

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Artes Audiovisuales

Curso de Ingreso

Introducción a las Artes Audiovisuales

Cronograma de clases

Año 2011

Depto. de Artes Audiovisuales

facultad de bellas artes
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Objetivos:

Otorgar al alumno ingresante de *Artes Audiovisuales* un panorama general abordado desde todas las áreas y vertientes que constituyen a esta disciplina profesional. Contextualizándolo en la carrera que ha seleccionado para su formación profesional, teniendo en cuenta el ámbito en el que ésta se inserta (Facultad de Bellas Artes).

Se pretende generar un espacio de reflexión donde el alumno de Artes Audiovisuales pueda introducirse, reconocer y comprender el camino desde la génesis de una idea, la construcción de un proyecto, teniendo en cuenta la mediación entre la expresión, su concepción artística, y su concreción en un producto audiovisual con proyección mediática, artística, industrial, cultural, comunicacional y/o comercial.

Dando así el primer acercamiento global de los contenidos de manera general y con una perspectiva amplia y diversa.

Programa:

La materia *Introducción a las artes audiovisuales* se estructura en 4 semanas, generando un total de 8 clases: lunes y miércoles de 9 a 13 hs para el turno mañana y de 17 a 21 hs para el turno noche. La asistencia al curso es obligatoria, debiendo cumplir el estudiante con un 80 % de asistencia y un 100 % de trabajos prácticos aprobados. Comienza el 7 de febrero y finaliza el 2 de marzo de 2009.

CRONOGRAMA DE CLASES

Clase 1

Lunes 7 de Febrero

Introducción general de la carrera y del curso de ingreso

Descripción:

Charla general, presentación del curso de ingreso, presentación de la facultad de Bellas Artes y la Universidad Nacional de La Plata, como marco contextual de la carrera de Artes Audiovisuales y presentación de la misma.

Presentación y proyección de material realizado por alumnos avanzados de la carrera y egresados de la misma. Generar charla y debate sobre los mismos.

Presentación de los docentes del curso de ingreso y división de las comisiones.

Consigna para la siguiente clase:

Lecturas:

- David Bordwell y Kristin Thompson. "Parte uno, la producción cinematográfica"
- Laurent Tirard "Lecciones de cine" (Fragmentos)

Clase 2

Miércoles 9 de Febrero

Introducción a las Artes Audiovisuales

Descripción:

Debate sobre el concepto "Arte cinematográfico". Etapas: pre-producción, producción y post-producción. Diferentes áreas (producción, dirección, dirección de fotografía, dirección de sonido, etc.)

Trabajo práctico numero 1: (grupos de 4 alumnos, entrega-final de la clase)

Visionado de fragmentos del material de los directores propuestos (Emir Kusturica, Tim Burton y Jean Pierre Jeunet) Hacer un análisis de los mismos en función de la mirada de los directores respecto a los modos de producción y las diferentes áreas.

(En la misma entrega, deberán declarar por grupo quienes tienen cámaras de foto o video que permita grabar en cualquier formato, y si disponen de algún sistema de edición de video)

Filmografía:

Tim Burton. "Vincent", "Batman", "Eduardo manos de tijeras", "Batman Vuelve", "Big Fish"

Emir Kusturica. "Guernica" "Underground" "Gato negro, gato blanco"

Jean Pierre Jeunet. "Delicatessen" "La ciudad de los niños perdidos" "Amelie"

Bibliografía:

- David Bordwell y Kristin Thompson. "Parte uno, la producción cinematográfica"
- Laurent Tirard "Lecciones de cine" (Fragmentos)

Consigna para la siguiente clase:

Lecturas:

- Anne Marie Guerin capitulo 3: "El relato audiovisual" el relato es una técnica y un misterio, en el Relato Cinematográfico. Pág. 41- 65.
- Bordwell, David y Thompson Kristin. "Capítulo 3: la narración como sistema formal" en: El arte cinematográfico. Barcelona, Paidós, 1995. Pág.(64-81)

Clase 3

Lunes 14 de Febrero

La narración, el relato audiovisual

Descripción:

Desarrollo sobre los siguientes conceptos / temas: Narración audiovisual. Etapas del proceso de escritura. Relación con otras disciplinas. Noción de historia y argumento. Relato ficcional. Relato documental. Noción de guión.

Trabajo práctico numero 2:

Hacer un relato corto y simple de forma grupal. El docente a cargo deberá trabajar con los alumnos para guiarlos en la construcción, ya que el proyecto deberá ser realizable a lo largo del curso.

A tener en cuenta: cada grupo debe tener una cámara y alguna opción de edición de video.

Bibliografía obligatoria:

- Anne Marie Guerin capitulo 3: "El relato audiovisual" el relato es una técnica y un misterio, en el Relato Cinematográfico. Pág. 41- 65.
- Bordwell, David y Thompson Kristin. "Capítulo 3: la narración como sistema formal" en: El arte cinematográfico. Barcelona, Paidós, 1995. Pág.(64-81)

Consigna para la siguiente clase:

Lecturas:

- Bedoya, Ricardo y Frías León Isaac. Compilado de capítulos.
- Jacques Loiseleux "Capítulo 1, una técnica al servicio de la emoción" en la luz en el cine. Pág. (7-33)
- Jacques Loiseleux "Capítulo 3, Efectos de la luz" en La luz en el cine. Pág. (35-49)

Clase 4

Miércoles 16 de Febrero

Los limites del espacio y la iluminación como expresión

Descripción:

Desarrollo de los siguientes conceptos. Nociones básicas de: encuadre, plano, tipos de planos, toma. Nociones de la puesta en escena. La luz como medio de expresión a disposición del director, climas lumínicos, puesta de luz. Las fuentes; artificial y natural. Efectos de luz: el raccord, la noche y la noche americana.

Visionado en clase de material audiovisual posible de proyectar, para ejemplificar y tener una mejor comprensión.

Propuesta de trabajo práctico numero 3:

Análisis de fragmentos de películas en función de los conceptos desarrollados. Elaborar un texto formal donde se relacione el análisis con los textos propuestos. Por ejemplo: distinguir tipos de encuadre de una escena, distinción de climas lumínicos, utilización de colores, diferencias entre luz natural o artificial, etc. Y analizar la función narrativa de los mismos.

Filmografía propuesta:

- Citizen Kane (El Ciudadano Kane) Orson Welles
- Dogville, Lars Von Trier
- Metrópolis, Fritz Lang
- 2001, A Space Odyssey (2001: Odisea del Espacio) Stanley Kubrick
- Aniceto, Leonardo Favio
- Apocalipsis Now, Coppola Francis
- Drácula, Coppola Francis

Bibliografía Obligatoria:

- Bedoya, Ricardo y Frías León Isaac. Compilado de capítulos.
- Jacques Loiseleux "Capitulo 1, una técnica al servicio de la emoción" en la luz en el cine. Pág. (7-33)
- Jacques Loiseleux "Capitulo 3, Efectos de la luz" en La luz en el cine. Pág. (35-49)

Propuesta de trabajo práctico numero 4:

Hacer un boceto o esbozo grafico (story board) del relato escrito en la clase 3, trabajo grupal.

Consigna para la siguiente clase:

Lecturas:

- Chion, Michel La Audiovisión, Capitulo: La escena audiovisual, Barcelona, Paidós, 1996.
- Walter Murch "Estirando el sonido para ayudar a liberar la mente"
- Walter Murch: La búsqueda del orden en imagen y sonido por Tom Kenny.

Clase 5

Lunes 21 de Febrero

El universo sonoro

Descripción:

Desarrollo sobre los siguientes conceptos: Acusmática. El tricirculo: in- fuera de campo-off. Punto de vista espacial: sonido – fuente. La música.

Propuesta de trabajo práctico numero 6:

De los conceptos tratados por los autores en los textos, debatirlos e identificarlos en una serie de ejemplos audiovisuales. Producir en forma grupal un texto donde se desarrollen los mismos, y pensar en los posibles procesos de creación de la banda sonora de los

fragmentos analizados. Ejemplos: ¿Cómo piensa el director y el director de sonido para darle forma al producto audiovisual?

Filmografía: (Opcional)

- *Un Condamné A Mort S'Est Echappé* (Un condenado a muerte se escapa) Robert Bresson,
- *Delicatessen* Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro
- *El aura* Fabián Bielinsky
- *Hable con ella* Pedro Almodóvar.
- *Apocalypse Now* Francis Ford Coppola
- *Le fabuleux destin d'Amélie Poulain* (El fabuloso destino de Amélie Poulain") Jean-Pierre Jeunet.
- *The Matrix* (Larry Wachowski y Andy Wachowski)
- *Lakposhtha ham parvaz mikonand* (Las tortugas también vuelan) Bahman Ghobadi

Final de la clase:

Trabajo práctico numero 6: Proponer una construcción sonora al relato realizado en las clases anteriores. Re pensar el story board en función de esta construcción.

Bibliografía Obligatoria:

- Chion, Michel *La Audiovisión*, Capitulo: La escena audiovisual, Barcelona, Paidós, 1996.
- Walter Murch "Estirando el sonido para ayudar a liberar la mente"
- Walter Murch: *La búsqueda del orden en imagen y sonido* por Tom Kenny.

Clase 6
Miércoles 23 de Febrero
El montaje

Descripción:

Desarrollo de los conceptos y nociones generales del montaje. Diferentes tipos de montajes. Continuidad, discontinuidad, raccord. Rol del montajista.

Propuesta de trabajo práctico numero 7:

Analizar los fragmentos de películas propuestas en función de los conceptos trabajado en clase. Por ejemplo, relacionar el ritmo del montaje con el sonido de la secuencia analizada. El raccord, la duración de los planos, etc.

Filmografía: (Opcional)

- *Lola Rennt* (Corre Lola Corre) Tom Tykwer.
- *Irreversible*, Gaspar Noé
- *La ventana indiscreta*, Alfred Hitchcock
- *Con ánimos de amar*, Wong Kar Wai.
- *El arca rusa*, Alexandr Sokurov.

Bibliografía:

- Pinel, Vincent: "El montaje". Cap. 2, Barcelona, Paidós, 2004.
- Sanchez-Biosca, Vicente: "El montaje cinematográfico, Apartado 1, Barcelona, Paidós.

Clase 7
Lunes 28 de febrero.
Análisis de un Film

Descripción:

Clase de consulta sobre el trabajo final y de análisis.

Trabajo práctico numero 8:

Los alumnos deberán realizar un análisis libre de un fragmento de un cortometraje, deberán elegir un tema (iluminación, puesta en planos, sonido, montaje, narración) y desarrollarlo en forma individual. Además, describir en breves líneas el argumento y proponer un análisis del mismo.

Cortometrajes:
(Opciones)

- "Dos hombre y un placcard" Roman Polansky.
- Serie de cortometrajes de Hitchcock Alfred: "Venganza" "Premonición" y otros.
- "Vincent" Tim Burton.

Cortometrajes (nacionales):

- "Medianeras" Martinez Leonardo (2005)
- "Trillizas Propaganda" Fernando Salem (2004)

Clase 8
Miércoles 2 de Marzo
Cierre del curso

Descripción:

Entrega y visionado de los cortometrajes. Charla y debate de los trabajos. Devolución a cargo de los alumnos; expectativas, primeras impresiones, análisis del curso, etc.