

PROGRAMA 2o AÑO

Taller de Creación Audiovisual

Aprobado el 28/12/2012 Consejo IENBA

OBJETIVOS GENERALES

Se procurará que el estudiante de 2o obtenga y desarrolle a lo largo del año:

- Conocimiento de los elementos de los lenguajes audiovisuales así como de las diferentes etapas que involucra una producción audiovisual en sus diversas manifestaciones (documental, ficción, experimental, ensayo, etc.).
- Profunda reflexión crítica en relación a los contenidos, vinculándose con el medio social y sus necesidades.
- Una actitud de investigación permanente, experimentadora, como base fundamental para la profundización en las posibilidades expresivas del lenguaje y como incentivo para la autoformación.
- Capacidad y formación para abordar proyectos que requieran del trabajo en equipo.

METODOLOGÍA GENERAL

La modalidad general es de Taller, realizados en el local central o en el Medio como Actividades de Campo.

Se utilizará una metodología de enseñanza activa, en la que la actividad experimental será la base de la conceptualización. Esta última se realizará, preferentemente de manera colectiva, tomando como punto de partida la actividad experimental de los estudiantes.

Análisis de películas (o fragmentos) paradigmáticas de distintos géneros y cineastas, con diferentes concepciones estéticas y de variados momentos culturales, en función del Centro de Interés abordado.

Se continuará insistiendo en la investigación individual y personal de los estudiantes, incursionando en actividades grupales en la medida que el proceso del curso lo requiera o amerite.

Incorporación de la Extensión Universitaria como recurso metodológico de la Enseñanza. Las actividades en el medio serán tomadas como insumos para la investigación estudiantil (y docente).

El curso no planteará ningún tipo de prescripción estética, apoyando al estudiante en la elaboración de sus propias ideas y en la concreción de éstas a través del lenguaje en cuestión.

CENTRO DE INTERÉS *GUIÓN*

Fundamentos:

- El guión como vehículo de la idea.

- El guión como base de la construcción creativa y planificación del audiovisual (ficción, documental o experimental)
- La utilidad de los diferentes guiones.
- Especificidad de la escritura del guión.

Objetivos generales:

Desarrollar la claridad de pensamiento y de exposición de conceptos, así como un hábito metódico para la realización de los trabajos por parte de los alumnos.

Hacer visible la creatividad y por ende el atractivo de una realización desde la escritura.

La planificación como proyección del pensamiento abstracto.

Objetivos específicos:

Aprender a testear el potencial de una idea y reconocer las fortalezas y debilidades de una realización en la fase de concepción.

Apropiación de los elementos que intervienen en un guión (investigación, estructura, personajes, anécdota, trama, diálogos, etc.) y llegar a obtener de ellos su mayor rendimiento.

Desarrollar técnicas que permitan escribir guiones con la claridad, precisión, despojamiento y lenguaje apropiados.

Contenidos (En modalidad introducción. No expuestos en carácter cronológico):

- Procesos germinales.
- La realidad como conflicto.
- Construcción de un borrador
- Tono. Punto de vista. Identificación. Anticipación. Tempo o ritmo.
- El guión de ficción
- El guión documental
- Secuencias y escenas
- Elementos de la historia
- Personaje
- Diálogo

CENTRO DE INTERÉS: FOTOGRAFÍA Y CÁMARA

Fundamentos:

Conocimiento de los alcances y limitaciones de la cámara como una herramienta creativa dentro de la narración audiovisual para poder crear y desarrollar la expresión del lenguaje cinematográfico.

Objetivos generales:

Brindar los conocimientos necesarios para que los estudiantes reconozcan los contenidos técnicos y teóricos además de las posibilidades y los usos creativos de la fotografía cinematográfica y de la cámara en el marco de una producción audiovisual.

Aprender a mirar mediante el enfoque selectivo utilizando los usos creativos de la fotografía en el marco de una producción audiovisual.

Objetivos específicos:

Descubrir, despertar y fortalecer en el estudiante sus capacidades ofreciéndole, en función de sus necesidades creativas, las herramientas y tecnologías específicas como una forma de expresión diferenciada para llegar a un lenguaje propio.

La fotografía como medio de expresión para contribuir eficazmente al desarrollo de la sensibilidad estética, avivando la imaginación creativa y estimulando a la reflexión y al análisis de los aspectos visuales que rodean la cultura visual del estudiante.

Contenidos:

- La cámara y su manejo.
- Conceptos de encuadre. Selección de la realidad.
- El CCD: Características fundamentales y funcionamiento.
- Movimientos de cámara y cámara fija.
- Conceptos básicos de iluminación (natural y artificial).
- Formatos profesionales. Trabajo en diferentes formatos de captura.
- El eje. Continuidad y dirección dentro del film.

CENTRO DE INTERES: SONIDO

Fundamentos

La construcción de la imagen por parte del cerebro, se nutre de la información que brinda la totalidad del sistema perceptivo, más allá de lo que estrictamente informan los receptores visuales. La percepción visual no es similar con o sin sonido, o incluso con sonidos diferentes. La incidencia del sonido cultural.

Objetivos Generales

Sensibilizar al estudiante en el abordaje sonoro del lenguaje audiovisual y cinematográfico.

Estimular en el estudiante la capacidad de análisis en torno al lenguaje

audiovisual, desde la perspectiva del sonido.
Ejercitar la percepción sonora. Introducción al sonido cultural.

Objetivos Específicos

Promover el acercamiento del estudiante en el reconocimiento y uso de los diferentes medios de producción del sonido destinado al lenguaje audiovisual. Profundizar en criterios de uso para determinar la técnica de registro sonoro apropiada para cada caso.

Contenidos

- El sonido en las distintas etapas de la producción.
- Acústica física.
- Introducción a la acústica de recintos.
- Equipos de producción-los transductores y fuentes sonoras.
- Equipos de producción-los Pre amplificadores y las consolas de mezcla.
- Equipos de producción. Los soportes de registro de audio.
- Equipos de producción. Las conexiones.
- La toma de sonido.

CENTRO DE INTERÉS MÚSICA

Contenidos

Breve Historia de la música
Música y sociedad.
Sensibilización sonora y musical.
Instrumentación.
Los instrumentos musicales.
Bandas sonoras.

CENTRO DE INTERÉS: EDICIÓN

Fundamentos

El montaje consiste en el ordenamiento narrativo y rítmico de los elementos que componen el relato.

Constituye el proceso de selección, ordenamiento y superposición de los planos, con un determinado ritmo y de acuerdo a una idea previamente concebida.

Teniendo en cuenta la relevancia de esta fase de la producción audiovisual, se considera fundamental que el estudiante de la licenciatura adquiera el conocimiento necesario de las herramientas adecuadas para poder llevar a

cabo sus ideas con la mayor autonomía posible.

En este sentido es importante que la herramienta no se constituya en un obstáculo ni en una limitante al desarrollo creativo por su dominio prematuro, sino que, por el contrario, la misma sea el vehículo, que posibilite el desarrollo pleno de una idea una vez que ésta haya sido elaborada.

Objetivos generales

- Estimular en el estudiante la capacidad de análisis y reflexión en torno al lenguaje audiovisual, desde la perspectiva del montaje.
- Promover el acercamiento del estudiante al medio digital.
- Incentivar la investigación personal del estudiante, sobre el montaje y la pos-producción.
- Brindar al estudiante el conocimiento básico que le permita realizar el montaje del material filmado por él en función de su idea y guión original.

Objetivos específicos

Se espera que el estudiante al finalizar el curso sea capaz de:

- Conocer los elementos básicos que componen el Video Digital
- Construir un proyecto mediante la utilización de alguno de los programas de edición que sean vistos en el curso.
- Conocer y dominar los diferentes pasos básicos en la edición
- Utilizar herramientas de movimiento
- Utilizar efectos, transiciones y titulación

Contenidos

- Introducción: Video analógico. Video Digital. Conexiones. Formatos.
- Construcción de Proyecto.
- Diferentes pasos en la edición.
- Animación.
- Efectos y Transiciones.
- Titulación.

CENTRO DE INTERÉS: *DIRECCIÓN DE ARTE*

Fundamentos

Un Director de Arte es quien diseña, produce y dirige estéticamente una producción audiovisual. Es un profesional que sabe interpretar un guión, sus personajes y los "climas", creando universos visuales con elementos

estilísticos y recursos artísticos adecuados.

Objetivos

Comprender la relación entre el proceso creativo escenográfico y la puesta en escena de una producción audiovisual, es decir la relación entre el director de arte y el realizador o director.

Introducir a los estudiantes en dicho elemento del lenguaje audiovisual - el Arte - desde el guión.

Contenidos

-Los distintos ámbitos de la dirección de arte en el cine.

-Los ámbitos del Director de Arte y sus departamentos de producción. Interacción con el Director y el Asistente de Dirección.

-Preparación cultural e investigación como herramientas indispensables de la Dirección de Arte.

-Los métodos utilizados por la Dirección de Arte.

-Los métodos de desglose de guión.

-Maquetas y carpetas de producción. Construcción de presupuestos. Formatos de presentación de propuestas de arte.

CENTRO DE INTERÉS: *DIRECCIÓN*

Fundamentos

Un director/a (también llamado realizador/a) debe saber realizar las siguientes funciones:

Tratamiento audiovisual a partir de la comprensión del guión.

Comprender la dirección de un equipo, su conformación y las funciones de cada uno de sus roles.

Elegir actores acordes a los personajes. Aprender a conducirlos y distinguir la actuación teatral de la cinematográfica. Conocer métodos de actuación.

Diseñar conceptos actorales.

Desarrollar la puesta en escena. El desglose por plano y el guión técnico.

Fijar con antelación los puntos de "raccord". El movimiento de los actores en el espacio a filmar. La dramaturgia de los objetos.

Velar por la continuidad con antelación al rodaje.

Presupuestar el tempo del film, su ritmo, los encuadres, los movimientos de cámara.

Comprender y dominar la articulación sintagmática en tanto elemento decisivo para una fluida narración cinematográfica.

Conocer cómo influyen las decisiones del Director en el desarrollo de la Producción.

Conocer el Plan de Rodaje, día a día, plano a plano, así como todos los

documentos referentes al pasaje a producción.

Objetivos específicos

Lograr que el estudiante domine los fundamentos técnicos de la Dirección Cinematográfica y cada uno de los elementos del lenguaje.

Durante el proceso de realización, que sepa orientar a la correcta utilización del soporte cinematográfico, a la eficiente utilización e interpretación del guión, a la eficiente implementación de la puesta en escena, a la elección de los actores (casting), a la dirección de actores, a la adecuada utilización de la iluminación y de la cámara y sus accesorios, así como del sonido. Y la integración equilibrada de todos estos elementos del lenguaje.

Lograr que el estudiante sepa comunicarse/comunicar sus opciones de realización, trabajar estrechamente y conducir un equipo de especialistas: guionista, director de fotografía, productor, director de arte, director de sonido y pos-producción.

Contenidos

- Tratamiento del guión.
 - Departamentos y Roles que conforman un equipo de rodaje.
 - Opciones sobre el casting y aproximación a la dirección de actores.
 - Tratamiento de los decorados, accesorios, vestuario.
 - Tratamiento sobre la luz, ambientación, color, sensaciones, clima (FOTO)
 - Tratamiento sobre el cuadro: ritmo, montaje, maquinaria, traducción eficaz del guión al lenguaje cinematográfico (DIRECCIÓN)
 - Tratamiento de sonido: como se sostiene, efectos, ritmos, playbacks (SONIDO).
 - Relevamiento de las "trampas" del guión en vistas a la realización: desglose de dificultades (casting, decorados, locaciones, efectos especiales, costos de producción) (PRODUCCIÓN)
 - Etapas de la Realización de un producto audiovisual. Documentos para el pasaje a producción (ASIST. DIRECCIÓN, CONTINUIDAD)
-