

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA: Comunicación Social

ASIGNATURA: Seminario y Taller de Producción Audiovisual]
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 de audiovisual, a través de su desarrollo histórico Específicos; Familiarizarse con los conocimientos la tecnología audiovisual, a la vez que se profunde una práctica sistemática y continua, las técnicas en la producción, registro y edición.

Investigaciones focalizadas algunos cursos de la industria cinematográfica (Directores, etc., etc.) como base de una metodología del análisis.

CONTENIDOS TEMATICOS:

C I N E - Historia y estética

- 1 - Prehistoria del cine. Espectáculo o instrumento cine De la linterna mágica al kinetoscopio. Unidad de pu El teatro óptico de Emile Reynaud. Nace el dibujo a
- 2 - Nacimiento del cine. Louis y Auguste Lumiere. Sus o ponen la realidad como espectáculo. La escuela Brigh menta el espacio. El método de representación primit
- 3 - George Melies. Nacen los "efectos especiales". Cine Ferdinand Zecca. El realismo social. El "film d'art". del teatro y la literatura. Jasset y Feuillade: los
- 4 - Nacimiento del relato. Análisis sintáctico: estructu y acción dramática. Edwin S. Porter. El "wester" o el americano por excelencia. David. W Griffith y el métc
- 5 - El cine nórdico. Mauritz Stiller. Victor Sjöstrom. Ca Benjamín Christensen. El cine alemán. Carl Mayer. Rob "El gabinete del Dr. Caligari" Expresionismo. Friedri El "kammerspielfilm". "El último hombre". Lotte Eisner,
- 6 - Los primeros aportes teóricos. Manifiesto de las siete R. Canudo. La vanguardia. Germaine Dulac. Jean Epstein, Jean Vigo. René Clair. "Entreacto". "Un perro andaluz"
- 7 - Cine soviético: Lenin, el cine y la revolución. Vsevol Lev Kulechov. Alexander Dovchenko. Sergei M. Eisensteir razado Potemkin" inicia la revolución.
- 8 - Cine nacional. Primera exhibición. Enrique Lepage. Eugen "La bandera argentina". Los priermos esbozos documental silamiento de Dorrego" y "La revolución de mayo". "Nobl, EE.UU. los años treinta. "Scarface". El código Hays. Cir El folletfn decimonónico y el film por entregas.(Segunda
- 9 - "El cantor del jazz". Nace el cine y una nueva estética. Luis Moglia Barth y "Tango". Lumiton y Argentina Sono Fi Torres Rios. Luis Cesar Amadori. Agustín Ferreira. Mario "Prisioneros de la tierra"
- 10 - La evolución del lenguaje cinematográfico. André Bazin Marcel Pagnol: El cine hablado y el teatro. Marcel Carné. Julien Duvivier. Jean Renoir. "La gran ilus La imagen se hace música y la música imagen. "Alejandro Ne una experiencia excepcional. Sergio Prokofiev. La música e cine. Aram I. Jachaturian.
- 11 - "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.
- 12 -
- 13 -

- 14 - Las propuestas de la postguerra. Italia: el neorealista Zavattini. Vittorio de Sica. Luchino Visconti. Federico Michelangelo Antonioni. Polonia: Andrzej Wajda. Andrzej Żabka. Kenji Mizoguchi. Zaneto 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 "especiales" y la computadora. El dolby stereo. El sourrou. Los superdirectores: George Lucas. Ridley Scott. Francis Coppola. Steven Spielberg. Robert Zemeckis. James Cameron.
- 18 - Análisis fílmico. El film y su contexto histórico. Filmografía. El argumento. El tratamiento. El estilo. Montajes. Cine y televisión.
- 19 - Análisis pragmático. El fenómeno social. El cine y su función. La crónica especializada. Análisis de los contenidos del film. El cine en la cámara en función del tema. 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. HS. S.HS. 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 m.
- 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
- 6 - El plano. Valor y función. Toma. Encuadre. Movimientos de cámara. Funciones narrativas, descriptivas. Angulaciones. Traveling óptico.

G U I O N

- 1 - El guión, guía de trabajo. Etapas previas: investigación, 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 trabajo. 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 The
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 cinematográfico
Jorge Abel Martín - Inst.Nac.C
Historia del cine argentino - Jorge Miguel Cousselo y otros
CEDAL - 1992
Historia ilustrada del cine - René Jeanne - Charles Ford (3
Alianza editorial - Madrid - E.
Historia del cine - Román Gubern (2 tomos)
Editorial Lumen - Barcelona-Es.
Cien años de cine - Román Gubern (2 tomos)
Ed. Bruguera - Barcelona - Esp.
El cine hasta hoy - Paul Rotha
Plaza & Janés S.A.-Barcelona -
Historia del cine mundial - Georges Sadoul
Siglo XXI Editores - México 197
Historia del cine mudo - Roberto Paoletta
EUDEBA - Buenos Aires - 1967

- Historia del cine
- Estética del cine
- El cine como arte
- Qué es el cine?
- Cine: Lengua y escritura
- Lo verosímil fílmico y otros ensayos de estética
- El arte del cine
- Estética y semiótica del cine
- La inteligencia de una máquina
- Ensayos sobre la significación en el cine
- Estética del cine
- Sociología del cine
- Análisis del film
- Psicología del cine
- Lógica del cine
- El cine o el hombre imaginario
- Teoría y práctica de la historia del cine
- Introducción a la teconografía audiovisual-Televisión, video, radio
- El guión
- El guión, sustancia del cine
- Teorías del cine
- Lo Duca
EUDEBA - Buenos Aires - 1966
- Henri Agel
EUDEBA - Buenos Aires - 1966
- Rudolf Arnheim
Ed. Infinito - Buenos Aires - 1966
- André Bazán
Ed. Rialp - Madrid - 1966
- Gianfranco Bettetini
Fondo Cultura Económica - 1966
- Galvano Della Volpe
Ed. Ciencia Nueva - Madrid - 1966
- Lewis Jacobs
Ed. Peuser - Buenos Aires - 1966
- Yuri M. Lotman
Ed. Gustavo Gilli - Barcelona - 1966
- Jean Epstein
Ed. Losange - Buenos Aires - 1966
- Christian Metz
Ed. Planeta - Barcelona - 1966
- J. Aumont/A.Bergala/M.Mari
Paidós - Barcelona - 1989
- Pierre Sorlin
Fondo.Cultura Económica - 1990
- J.Aumont/M.Marie
Paidós - Barcelona - 1990
- André Malraux
J.I. Ediciones - Buenos Aires - 1966
- André Laffay
Ed. Labor - Barcelona - 1966
- Edgar Morín
Seix Barral - Barcelona - 1966
- Robert C.Allen/Douglas Gome
Ed. Paidós - Barcelona - 1966
- José Martines Abadía
Paidós - Barcelona - 1988
- Doc Comparato
Garay ediciones - Buenos Aires - 1966
- Aldo Monelli
Ed. Zeuz - Barcelona - 1960
- Francesco Casetti
Cátedra - Madrid - 1994

METODOLOGIA

Clases teóricas: Presentación y desarrollo de los diferentes cargo del profesor titular, que se entroncarán con los punto de las lecturas obligatorias. Así mismo se ilustrarán con material gráfico en video y fragmentos de los films fundamentales de la historia del cine, como también aquellos títulos en los que se han presentado propuestas estéticas se encuentren claramente representadas. Igual tratamiento recibirán los temas técnicos, los que incluirán reforzados por videos didácticos.

Clases prácticas: Los ejercicios tienen como objetivo el conocimiento de las posibilidades y limitaciones de la cámara de video y el sonido, 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. El trípode, complemento indispensable para la instalación de la cámara. Colocación de la batería y el casete. Encendido. Apagado manual y automático. La lente de focal. Posibilidades y limitaciones. Zoom digital.
- 2 - Movimientos de cámara. Panorámica, descriptiva. Acompañamiento de cámara en mano, posibilidades y limitaciones. Acompañamiento de cámara. Travelling.
- 3 - Travelling de acompañamiento y descriptivos.
- 4 - Imagen y sonido. Grabación sincrónica por micrófono independiente de la entrevista en función de su posterior tratamiento.
- 5 - Edición. Visualización y valoración del material registrado en entrevistas. Planilla de edición. Edición sincrónica de imagen y sonido. Edición de material complementario, en imagen y/o sonido.
- 6 - Ejercicio(s) de resolución audiovisual en video sobre "hechos irrepetibles" y su posterior edición.
- 7 - Principios generales de la "puesta en escena" aplicables a los diferentes géneros. Dirección de movimiento. Dirección de mirada. Los 180 grados. Continuidad.

Para la ejecución de estos ejercicios se divide a los alumnos en pequeños (3/4 personas) que son asistidos por los diferentes docentes de la cátedra. (Apoyo docente y enseñanza personalizada)

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

- 1 - El film y su repercusión (Estudio de un film importante de la historia del cine mundial)
 - 2 - El film y la crítica (Estudio e investigación de la historia de un film argentino)
 - 3 - Bio-filmografía (Sistematización metodológica del estudio del director cinematográfico argentino y un acercamiento a la historia del cine argentino)
 - 4 - Análisis filmico (Propuesta metodológica) Mínimo tres.
 - 5 - Video sobre un tema cinematográfico (Totalmente terminados los 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 efectúan en el tercer y cuarto mes.

tres (3) pruebas tipo "interpretación de textos" sobre las que se efectúan pruebas obligatorias. Se realizan alternando con las pruebas de ocho (8) notas referidas a los trabajos prácticos, que se efectúan 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; 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 alguna razón el alumno hubiera faltado o hubiese sido aplazado, la oportunidad de un recuperatorio.