

Asignatura: Comunicación Videográfica

Curso: 4to. Año

Régimen: Cuatrimestral

Código: 4178

Carga Horaria: 4 horas semanales

Profesor: Mgter. Claudio Asaad

Jefe de Trabajos Prácticos.

Lic. Patricia Ceppa

Mgter. Carlos Pascual

Lic. Sebastián Thüer

AÑO ACADÉMICO 2010

A. PROGRAMA DE ESTUDIOS

A.1. PRESENTACIÓN:

Pensada como continuidad de las asignaturas, “Comunicación Audiovisual” y “Guión”, la materia abordará la problemática del video en tanto medio tecnológico donde se actualizan las particularidades de este lenguaje.

La transferencia de los códigos cinematográficos a las condiciones de representación permitidas por los dispositivos electrónicos de registro, constituyen un nuevo espacio de análisis y reflexión acerca de las particularidades del relato, los modos de producción, los estilos realizativos, las posibilidades de edición y más aun las formas de reproducción y proyección de los productos.

A finales de siglo, la técnica del video ha alcanzado niveles de sofisticación que, en el caso del video digital, sirve como auxiliar del cine a la hora de lograr montajes casi imposibles donde los efectos especiales y escenarios de gran complejidad son los protagonistas de la historia.

Como ocurre con otras tecnologías la del video necesita de la articulación, de la capacidad de manejo de los dispositivos electrónicos, las nociones básicas del lenguaje que escriben y del criterio creativo.

Estos tres elementos son los que se intentarán desarrollar a lo largo de la asignatura. La actividad práctica funcionará como eje fundamental para el

logro de criterios estéticos personales. Las teorías de análisis de films y cortometrajes en sus distintos géneros y los modos de producción y realización serán el material bibliográfico de base para el encuentro con las actividades prácticas previstas.

A.2.OBJETIVOS:

A.2.1. *Objetivo General*

Capacitar al alumno en el conocimiento general del lenguaje audiovisual adaptado a las características tecnológicas y de representación del video.

A.2.2. *Objetivos Específicos:*

- a. Desarrollar la capacidad de construcción del relato Videográfico.
- b. Conocer los principios del lenguaje videográfico a través de sus géneros .
- c. Comprender las nociones de montaje desde sus distintas escuelas.
- d. Aprender estrategias y técnicas para la realización de videos en sus distintos géneros
- e. Poner en práctica las tareas de guionado, planificación producción y realización videográfica.
- f. Manejar la tecnología básica del video potenciando los aspectos específicos del lenguaje.
- g. Predisponer a la creación de una capacidad de observación crítica para la lectura de productos audiovisuales de distintos géneros.
- h. Valorar la importancia del video como recurso para diferentes áreas culturales y científicas.

A.3. Contenidos

Unidad 1

Video, Cine y Comunicación Audiovisual

Comunicación, estética cinematográfica y videográfica: Imagen , cine y representación. Una aproximación a las nuevas teorías de la imagen El video como herramienta para experimentar los límites del plano y el encuadre. Desencuadres: La influencia de la pintura en el cine, de la fotografía en la pintura y del cine en la pintura. Movimiento de la composición, del encuadre y del montaje. Las marcas de las escuelas pictóricas. El impresionismo y la fugacidad del tiempo.

El video arte y el video experimental como espacios de búsqueda estética. Lo formal y el contenido: una revisión de los aspectos fundamentales del lenguaje audiovisual y su articulación con los contenidos ideológicos y sociales. Géneros del cine en el video. Las nuevas estéticas. Comunicación y video.

Unidad 2

Las escuelas cinematográficas desde principios del siglo XX hasta el video.

Historia del cine, técnicas, estéticas y preocupaciones temáticas:

Los comienzos del cine. Las primeras experiencias europeas a principio del siglo XX. El expresionismo alemán. El surrealismo, El neorrealismo Italiano. Cinéma Variété. Las escuelas Brasileñas. Cine Argentino Las neovanguardias francesas. El cine norteamericano Independiente. El dogma 95. El cine actual. El video experimental y el cine arte en video. Estado actual de las producciones. El cine argentino. Historia y estado actual. Las producciones Independientes y el cine industrial. Esquemas de producción, lenguajes y miradas sobre la sociedad y la cultura.

Cine y política.

Unidad 3

Las teorías cinematográficas: el espacio y el tiempo. Composición y Montaje.

Las teorías Cinematográficas: Los estudios sobre cine desde las distintas disciplinas: cine y crítica cinematográfica, cine y pensamiento, cine e historia del arte. Teoría cinematográfica y crítica cinematográfica. La herencia del *Cahiers du Cinéma*

Cine/Literatura: alcances e influencia de la literatura en las producciones audiovisuales. La transposición literaria al cine. Ejemplos de obras literarias llevadas al cine. La creación del relato poético a partir de la construcción de metáforas visuales.

Los directores argentinos y la construcción de lo argentino a través de sus obras.

Leonardo Favio, Adolfo Aristarain, Luis Puenzo, María Luisa Bemberg, Lucrecia Martel, y Albertina Carri

Unidad 4

Planificación y realización de producciones audiovisuales en videos. La era digital.

Características actuales de la producción y realización audiovisual en video. Uso de equipamiento adecuado. El video digital y las nuevas formas de producción, realización y pos-producción. Iluminación, composición y sonidos en el video digital. La discusión de la idea. El trabajo en equipo. Maneras de estructurar las Propuestas. La elección del guión. Los plazos y las posibilidades narrativas y técnicas. . La puesta en marcha. Los ajustes en plena actividad. La edición digital: creación de proyectos, elecciones estéticas y elaboración del archivo final. La pos-producción. Circulación de las obras en las redes institucionales y digitales. HDV y los nuevos estándares digitales.

B. Metodología de Trabajo:

Se trabajará con conceptos teóricos aplicables inmediatamente a la práctica en clases teórico - prácticas. Para ello se les pedirá a los alumnos que formen grupos de trabajo con el fin de organizar mejor las actividades previstas. Cada grupo tendrá que producir cortos en video de acuerdo con las consignas de cada trabajo práctico de realización.

Las clases se desarrollarán en dos partes: una primera de exposición y discusión de conceptos teóricos o de análisis de films o cortometrajes en video y de una segunda en la que se evaluarán con criterio analítico las producciones de los alumnos. Además se pedirá a los alumnos la lectura del material bibliográfico provisto por la cátedra en un dossier organizado para ese fin. Estas lecturas serán la base para la realización de los trabajos prácticos con guías de lectura que se llevarán a cabo en encuentros planificados en el cronograma de la asignatura.

B.1. Trabajos Prácticos Previstos

Práctico 1: Discusión de tema e idea para la realización de un cortometraje ficcional y un Documental. Ambas producciones deberán tener una duración de 10 minutos.

Práctico 2: Los alumnos deberán presentar por grupo una primera aproximación al tema elegido para la realización del video documental, se llevará a cabo una puesta en común y se discutirán aspectos relacionados a la realización del mismo. Para avanzar en la elaboración del guión ficcional se trabajará sobre los personajes y su caracterización.

Práctico 3: Se definirán los roles dentro de cada grupo con el fin de organizar el trabajo en las distintas etapas: Pre-producción, Realización y Post-producción
Elaboración de un Cronograma y un Plan de Producción en el cual deberán consignar:

- Objetivo
- Público al que está dirigido
- Locaciones
- Equipamiento
- Pre-Producción
- Puesta en escena
- Post-Producción
- Planillas de presentación (grilla)

Práctico 4: Los alumnos deberán presentar un video con las pruebas de Casting para seleccionar los actores.

Práctico 5 y 6 : Avances, tráiler y work in progress de las dos producciones.

Práctico 7 : Auto evaluación de los trabajos presentados

Trabajo final:

Por grupo de no más de 5 integrantes
1 corto documental
1 corto ficcional

Características del Trabajo Final

Cortometraje de no más de 10 minutos. Género ficcional, y documental. Trabajo grupal donde los alumnos intentarán incorporar todos los recursos audiovisuales y expresivos aprendidos.

C. Evaluación

La asignatura solamente podrá cursarse en condición de alumno regular.

La regularidad se obtiene reuniendo los siguientes requisitos:

- Asistencia Teórico/Prácticas al 80% de las Clases
- Presentado el 100% y Aprobado el 85% de los Trabajos Prácticos.
- Aprobado el Examen Parcial con nota mínimo (4) con derecho a un examen recuperatorio.

D. Bibliografía:

D.1. Fundamental:

ACHAY, Jorge y Otros. "Diez Relatos Cinematográficos. Editorial Biblos. Buenos Aires, 1998.

BONITZER, Pascual "Desencuadres - Cine y Pintura". Editorial Arcos. Buenos Aires, julio de 2007.

FILIPPELLI, Rafael "El Plano Justo". Cine Moderno de Ozu a Godard. Editorial Arcos. Buenos Aires, 2008.

KILOMETRO 11- "Ensayos sobre cine". Ediciones Arcos. Buenos Aires, marzo de 2008.

LACOLLA, Enrique "El cine en su época. Aportes para una historia política del cine". Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires 2002.

MOORE, María José. "Cines al Margen". Librería Ediciones. Buenos Aires 2007.

OUBIÑA, David " Jean Luc Godard: el pensamiento en el cine"

OUBIÑA, David "Filmología". Ediciones Manantial. Buenos Aires, 2000.

WOLF, Sergio "Cine/Literatura. Ritos de pasaje." Editorial Paidós. Buenos Aires, 2004.

D.1. Complementaria

BERGER; John "El tamaño de una bolsa" . Editorial Taurus. Buenos Aires, 2001.

ESPINAL, Luis. "Lenguaje Cinematográfico". Ed. Don BOSCO, La Paz, Bolivia, 1988.

MARTÍNEZ ABADÍA, José y FERNANDEZ DIEZ, Federico. "La Dirección de Producción para Cine y T.V." Ed. PAIDOS, Barcelona, 1994.

MILLERSON, Gerald. "Manual de la Producción de Video". Ed. PINFO, Madrid, España, 1990.

SANCHEZ VIDAL, Agustín "Luis Buñuel". Ed. Cátedra, colección Sig e imagen/cineastas. Madrid, 1991.

SÁNCHEZ, Rafael C. "El Montaje Cinematográfico, Arte del Movimiento". Ed. Universidad católica de Chile-Pomare, Barcelona, España, 1976.

VARIOS AUTORES. "Videoculturas de Fin de Siglo". Ed. - CÁTEDRA, Madrid, España, 1990.

ZUNZUNEGUI, Santos. "Pensar la Imagen". Ed. CÁTEDRA, Madrid, España, 1992.

Río Cuarto, agosto de 2009.

Mgter. Claudio Asaad
Profesor Adjunto