

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA: Comunicación Social

ASIGNATURA: Seminario y Taller de Producción Audiovisual I

CARGA HORARIA: Cinco horas semanales

PROFESOR: Lic. Jorge Abad (Profesor titular ordinario)

Lic. Angel Carollo (Ayudante - 3 horas semanales)

Sr. Alejandro Veltri (Ayudante alumno becado)

UBICACION DE LA ASIGNATURA: Núcleo de Licenciatura

Area, Imágen y sonido

TIPO DE ASIGNATURA: Teórico - práctica

OBJETIVOS: General; Brindar los conocimientos esenciales del lenguaje audiovisual, a través de su desarrollo histórico y estético. Específicos; Familiarizarse con los conocimientos básicos de la tecnología audiovisual, a la vez que se profundizan mediante una práctica sistemática y continua, las técnicas de video en la producción, registro y edición.

Investigaciones focalizadas algunos de los actores de la industria cinematográfica (Directores, empresas, films, etc.) como base de una metodología del análisis filmico.

CONTENIDOS TEMATICOS:

- 1 - Prehistoria del cine. Espectáculo o instrumento científico. De la linterna mágica al kinetoscopio. Unidad de punto de vista. El teatro óptico de Emile Reynaud. Nace el dibujo animado.
- 2 - Nacimiento del cine. Louis y Auguste Lumiere. Sus operadores proponen la realidad como espectáculo. La escuela Brighton. Se fragmenta el espacio. El método de representación primitivo (M.R.P.).
- 3 - George Melies. Nacen los "efectos especiales". Cine y fantasía. Ferdinand Zecca. El realismo social. El "film d'art". Influencia del teatro y la literatura. Jasset y Feuillade: los episodios.
- 4 - Nacimiento del relato. Análisis sintáctico: estructura narrativa y acción dramática. Edwin S. Porter. El "wester" o el cine norteamericano por excelencia. David. W Griffith y el método M.R.P.
- 5 - El cine nórdico. Mauritz Stiller. Victor Sjöstrom. Carl Th. Dreyer. Benjamín Christensen. El cine alemán. Carl Mayer. Robert Wiene. "El gabinete del Dr. Calegari" Expresionismo. Friedrich W. Murnau. El "kammerspielfilm". "El último hombre". Lotte Eisner, su aporte.
- 6 - Los primeros aportes teóricos. Manifiesto de las siete artes. R. Canudo. La vanguardia. Germaine Dulac. Jean Epstein. Louis Deluc. Jean Vigo. René Clair. "Entreacto". "Un perro andaluz".
- 7 - Cine soviético: Lenin, el cine y la revolución. Vsevolod Pudovkin. Lev Kulechov. Alexander Dovchenko. Sergei M. Eisenstein. "El acorazado Potemkin" inicia la revolución.
- 8 - Cine nacional. Primera exhibición. Enrique Lepage. Eugenio Py, y "La bandera argentina". Los primeros esbozos documentales. "El fusilamiento de Dorrego" y "La revolución de mayo". "Nobleza Gaucha".
- 9 - "El cantor del jazz". Nace el cine y una nueva estética. EE.UU. los años treinta. "Scarface". El código Hays. Cine y moral. El folletín decimonónico y el film por entregas. (Segunda parte)
- 10 - Luis Moglia Barth y "Tango". Lumiton y Argentina Sono Film. El cine argentino conquista el mercado hispano parlante. Leopoldo Torres Rios. Luis Cesar Amadori. Agustín Ferreira. Mario Soffici. "Prisioneros de la tierra"
- 11 - La evolución del lenguaje cinematográfico. André Bazin Marcel Pagnol: El cine hablado y el teatro. Marcel Carné. Julien Duvivier. Jean Renoir. "La gran ilusión"
- 12 - Manifiesto de los realizadores soviéticos. La imagen se hace música y la música imagen. "Alejandro Nevsky", una experiencia excepcional. Sergio Prokofiev. La música en el cine. Aram I. Jachaturian.
- 13 - "El ciudadano Kane". Orson Welles y su nueva propuesta. Gregg Toland y el 18.5 a f: 5,6. El montaje en cuadro. Quién cuenta la historia. Introducción a la narratología.

- 14 - Las propuestas de la postguerra. Italia: el neorealismo. Cesare Zavattini. Vittorio de Sica. Luchino Visconti. Federico Fellini. Michelangelo Antonioni. Polonia: Andrzej Wajda. Andrzej Munk. Japón: Kenji Mizoguchi. Kaneto Shindo. Akira Kurosawa.
- 15 - La nouvelle vague. Francia recobra la iniciativa. Las propuestas de Jean-Luc Godard y Francois Truffaut. Alexandre Astruc y la cámara lapicera. El mayo francés.
- 16 - El cine político. Argentina: Grupo cine liberación. Bolivia: Jorge Sanjines y el grupo "Ukamau" Cuba: El I.C.A.I.C. y Santiago Alvarez
- 17 - Los nuevos cines. La hibridación de los géneros. Influencia de las nuevas tecnologías en la obra. Los "efectos especiales" y la computadora. El dolby stereo. El sourround. Los superdirectores: George Lucas. Ridley Scott. Francis Ford Coppola. Steven Spielberg. Robert Zemeckis. James Cameron.
- 18 - Análisis fílmico. El film y su contexto histórico. Filmografía. El tema. El argumento. El tratamiento. El estilo. Montaje. Banda Sonora. La fotografía y la cámara en función del tema. Cine y televisión.
- 19 - Análisis pragmático. El fenómeno social. El cine y su público. La crónica especializada. Análisis de los contenidos del film. La única verdad está en el film. El cine publicitario.

V I D E O

- 1 - La imagen electrónica. Línea. Campo. Cuadro.
Grabación helicoidal. Cintas de grabación.
Normas y sistemas. Televisión de alta definición. (HDTV).
- 2 - La camcorder. Controles y funciones.
Formatos. VHS. S-VHS. U-Matic. Betacam. DVcam. DVpro.
Balance de blanco. Micrófono incorporado. Efectos visuales.
- 3 - Técnica de la cámara. Uso del trípode. Cámara en mano.
Normas técnicas, estéticas y formales.
Relación de la vista y el oído humano con la lente y el micrófono.
- 4 - Acústica. Sonido. Intensidad. Tono. Timbre. Duración.
Acústica arquitectónica. Unidades de medida.
Elementos de semiótica del sonido.
- 5 - Micrófonos. Características principales.
Sensibilidad. Fidelidad. Direccionalidad.
Micrófono inalámbrico. Principales problemas de la grabación sonora.
- 6 - El plano. Valor y función. Toma. Encuadre.
Movimientos de cámara. Funciones narrativas, descriptivas y dramáticas.
Angulaciones. Traveling óptico.

G U I O N

- 1 - El guión, guía de trabajo. Etapas previas: investigación, temática, enfoque y tratamiento. Ficción y no ficción.
- 2 - Idea y comunicación. Idea narrativa, temática o poética.
Los géneros documentales. La crónica. La entrevista. La encuesta.
Los formatos. Cine, video o televisión?.
- 3 - Guión a dos columnas. El tratamiento audiovisual como un todo.
La no-ficción, metodología de trabajo.
El guión en la post-producción. Planilla de edición.

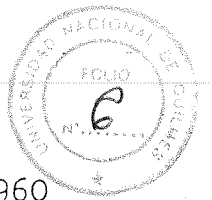

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

- Manifiesto de las siete artes - Ricciotto Canudo
La cinematografía futurista - Autores varios
El montaje de atracciones - Sergei M. Eisenstein
El ABC de los kinoks - Dziga Vertov
La cinegrafía integral - Germaine A. Dulac
Cine expresionista - Lotte H. Eisner
El film, una forma original de arte - Hans Richter
El film hablado y el teatro - Marcel Pagnol
El realismo socialista - Romaguera i Ramio/Alsina Thevenet
Tesis sobre el neorrealismo - Cesare Zavattini
La evolución del lenguaje cinematográfico - André Bazin
La "camera-stylo" - Alexandre Astruc
New American Cinema - Jonas Mekas
El joven cine alemán - Autores varios

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA

- Historia del cine argentino - Domingo Di Nubila (2 tomos)
Ed. Cruz de Malta (1959)
Breve historia del cine argentino - José Agustín Mahieu
EUDEBA - 1966
Cine argentino - Diccionario de realizadores cinematográficos (1987)
Jorge Abel Martín - Inst.Nac.Cinematograf
Historia del cine argentino - Jorge Miguel Couselo y otros
CEDAL - 1992
Historia ilustrada del cine - René Jeanne - Charles Ford (3 tomos)
Alianza editorial - Madrid - España 1974
Historia del cine - Román Gubern (2 tomos)
Editorial Lumen - Barcelona-España 1971
Cien años de cine - Román Gubern (2 tomos)
Ed. Bruguera - Barcelona - España 1983
El cine hasta hoy - Paul Rotha
Plaza & Janés S.A.-Barcelona - España 196
Historia del cine mundial - Georges Sadoul
Siglo XXI Editores - México 1972
Historia del cine mudo - Roberto Paolella
EUDEBA - Buenos Aires - 1967

- Historia del cine - Lo Duca
EUDEBA - Buenos Aires - 1960
- Estética del cine - Henri Agel
EUDEBA - Buenos Aires - 1962
- El cine como arte - Rudolf Arnheim
Ed. Infinito - Buenos Aires - 1971
- Qué es el cine? - André Bazin
Ed. Rialp - Madrid - 1966
- Cine: Lengua y escritura - Gianfranco Bettetini
Fondo Cultura Económica - México 1975
- Lo verosímil fílmico y otros ensayos de estética - Galvano Della Volpe
Ed. Ciencia Nueva - Madrid 1967
- El arte del cine - Lewis Jacobs
Ed. Peuser - Buenos Aires 1963
- Estética y semiótica del cine - Yuri M. Lotman
Ed. Gustavo Gilli - Barcelona 1979
- La inteligencia de una máquina - Jean Epstein
Ed. Losange - Buenos Aires 1960
- Ensayos sobre la significación en el cine - Christian Metz
Ed. Planeta - Barcelona 1973
- Estética del cine - J. Aumont/A. Bergala/M. Marie/M. Vernet
Paidós - Barcelona 1989
- Sociología del cine - Pierre Sorlin
Fondo. Cultura Económica - México 1985
- Análisis del film - J. Aumont/M. Marie
Paidos - Barcelona - 1990
- Psicología del cine - André Malraux
J.I. Ediciones - Buenos Aires 1959
- Lógica del cine - André Laffay
Ed. Labor - Barcelona 1966
- El cine o el hombre imaginario - Edgar Morin
Seix Barral - Barcelona 1972
- Teoría y práctica de la historia del cine - Robert C. Allen/Douglas Gomery
Ed. Paidos - Barcelona - 1985
- Introducción a la tecnología audiovisual-Televisión, video, radio - José Martines Abadía
Paidos - Barcelona - 1988
- El guión - Doc Comparato
Garay ediciones - Buenos Aires 1986
- El guión, sustancia del cine - Aldo Monelli
Ed. Zeuz - Barcelona 1960
- Teorías del cine - Francesco Casetti

METODOLOGIA

Clases teóricas: Presentación y desarrollo de los diferentes temas a cargo del profesor titular, que se entroncarán con los puntos básicos de las lecturas obligatorias. Así mismo se ilustrarán con material didáctico en video y fragmentos de los films fundamentales de la historia del cine, como también aquellos títulos en los que las diferentes propuestas estéticas se encuentren claramente representadas.

Igual tratamiento recibirán los temas técnicos, los que igualmente serán reforzados por videos didácticos.

Clases prácticas: Los ejercicios tiene como objetivo el conocimiento de las posibilidades y limitaciones de la cámara de video y el registro sonoro, en función de su posterior tratamiento en la edición.

En función de ello se efectúan los siguientes ejercicios:

- 1 - La cámara de video. Uso y reconocimiento de sus principales funciones. El trípode, complemento indispensable para la estabilidad.
- 2 - Cámara. Colocación de la batería y el casete.
Encendido. Apagado manual y automático. La lente de focal variable. Posibilidades y limitaciones. Zoom digital.
- 3 - Movimientos de cámara. Panorámica descriptiva. Acompañamiento. Cámara en mano, posibilidades y limitaciones.
- 4 - Movimiento de cámara. Travelling.
Travelling de acompañamiento y descriptivos.
- 5 - Imágen y sonido. Grabación sincrónica por micrófono independiente. Técnicas de la entrevista en función de su posterior tratamiento AV.
- 6 - Edición. Visualización y valoración del material registrado en las entrevistas. Planilla de edición. Edición sincrónica de imágen y sonido. Edición de material complementario, en imágen y/o sonido.
- 7 - Ejercicio(s) de resolución audiovisual en video sobre "hechos únicos irrepetibles" y su posterior edición.
- 8 - Principios generales de la "puesta en escena" aplicables a los diferentes géneros. Dirección de movimiento. Dirección de mirada. Ley de los 180 grados. Continuidad.

Para la ejecución de estos ejercicios se divide a los alumnos en grupos pequeños (3/4 personas) que son asistidos por los diferentes componentes

La articulación entre lo teórico y lo práctico también se manifiesta en los siguientes trabajos prácticos:

- 1 - El film y su repercusión (Estudio de un film importante en la historia del cine mundial)
- 2 - El film y la crítica (Estudio e investigación de la repercusión de un film argentino)
- 3 - Bio-filmografía (Sistematización metodológica del estudio de un director cinematográfico argentino y un acercamiento a su obra)
- 4 - Análisis filmico (Propuesta metodológica) Mínimo tres.
- 5 - Video sobre un tema cinematográfico (Totalmente terminado. Incluye títulos, música, entrevistas, etc.)

Trabajo final donde se aplican todos los conocimientos adquiridos durante el curso.

EVALUACION

La evaluación se efectúa mediante:

tres (3) pruebas tipo "Multiple choice" que se efectuan en el segundo, tercer y cuarto mes.

tres (3) pruebas tipo "interpretación de textos" sobre las lecturas obligatorias. Se realizan alternando con las anteriores
ocho (8) notas referidas a los trabajos prácticos, que se van realizando a lo largo de la cursada.

una (1) nota de concepto, a partir de la intervención del alumno en las clases, aporte en los diferentes ejercicios, propuestas y análisis de los trabajos, etc.)

Son en total quince (15) evaluaciones las que se tienen en cuenta para su promoción. Todas las pruebas deben ser aprobadas, en caso de que por alguna razón el alumno hubiera faltado o hubiese sido aplazado, tiene la oportunidad de un recuperatorio.