberes y experiencias de trabajo le posibilitará un conocimiento preciso sobre los elementos que hacen al discurso audiovisual y al mismo tiempo le permitirán al alumno familiarizarse con los instrumentos de trabajo específicos de la disciplina.

El taller integra en sus trabajos prácticos los conocimientos dados por cada una de las materias que constituyen este primer año de la Carrera.

2. Contenidos

Fundamentos y teoría del Diseño. Prácticas proyectuales audiovisuales. Introducción al diseño comunicacional y al diseño de productos audiovisuales.

Introducción a las tareas de adaptación de conceptos abstractos a mensajes visuales y audiovisuales.

Percepción audiovisual. La imagen como lenguaje. Sintaxis de la imagen. Imagen, cultura, percepción y significación. Diseño visual y fotografía. Narrar el espacio y el tiempo. Génesis de la imagen fotográfica. Fotografía y contexto.

Composición fotográfica, sus normas. El encuadre y sus posibilidades. La profundidad de campo y su relación con el espacio. La caja renacentista y los modos de percibir en la modernidad.

El mecanismo óptico de la cámara en función de la composición. La verdad objetiva del dispositivo video, cine, fotográfico y la subjetividad del punto de vista del autor.

Gramática visual y audiovisual: Punto de vista. Los diferentes tipos de planos y su relación con el mensaje. Valores de plano, alturas y angulaciones. Características y especificidades.

Movimientos de cámara: elementos técnicos y elementos narrativos.

Relación espacio tiempo en la elección de los planos y sus posibles movimientos.

Ejes. nomenclaturas específicas de la disciplina.

Roles: descripción y funciones básicas.

Diseño en etapas: Guión, story board, pre producción, producción, post producción.

Formas de producción y recepción. Modos de circulación.

Manejo de las herramientas de edición y montaje, partiendo de la secuencialidad y temporalidad de las imágenes fijas a las narrativas con imágenes en movimiento.

El rol del sonido en las narrativas audiovisuales.

Puesta en escena: tiempo, espacio, narratividad. Géneros audiovisuales e introducción a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

3. Objetivos

Nivel INTRODUCTORIO que tendrá como objetivos que el estudiante logre:

BRINDAR una base sólida para la creación audiovisual por medio de presentaciones de proyectos, trabajos prácticos, conceptos y fundamentos teóricos proyectuales y visionado de obras de diferentes géneros audiovisuales.

ASIMILAR contenidos, habilidades y aptitudes en relación al lenguaje audiovisual en sus aspectos ideológicos, estéticos y tecnológicos.

COMPRENDER los aspectos de la estrategia proyectual y así poder ponerla al servicio de piezas audiovisuales de complejidad moderada.

RECONOCER y ejercitar la dinámica de un equipo de diseño y producción audiovisual, delimitando responsabilidades de los roles específicos en función de un objetivo grupal.

IDENTIFICAR los conceptos, especificidades y convergencias del documental y la ficción en relación con la realidad.

ENTENDER la onvergencia de saberes y conocimientos proyectuales,

Diseño Audiovisual 2

Cursado: Anual

Promoción: Directa

Carga Horaria: 120hs.

1. Presentación DAV 2

Este taller continuará lo desarrollado en DAV 1, pero profundizando en los contenidos comunicacionales y las complejidades de la realización.

El alumno, conocedor ya de los elementos básicos del lenguaje visual y audiovisual dados durante el primer año, los podrá aplicar en trabajos de mayor compromiso fijados por las cátedras.

2. Contenidos

Territorios del diseño visual , sonoro y audiovisual.

El rol social del diseñador: aspectos transformadores, estéticos y éticos.

El proceso de diseño y la actividad proyectual. Diseño, comunicación visual y audiovisual.

Texto y enunciación visual. Imagen del tiempo, imagen en el tiempo.

Imagen y reproducción técnica. Modos de representación y comunicación.

Recursos y medios expresivos audiovisuales y sus aplicaciones en el territorio del diseño audiovisual.

La puesta en escena documental y ficcional. De la idea a la realización.

3. Objetivos

Nivel INTERMEDIO que tendrá como objetivos que el estudiante logre:

INTEGRAR la técnica, los conceptos y la experiencia desarrollada en el primer nivel de diseño audiovisual y en las demás asignaturas cursadas en el primer año de la Carrera.

EXTENDER diferentes posibilidades narrativas y formales: ficción, no-ficción y experimental,

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.

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 sus conocimientos 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 del documental y la ficción en relación con la realidad.

Diseño Audiovisual 3

Cursado: Anual

Promoción: Directa

Carga Horaria: 240 hs.

1. Presentación DAV 3

En DAV 3 se forma al estudiante en los fundamentos del acto de proyectar con imágenes y sonidos relacionados con los géneros de documental y ficción, ambos en un sentido amplio de interpretación y diseño.

2. Contenidos

El cine y el video documental. Documental de autor, de sistema industrial y aplicaciones institucionales, científicas, educativas y publicitarias.

Instancias para transformar un proyecto en una pieza audiovisual.

Etapas de la creación de un documental: Proyecto y diseño, investigación, guión, pre producción, producción, grabación o rodaje, post producción y distribución.

Retórica de la imagen documental.

Distintas corrientes del documentalismo en la actualidad y, en particular en América Latina.

El documental híbrido. Neorrealismo, docudrama y documental experimental y expandido.

La banda sonora documental: Relaciones verticales y horizontales entre banda de sonido e imagen.

Rasgos y estructuras característicos de la ficción cinematográfica, televisiva, del video arte, la instalación audiovisual y los juegos interactivos.

Los géneros ficcionales: modelos narrativos y no narrativos y estructuras dramáticas propias de cada género y soporte.

2. Objetivos

Nivel MEDIO que tendrá como objetivos que el estudiante logre:

INTRODUCIR al estudiante en el proceso de diseño, producción y realización de un proyecto de carácter documental y de una pieza audiovisual ficcional de corta y mediana duración, sean estas de expectación, instalativas o de interacción.

REFLEXIONAR desde el universo audiovisual, sobre la realidad social que vive la Argentina en el contexto de un mundo atravesado por la inclusión de la imagen y los sonidos en todos los ámbitos de la vida social, cultural y económica.

OBSERVAR y comprender los entornos sociales desde parámetros proyectuales con el fin de narrarlos audiovisualmente.

ABORDAR las distintas modalidades narrativas que caracterizan la obra de los realizadores y productores audiovisuales más destacados del campo del documental, del documental expandido y de la ficción en sus distintos géneros, del cine industrial, del cine y el video experimental, la televisión, el video arte, la video danza, los video juegos, las instalaciones interactivas, las intervenciones audiovisuales en el espacio público y los dispositivos móviles de comunicación y expectación.

IDENTIFICAR las diferentes corrientes estéticas y conceptuales del género documental y de la información transferida por medios audiovisuales en general.

ABORDAR la problemática específica concerniente al campo del diseño sonoro.

PROYECTAR, diseñar, guionar y producir una pieza documental de entre 10 y 20 minutos de duración y una pieza de ficción de entre 10 y 20 minutos de duración en los géneros y tipologías expresados en los contenidos de la materia.

PLANTEAR la tarea audiovisual como un trabajo colectivo basado en la investigación multicultural, multidisciplinar y multitecnológica.

Diseño Audiovisual 4

Cursado: Anual

Promoción: Directa

Carga Horaria: 120 hs.

1. Presentación DAV 4

La asignatura Diseño Audiovisual 4 es la continuación de los Niveles 1, 2 y 3 de la materia troncal de la carrera y como tal apela para su desarrollo a todos los conocimientos impartidos en los Niveles anteriores y en el conjunto de materias de la carrera, aumentando la complejidad de las tareas proyectuales.

En DAV 4 se forma al estudiante en el acto de proyectar con imágenes y sonidos una pieza audiovisual que, a manera de proyecto integrador de final de curso, de cuenta, en un sentido amplio de interpretación y diseño, de todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada de la carrera.

En DAV 4 se Incorporan a las practicas audiovisuales ya recorridas en DAV 1 y DAV 2 y DAV 3, el diseño de largometrajes documentales, de ficción, instalativos, hipermediáticos, de video juegos y de producciones para la red Internet, como sistemas de expresión del Diseñador de Imagen y Sonido.

Tendrá por objetivo desarrollar un plan en el cual se integren los aspectos artísticos y técnicos, dando fundamental importancia a los manejos de las formas expresivas del relato audiovisual.

Todos estos aspectos permitirán, a través de un trabajo práctico integrador, evaluar y definir las especialidades y orientaciones hacia las cuales se encaminará cada alumno para el abordaje del trabajo final.

Este Nivel cuenta con la apoyatura de distintas cátedras en el cursado de materias optativas que se dictan en paralelo durante este último año de la Carrera, donde se prepara el guión, la pre-producción, producción y post-producción del trabajo final integrador.

3. Contenidos

El proceso de diseño y proyectación visual - audiovisual entendido como una situación de convergencia, de complejidad y de síntesis.

Diseño y proyecto de una pieza audiovisual de larga duración. Etapas de diseño y de realización.

Características de la industria audiovisual actual. Formas de producción y distribución. Modelos de diseño industriales, de autor e independientes. Análisis de elementos estéticos y expresivos característicos de cada formato relacionados al proyecto a diseñar.

El Espacio Audiovisual contemporáneo. Estética de los nuevos medios. Crisis y creación de paradigmas. Características de los medios interactivos. Formas y modelos de diseño producción y distribución.

Nuevas tendencias en la comunicación y en el arte. El arte cinematográfico, videográfico, de animación digital y arte electrónico e interactivo. Arte instalación.

Características técnicas y utilidades de cada uno de los elementos del mundo digital/ virtual.

3. Objetivos

Nivel AVANZADO que tendrá como objetivos que el estudiante logre:

PROMOVER, a través de del proyecto, a la reflexión y a la aproximación crítica en el área del Diseño Audiovisual.

OPTIMIZAR la utilización de recursos y medios expresivos en los procesos de la creación audiovisual.

CONSOLIDAR y activar los contenidos, habilidades y aptitudes en relación al lenguaje audiovisual en sus aspectos expresivos, estéticos y tecnológicos.

AFIANZAR y perfeccionar estilos de diseño propios para ponerlos al servicio de la realización de piezas audiovisuales de alta complejidad.

ESTABLECER una estrategia proyectual que contemple la totalidad de aspectos que intervienen en la producción audiovisual y que permita elaborar una pieza que responda a las exigencias del mercado cultural.

PRODUCIR desde el desarrollo de los objetivos proyectuales una retroalimentación hacia la reflexión teórica de los conceptos que surjan de cada proceso de diseño.

INCORPORAR el concepto de diseño del espacio audiovisual.

FORTALECER las inquietudes individuales y colectivas del estudiante como diseñador y articulador del discurso audiovisual, y a la vez, entender su función como miembro de un equipo de proyecto, diseño, producción y distribución de piezas audiovisuales.