Departamento de Ciencias Sociales
Programa Libre

Carrera: Licenciatura en Comunicación Social / Tecnicatura Universitaria en Producción Digital

Año: 2023

Curso: Taller de Análisis, Producción y Realización en Video

Créditos: 10 créditos

Núcleo al que pertenece:

Tipo de Asignatura: Teórico - Práctica

Presentación y Objetivos:

La búsqueda permanente del hombre por interpretar su entorno a través de las imágenes marcó el camino hasta la creación de las primeras experiencias de producción audiovisual, y su desarrollo hasta la actualidad de la sociedad mediatizada.

La materia está orientada a brindar los elementos básicos del lenguaje audiovisual y reconocer mediante la realización, formatos y lenguajes de producción. Es importante entender la necesidad de elaborar proyectos desde el comienzo de la idea y poder plasmarlos en una carpeta que dé cuenta de los procesos de producción, la utilización de la tecnología y la elaboración de un concepto audiovisual dentro de la obra.

Los propósitos del curso son:

1) Presentar núcleos conceptuales que permitan reconocer los componentes del campo audiovisual en todo el flujo de trabajo de la realización y la elaboración de proyectos de realización.

2) Identificar y desarrollar habilidades en la elaboración y producción de formatos audiovisuales.

3) Concretar experiencias de realización ficcional pregrabadas y en vivo, con trabajo de exposición pública, junto a su carpeta realizativa que dé cuenta del proceso creativo.
4) Estimular la interpretación, el diagnóstico y la realización audiovisual.

Contenidos mínimos:

Códigos visuales, sonoros y sintácticos. Propuesta analítica semiológica, gramatical y estructuralista. Características de la realización ficcional. Unidades narrativas. Idea. El guión técnico y el literario. El guión literario a tres puntos: características y ejemplos. El lenguaje audiovisual. Nociones de encuadre, movimiento de cámara y angulación. La imagen y su composición. El plano, el espacio fílmico y la secuencia. Las etapas de producción. Sinopsis, escaleta, historyboard y los elementos esenciales de una carpeta de solicitud de financiamiento. El montaje y la edición. La postproducción. La puesta musical en vivo.

Contenidos Temáticos o Unidades:

Unidad 1. Los Orígenes del Audiovisual.
La expresión audiovisual como lenguaje. La historia del cine. Los experimentos protocinematográficos. Thomas A. Edison y los hermanos Lumiere: pioneros del cine. Los primeros realizadores: George Melies, Edison y Edwin Porter. El cine, la televisión, el video: antecedentes técnicos y culturales, características discursivas y tecnológicas. Presentación de contenidos audiovisuales.

Unidad 2. La realización ficcional.
Características de la realización. Unidades narrativas. Distintos enfoques de análisis del film. El guión técnico y el literario. El guión literario a tres puntos: características y ejemplos.

Unidad 3. La producción audiovisual.
Estrategias y Etapas de producción. La importancia de la producción. Escaleta, Storyboard y Elementos esenciales de una carpeta de solicitud de financiamiento. La composición de la banda sonora y sus características.

Unidad 4. La postproducción.
Elementos de la postproducción. Organización del material registrado: pautado y lista de captura. Visionado. Edición off-line. Guión de Edición. Tecnologías para la edición. La edición digital a través de diversos softwares.

Unidad 5. La Realización Audiovisual en Estudio.
Set en Estudio. La producción en estudio: preparación y puesta en el aire o grabación. Operatoria en piso y control central. Roles. El sistema multicámara: técnicas de realización. La organización del equipo de producción: los rubros técnicos.

Unidad 6. Nuevos formatos
Nuevos formatos. Historia, tipologías, estilos y subgéneros. Trabajo de investigación, sistematización, análisis y producción.

Bibliografía/Videografía Obligatoria:

GUBERN, Roman (1998), Historia del Cine. Editorial Lumen, Barcelona.

NORIEGA, José Luis Sánchez (2006), El Análisis del Filme (fragmento) de Historia del Cine en Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión, Alianza, Madrid. Pp. 58 a 72.

ZUNZUNEGUI, Santos (1989), Pensar la imagen, Cátedra/Universidad del Páis Vasco, Bilbao. Pp. 181 a 192.

Citizen Kane (1941). Dirección de Orson Wells.

SEGER, Linda (2000), Capítulo 1, La estructura en tres actos: por qué hace falta y qué se hace con ella. En Como convertir un buen guión en un excelente. Paidos, Barcelona. Pp. 29-57.

BARBERIS, Sergio y Turriaga, Lorena (Coordinadores) (2010). Guía para la presentación de contenidos en la televisión digital. Universidad Nacional de la Matanza. Buenos Aires. En: es.scribd.com/doc/38717574/Guia-Para-La-Presentacion-de-Contenidos-deTV-Digital

AUMONT, Jacques y AAVV. (1983), Capítulo 4 “Cine y Lenguaje”, en “Estética del Cine”, Paidós Comunicación, París. Pp 159-220.

GONZÁLEZ, Daniel (2019), Audiovisual. 1a ed. Universidad Virtual de Quilmes. Libro digital, Bernal. Pp. 31 – 64.

ACEVEDO Marcelo y VALLARELLI Fabio (2016), La ilusión de continuidad en el lenguaje cinematográfico: ¿Qué es el Raccord de Aprehensión Retardada? En Revista 24 cuadros. revista24cuadros.com/2016/08/18/la-ilusion-de-continuidad-en-el-lenguaje-cinematografico-que-es-el-raccord-de-aprehension-retardada/

MARTIN, Marcel (1995), El lenguaje del cine. Gedisa. Barcelona. pp 36 - 62.

AAVV La guía esencial de referencia para cineastas. Eastman Kodak Company. Pág. 1-60.

HUNTER F., BIVER S., FUQUA P. (2012). La Iluminación en la fotografía. Ciencia y magia, Ediciones Anaya, Madrid. Pp. 13-35.

Manual de iluminación ARRI (2016).

EMANUEL, W. D. (1975) Toda la fotografía en un solo libro. España, Omega. pp. 54-77.

CHION, Michel (1993). "La Escena Audiovisual" cap. 4, en: La audiovisión, Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido, Paidos, Barcelona, pp. 57-78.

Documental: “Diseño de Sonido para Cine en Argentina” de Alan Senderowitsch, realizado en la Universidad Nacional de Lanús (2014).

González, Néstor Daniel, coord. (2019) Audiovisual. 1a ed. Bernal, Universidad Virtual de Quilmes, 2019. pp. 64-88.

Masterización de Video, Manual de procedimientos UNQ (2017).

Master Digital elaborado por la RENAU (2014).

ANEXO II RESOLUCIÓN (C.D.) Nº 044/23

Bibliografía de consulta:

AUMONT, Jacques y AAVV. (1983), Estética del Cine, Paidós Comunicación, París.

BEAUVAIS, Daniel (1989), Producir en video, Tiers – Monde, Montreal.

BARROSO GARCÍA, Jaime (1996). “Realización de los géneros televisivos”. Síntesis, Madrid.

RINCON, Omar (2010) “Las revueltas de las pantallas/formatos/ estéticas” en TRAMPAS (69), publicación de la FPyCS,

VERÓN, Eliseo (2001), “El cuerpo de las imágenes”, Norma, Bogotá.

CASETTI, Francesco y DI CHIO, Federico (1997), Análisis de la televisión, Paidós, Barcelona.

SCHAEFFER, Jean-Marie (2002). ¿Por qué la ficción?, Madrid. Ediciones Lengua de Trapo. CAP. III.

BARROSO GARCÍA, Jaime (2002). “Géneros y televisión” y “Ficción”. En: Realización de los géneros televisivos, Madrid. Pirámide.

BORDWELL, D. (1996). La narración en el cine de ficción. Paidós, Barcelona.

Evaluación:

Al tratarse de una materia taller, para rendir libre el estudiante deberá contactar previamente con el docente, antes de inscribirse al final libre, para conocer que se le requerirá específicamente.

Se solicitará:

:: La realización de un teaser audiovisual (ficcional/documental) de entre 5 y 7 minutos con su respectiva carpeta de presentación de proyecto, qué dé cuenta del proceso de producción y realización integralmente. Aprobada esta etapa se podrá pasar a la entrega de la segunda pieza audiovisual.

:: La realización integral del audiovisual aprobado de carácter original y con fecha de realización posterior a la presentación del teaser audiovisual. Este producto final, al igual que la carpeta de presentación, deberán tener en cuenta las características que se desarrollan en la bibliografía. Estas producciones deben tener una presentación en vivo y en directo, con fecha de estreno y publicidad. El estudiante estará a cargo de su emisión y difusión.

:: La elaboración de un análisis de una pieza audiovisual según la bibliografía presentada, la película propuesta debe ser aprobada por el docente a cargo.

La evaluación constará de dos instancias, un examen escrito de preguntas sobre la bibliografía obligatoria. Un examen oral en el que se trabajará sobre las producciones solicitadas.

Link a la carpeta con bibliografía obligatoria:

https://drive.google.com/drive/folders/1BWXMqmV6rsSpmElWg8UASEqu3Nc222i9?

Los programas para exámenes libres tendrán una vigencia de 4 (cuatro) años, siempre y cuando no se produzca una modificación curricular que altere los contenidos mínimos de la materia.