

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera: Licenciatura en Cine y TV - PLAN 1987

Asignatura: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Guillermo Zaballo

Prof. Asistente: Lic. Victoria Suarez

Prof. Ayudante: Lic. Marcela Yaya

Prof. Ayudante: Lic. Ayelen Ferrini

Prof. Ayudante: Tec. Hernán Bracamonte.

Distribución Horaria : Viernes

Turno mañana: 10 am a 13 hs comisiones de prácticos

Turno tarde: 13:30 hs a 16:00 hs Horario de cursado teórico

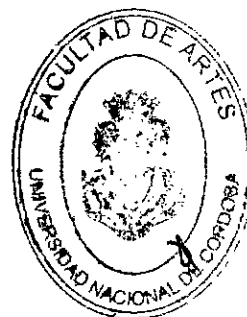
Turno tarde: 16:00 a 19 hs horario de comisiones de prácticos.

PROGRAMA

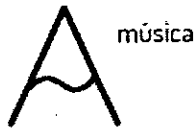
1- **Fundamentación / Enfoques / Presentación:**

Para poder entender el concepto de Realización Audiovisual, es necesario comprender que tiene como eje al proceso realizativo que conlleva la compleja operación de convertir una idea o un guión en una obra audiovisual. El programa de la materia, tanto la parte teórica como la realizativa-práctica se ocupan de introducir al estudiante en este concepto.

Desde la creación del lenguaje cinematográfico - hace aproximadamente cien años - el advenimiento de nuevos artefactos para la difusión de obras audiovisuales se fue incrementando, como así también la particularidad de los lenguajes utilizados por cada nuevo formato. Así, cada uno de ellos: cine, televisión, video y actualmente nuevas tecnologías digitales han generado nuevas formas narrativas audiovisuales que se suman a las anteriores. De esta forma se diversifica la posibilidad de realizar nuevos tipos de producción, en múltiples tamaños de formatos de pantalla. Grabación, edición y difusión han registrado en los últimos quince años un cambio en su elaboración, que no dejan de lado los métodos de producción anteriores, sino que suman a estas nuevas formas tecnológicas y narrativas.

22/

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Los cambios se producen desde las bases mismas, la posibilidad de generar imágenes con cámaras digitales, la masificación de las mismas en manos de los espectadores, que se transforman en generadores de contenidos audiovisuales y las herramientas de edición multimedial, permiten ediciones rápidas que anteriormente tenían altos costos económicos. La posibilidad de difundir estos contenidos a través de la web, ya sea en directo, como la utilización del streaming, o en diferido y con la posibilidad de "verlo cuando quiera", como las páginas de videos, pero esto no quita que, en esta etapa de transición de nuevos medios en las que nos encontramos actualmente podamos aplicar todo tipo de formas narrativas audiovisuales.

Tanto el modelo de producción audiovisual clásico, "de pocos a muchos" como en el que actualmente se empieza a gestar, de "muchos a muchos". Este nuevo modelo se maneja en forma más activa en el proceso de comunicación audiovisual y el consumidor también puede ser un productor -producer + user = prouser (productario)- . Ambas modalidades conviven en la actualidad

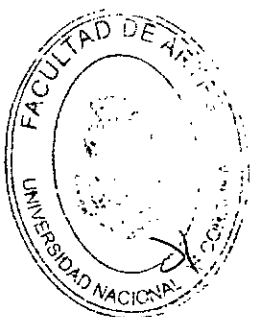
Este programa tiene como finalidad entender el concepto amplio de realización que comprende desde la idea, pasando por el guión, la preproducción, la puesta en escena, la puesta en cámara/cuadro, hasta la postproducción.

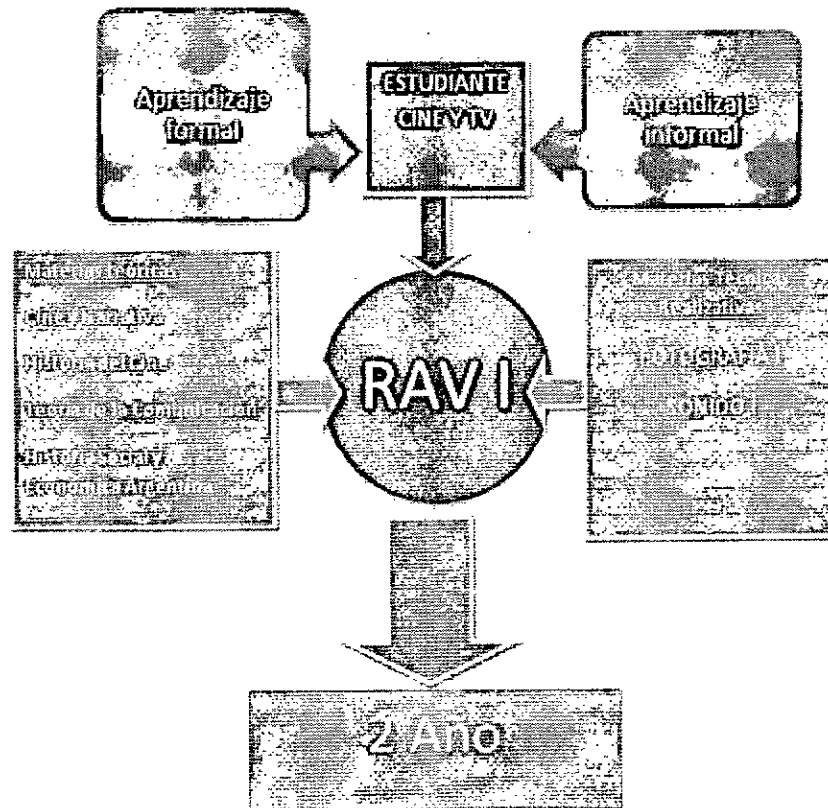
UBICACIÓN DE LA MATERIA EN LA CURRICULA. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS

La actualidad nos ubica en una etapa de transición hacia un nuevo programa de la carrera. En el programa vigente Realización Audiovisual I se encuentra ubicada en el Primer Año de la carrera. Es la primera de las tres Realizaciones Audiovisuales (Realización Av. II y Realización Av. III) correspondientes a la Tecnicatura que se continúan en la Licenciatura con una Realización Cinematográfica y una Realización Televisiva.

En el primer año es una de las tres materias anuales. Las otras dos son Fotografía I y Sonido I.

La necesidad de que el estudiante conozca los instrumentos y las técnicas de registro para la creación audiovisual hacen evidente la complementariedad y coordinación que deben existir entre esas tres asignaturas. Asimismo entre el proceso técnico-expresivo y las técnicas de elaboración narrativa explican también lo conveniente de la coordinación con las materias cuatrimestrales Cine y Narrativa. Por otra parte la importancia que el conocimiento de las obras, los autores y las tendencias estéticas cinematográficas han tenido en la formación de los grandes creadores audiovisuales explica el aporte fundamental de otra de las materias del primer año, Historia del Cine en la formación de los futuros realizadores. También de primer año es la materia Teoría de la Comunicación.

2- Objetivos:

Introducir al alumno en los conceptos básicos de la narrativa del Lenguaje Audiovisual y en las operaciones elementales para la Realización Audiovisual.

Realizar una obra audiovisual de aproximadamente 8 minutos como cierre, para aprobar y finalizar el cursado en el que se reflejen los conocimientos adquiridos durante el cursado

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

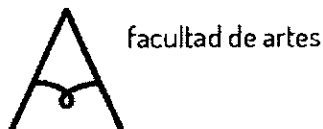
Primera parte

I Una introducción al Concepto de Realización Audiovisual y Narrativa de los nuevos medios

El Realizador audiovisual. Funciones y roles en la Realización de Cine, Televisión y Nuevos Medios.

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Introducción al concepto de lo audiovisual. Los sistemas de producción Cinematográfico y Televisivo: Los roles en la Puesta en Cámara y la Puesta en Escena.

Aproximación a el formato y el tipo de narración : "nuevos formatos, viejas formas de narrar".

II La narrativa audiovisual: las propiedades compositivas de la imagen

La problematización del espacio. Intervención en la imagen

Función narrativa de La Puesta en Cámara: El Encuadre. Espacio, Tamaño y Formato. El campo y el fuera de campo. La cuestión de El Plano. El tamaño de lo representado (distancia de cámara). La angulación (altura, nivel de cámara y punto de vista). Dinámicas del campo y fuera de campo. La Profundidad de Campo. Las lentes. La organización del Encuadre: composición de la imagen.

La movilidad del Encuadre (movimientos de cámara). La duración del Plano. Diferentes estilos de Realización: Profundidad de campo versus montaje de Planos. Efecto Kulechov.

III La narrativa audiovisual: la puesta en escena

Puntos de vista. Focalización: tipos de Focalización cero. Focalización interna, focalización externa. Cambio de focalización. Ocularización, auricularización. Símbolos y metáforas.

Puesta en escena .Escenarios y decorados. La utilería. El vestuario y el maquillaje. El desempeño actoral. La luz y el color. Recursos expresivos y narrativos de la Puesta en escena. La cuestión del realismo en la representación audiovisual. Relaciones entre imágenes y sonidos

Segunda Parte

IV Recursos narrativos de lo audiovisual

Introducción al guión.

La idea, los formatos, los géneros. Documental y Ficción.

Etapas en la escritura del Guión: story line, sinopsis, estructura, tratamiento, libro. Lectura, análisis e interpretación del Guión.

La Adaptación Literaria. De las letras a la pantalla. Algunos pasos para la adaptación al cine.

Distintos tipos de adaptaciones literarias. Cómo ver lo que se lee. Los diálogos

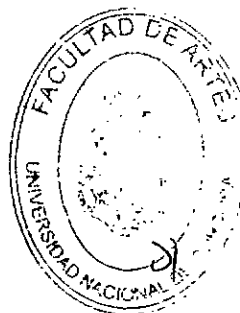
Pitching, cómo presentar una idea y una propuesta audiovisual.

V. La Producción.

Determinación de los decorados y escenografías. Preparación del equipo de Rodaje.

Presupuestos. Planillas de desglose.

VI El rodaje.

Handwritten signature or initials.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

El Guión técnico y la elaboración de las tomas. Utilización de esquemas, plantillas y croquis para preparar el rodaje. Ensayo con cámara y sin cámara. La continuidad visual y el eje de acción. Plano de establecimiento o master shot(plano maestro). Técnicas de filmación

VII La Postproducción

Edición y montaje. Aspectos teóricos y cuestiones técnicas de la edición.

La edición como un paso en el proceso de producción, que no siempre es el último en realizar.

El sonido en la edición y el montaje. La relación entre imagen y sonido.

Títulos y tipografías. Formas narrativas de contar historias con títulos

Tipos de difusión de un audiovisual.

4- Bibliografía obligatoria

UNIDAD I

BRACAMONTE, HERNAN. "Cine Total: Reflexiones en torno a la representación digital de la realidad como recurso narrativo de inmersión" texto de cátedra 2015

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca editora, 2014.

LA FERLA, JORGE, REYNAL,SOFIA (compiladores). Territorios Audiovisuales. Ed Libreria.Bs As 2012

LA FERLA, JORGE. "Cine (y) digital: aproximaciones a posibles convergencias entre el cinematógrafo y la computadora" - 1ra.ed.- Buenos Aires: Manantial, 2009.

SALCEDO, ELIO NOÉ. "Bases para una narrativa televisiva del relato de actualidad". -1ra. ed.- Córdoba: Editorial Brujas; San Juan: Universidad Nacional de San Juan, 2013.

ZABALLO, GUILLERMO.. TV2.0 –Comunicación digital. Nuevas formas de transmisión, nuevas narrativas, viejos contenidos. Desde el campo tecnológico a lo social

Construcciones de nuevos relatos Audiovisuales. 2012

UNIDAD II

BORDWELL, David/Kristin Thompson, El Arte Cinematográfico, Paidos, Barcelona, 1995.

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca editora, 2014.

LA FERLA, JORGE, REYNAL,SOFIA (compiladores). Territorios Audiovisuales. Ed Libreria.Bs As 2012

MUÑIZ, ANA MARIA. Del Negro Absoluto a la Imagen Inédita. Texto de cátedra 2014

SANCHEZ,RAFAEL. "Montaje Cinematográfico.Arte de movimiento" Pomaire- Chile 1971

UNIDAD III

BORDWELL, David/Kristin Thompson, El Arte Cinematográfico, Paidos, Barcelona, 1995.

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca editora, 2014.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

LALLI, MARCELO- "El tiempo y el espacio en la puesta en escena" Material de lectura taller perteniente al Ciclo Opèn DC -2012 Bs As

5- UNIDAD IV

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca editora, 2014.

GUTIERREZ, JUAN PABLO. Escribir es conmovier. Texto de catedra 2015-04-10

REYNAULD "Leer y escribir un guión", 1ra. ed., la marca editora, Bs.As., 2014

ROMANI, LAURA. La palabra le dice a la imagen: Algunas aproximaciones a la adaptación. Ponencia "La literatura le dice a la imagen" 2014

ZABALLO, G, BRACAMONTE, H, ROMANI, L: Pitching: Aspectos básicos de un Pitching. Múltiples formas y situaciones de presentaciones. Apuntes de Cátedra RAV I 2015

UNIDAD V

CUADERNOS DEL PICADERO : Teatro y Cine- Cuaderno N14 Instituto Nacional del Teatro- Diciembre 2007

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca editora, 2014.

MONACO, ANA MARIA . El ABC de la producción Audiovisual. Ed Ciccus 2013

SALCEDO, ELIO NOÉ. "Bases para una narrativa televisiva del relato de actualidad". -1ra. ed.- Córdoba: Editorial Brujas; San Juan: Universidad Nacional de San Juan, 2013.

UNIDAD VI

CUADERNOS DEL PICADERO : Teatro y Cine- Cuaderno N14 Instituto Nacional del Teatro- Diciembre 2007

DE LOS SANTOS, LAURA. "La vuelta al guión en 80 secretos" Catálogos- Bs As 2010 GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca editora, 2014.

MARTIN MARCEL- El lenguaje del cine. Gedisa. Barcelona 1992.

MONACO, ANA MARIA . El ABC de la producción Audiovisual. Ed Ciccus 2013

SALCEDO, ELIO NOÉ. "Bases para una narrativa televisiva del relato de actualidad". -1ra. ed.- Córdoba: Editorial Brujas; San Juan: Universidad Nacional de San Juan, 2013.

UNIDAD VII

BORDWELL, David/Kristin Thompson, El Arte Cinematográfico, Paidós, Barcelona, 1995.

LA FERLA, JORGE, REYNAL, SOFIA (compiladores). Territorios Audiovisuales. Ed Librería. Bs As 2012

MONACO, ANA MARIA . El ABC de la producción Audiovisual. Ed Ciccus 2013

SALCEDO, ELIO NOÉ. "Bases para una narrativa televisiva del relato de actualidad". -1ra. ed.- Córdoba: Editorial Brujas; San Juan: Universidad Nacional de San Juan, 2013.

SANCHEZ, RAFAEL. "Montaje Cinematográfico. Arte de movimiento" Pomaire- Chile 1971

6- FILMOGRAFIA SUGERIDA

CAFÉ BAGDAD Percy Adlon 1987

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

NIÑOS DEL HOMBRE Aldonso Quarom 2006
EL PADRINO I Francis Ford Copola 1972
BLEU, BLANC, ROUGE – TRILOGIA Kristof Kieslowski 1993
HISTORIAS BREVES CORTOS DEL INCAA Autores varios
LAS ALAS DEL DESEO Win Wenders 1987
LOCA DE AMOR Letitia Colimbani 2002
SERIE WEB – TIEMPO LIBRE Martin Pirochanski 2013
HISTORIAS MINIMAS Carlos Sorin 2002
LA ISLA DE LAS FLORES Jorge Furtado 1998
EL GRAN PEZ Tim Burton 2003
EL LADRON DE ORQUIDEAS Spike Jonse 2002

7- Bibliografía Ampliatoria

Atienza Muñoz, Pau. Historia y evolución del montaje audiovisual. De la moviola a youtube. Editorial UOC. Barcelona 2013

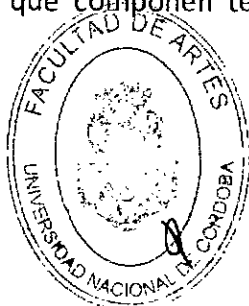
Marimón, Joan. El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla. Universidad de Barcelona. 2 edición 2016.

8- Propuesta metodológica:

En la actualidad, muchos estudiantes que ingresan al Departamento de Cine y TV, ya tiene un bagaje de conocimientos audiovisuales que son adquiridos a través de aprendizajes *no formales* (el simple uso de las herramientas de grabación con que cuentan en dispositivos personales de capturas de imagen). También estudiantes con aprendizajes formales adquiridos en la secundaria .No necesariamente en escuelas con orientación hacia la comunicación, sino por el simple hecho de usarlos en el aula. Coexisten con estudiantes que no tuvieron acceso a herramientas de grabación, edición y difusión de imágenes y sonidos. Por encontrarnos en una etapa de transición hacia una nueva currícula de la carrera, es importante que la materia sea de entendimiento para todos estos tipos de alumnos.

Las clases, de carácter teórico-práctico, estarán destinadas al tratamiento de los temas que componen las distintas unidades del programa. Para ello se utilizará abundante material audiovisual que servirá para el ejercicio analítico de dichos materiales. La intención es ejercitar al alumno en el desmontaje y posterior reconstrucción de las obras analizadas, a fin de comprender cómo son sus estructuras y cómo funcionan, aprender las reglas de su construcción y familiarizarse con sus lenguajes. Esta metodología implica la participación activa de los alumnos para lo cual será imprescindible la lectura previa del material bibliográfico y el visionado de films, videos, programas de televisión, etc.

Los trabajos prácticos estarán destinados a la ejercitación de las cuestiones tratadas en las clases teóricas, así como la preparación para la realización de una obra audiovisual. Para ello se trabajará, bajo la supervisión de los Profesores Asistente, Auxiliares y Ayudantes, en una serie de ejercicios relacionados con cuestiones fundamentales de la Realización Audiovisual, y elementos que componen técnicos y realizativos que componen a la narrativa de la misma.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Es de resaltar que la condición del cursado es de forma presencial, pero la cátedra contará con el apoyo de una página web con contenidos teóricos prácticos (ejemplos en videos) de apoyo a las clases presenciales y a los textos de la cátedra. Esto no tiene como fin el de reemplazar las clases presenciales, sino de reforzar a las mismas.

- 9- **Evaluación:** Los parciales son de modalidad digital, a realizarse en las instalaciones de la UNC, para ello el alumno deberá presentarse en las instalaciones del DUI, en la fecha y hora previamente establecida.

El mismo consta de 20 preguntas (de un pool de 150) con 5 posibilidades de respuestas. Con sistema de múltiple opción y una pregunta con gráfico en la que se selecciona la respuesta correcta.

La duración del parcial es de 50 minutos, una vez concluido el alumno recibe en la pantalla la nota correspondiente a su examen.

La clase siguiente, luego de comunicarlo vía mail, los alumnos pueden revisar el parcial en las mismas instalaciones donde se rindió

La evaluación incluye los régimen de :

de alumnos **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>

y de alumno trabajador **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

10- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Los alumnos podrán aspirar a la condición de regular o promocional. Los alumnos que deseen rendir la materia en condición de libre deberán presentar, en la época de examen anterior a la que deseen rendir, los trabajos prácticos y el trabajo final según las condiciones fijadas en el año lectivo inmediato anterior a aquel en que se presentan al examen .

Para obtener la regularidad se deberá aprobar 75% de los trabajos prácticos mas la aprobación del Trabajo Final, y aprobar dos parciales.

Aquellos alumnos que hayan obtenido como mínimo un promedio de siete (7) en los ejercicios prácticos, en el trabajo final y en los dos parciales podrán aspirar a la promoción.

La nota mínima no puede ser menor a seis (6) en cada uno de los rubros mencionados.

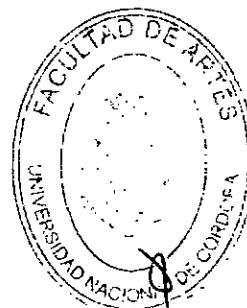
Los alumnos libres, presentarán un Trabajo Final de 12 minutos. Una vez evaluados y aprobado el Trabajo Final , deberán rendir un examen escrito y oral.

El requisito para aprobar, tambien incluye los derechos del estudiante trabajador.

ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

- 11- **Recomendaciones de cursada:** indicar qué materias es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

12- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Handwritten signature or initials.

música

facultad de artes

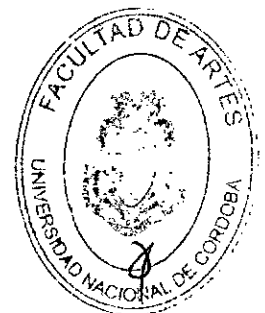

Universidad
Nacional
de Córdoba

Los requisitos y disposiciones de seguridad e higiene durante el cursado, tanto de teóricos como de las clases prácticas, son los mismos que se cumplen en los edificios de la Facultad de Artes.

CRONOGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS

2011

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

TRABAJO PRÁCTICO Nº 0

TEMA: NARRATIVAS AUDIOVISUALES

OBJETIVOS

Familiarizar al alumno con algunas de las distintas formas, contenidos y metodologías que existen en el relato audiovisual.

TAREAS

Visualizar en su contexto:

Una película (visualizada en cine)

Un programa de TV (visualizado en un televisor)

Una serie de formato web (realizada para web, no una de tv vista en internet)

Analizar diferencias y similitudes entre estas, recursos de imágenes y sonoros que emplean cada una.

CARACTERÍSTICAS

Presentar en grupos de hasta 6 el análisis de las obras audiovisuales anteriores, presentando un ensayo y un cuadro sobre las mismas

El trabajo debe ser presentado en una carpeta (física) con carátula que contenga el nombre de los integrantes y un mail de contacto.

CRONOGRAMA:

Presentación:

Entrega: 2 semanas después de la presentación

Recuperación: 1 semana después de la entrega

BIBLIOGRAFÍA:

BRACAMONTE, HERNAN. "Cine Total: Reflexiones en torno a la representación digital de la realidad como recurso narrativo de inmersión" texto 2015

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca editora, 2014.

LA FERLA, JORGE, REYNAL, SOFIA (compiladores). Territorios Audiovisuales. Ed Librería. Bs As 2012

LA FERLA, JORGE. "Cine (y) digital: aproximaciones a posibles convergencias entre el cinematógrafo y la computadora" - 1ra.ed.- Buenos Aires: Manantial, 2009.

SALCEDO, ELIO NOÉ. "Bases para una narrativa televisiva del relato de actualidad". -1ra. ed.-

ZABALLO, GUILLERMO. TV2.0 –Comunicación digital. Nuevas formas de transmisión, nuevas narrativas, viejos contenidos. Desde el campo tecnológico a lo social

Construcciones de nuevos relatos Audiovisuales. 2012

TRABAJO PRÁCTICO Nº 1

TEMA: El campo y el fuera de campo.

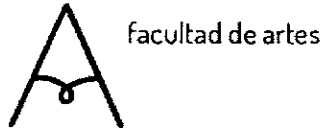
OBJETIVOS

2/26

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Familiarizar al alumno con la noción de encuadre y límites del encuadre; con las de encuadre cerrado y encuadre abierto; y con las posibilidades narrativas de la interrelación entre el campo y el fuera de campo.

TAREAS

A partir de un encuadre fijo el alumno deberá poder hacer una breve narración utilizando los recursos de relación entre el campo y el fuera de campo (entradas y salidas de personajes, alguien o algo que está parcialmente en campo, miradas o gestos que se dirigen al fuera de campo, ruidos). En el ejercicio se evitarán los diálogos.

CARACTERÍSTICAS

La escena se hará en un solo plano con cámara fija montada en un trípode. Se prescindirá de los movimientos de cámara, salvo los necesarios para reencuadrar y los travelling ópticos – zoom in – zoom back. Extensión máxima, 3 minutos

CRONOGRAMA:

Presentación:

Entrega: 3 semanas después de la presentación

Recuperación: 2 semanas después de la entrega

El trabajo será entregado al docente en formato MP4 , antes del inicio de la clase de presentación.

BIBLIOGRAFÍA:

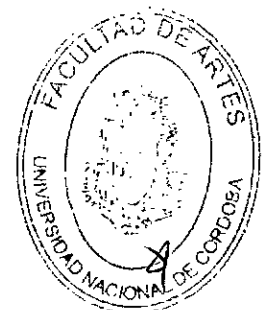
BORDWELL, David/Kristin Thompson, El Arte Cinematográfico, Paidós, Barcelona, 1995.

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca editora, 2014.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2

TEMA: Recursos expresivos y narrativos de la puesta de cámara y focalización

OBJETIVOS:

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Familiarizar a los estudiantes con los recursos expresivos y narrativos de la puesta de cámara - encuadre, distancia de cámara, altura, angulación, punto de vista, nivel, distancia focal, profundidad de campo, movimientos de cámara, espacio fuera de campo, etc -, y con la continuidad y el eje de la acción.

- Aplicar los recursos narrativos de la puesta de cámara en función de los Tipos de focalización: cero, interna, externa. Cambio de focalización. Ocularización y auricularización.
- Aplicar los conocimientos adquiridos sobre continuidad visual y raccord de movimiento.

TAREAS Y CARACTERÍSTICAS

El trabajo se divide en cuatro partes:

- 1) Descripción de un lugar, preferentemente de un lugar que se frecuenta
- 2) Descripción de un objeto.
- 3) Seguimiento de un personaje. (con una función narrativa, integrando el lugar y objeto)
- 4) Seguimiento de un personaje (ídem anterior, pero con un cambio de focalización).

La descripción del lugar y objeto se hará una vez exclusivamente con planos fijos (hasta un máximo de 10 planos) y otra vez exclusivamente con planos móviles (hasta un máximo de 10 planos). Se recomienda usar un total de planos acorde a la complejidad del lugar y objeto a describir. El ejercicio de seguimiento consistirá en seguir a un personaje que se desplaza desde un lugar hasta otro relativamente distante, intercalando panorámicas, travellings y planos fijos (por lo menos 5). En el tercer momento se realizará la misma tarea, pero en esta ocasión con un cambio de focalización del personaje o del narrador.

Se utilizará preferentemente un trípode para la realización de las tomas.

Se utilizará sólo sonido ambiente en continuidad.

La duración es libre. Tener en cuenta que, como parte de los contenidos tratados para este TP, se evaluará el manejo del tiempo que cada toma requiere, así como el tiempo total del cortometraje.

CRONOGRAMA

Presentación: Entrega: 2 semanas después de la presentación

Recuperación: 2 semanas después de la entrega

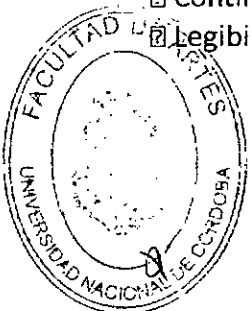
SE EVALUARÁ

Incorporación e integración consciente y reflexiva de los contenidos desarrollados para este TP (expuestos en "Objetivos", presentes en la bibliografía y tratados en clases teóricas y prácticas), así como temas desarrollados en unidades y prácticos anteriores.

Pertinencia en la utilización de los recursos, en función de criterios narrativos, temáticos y estéticos.

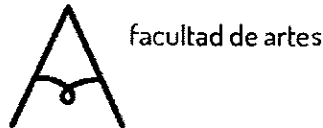
Continuidad narrativa a partir del manejo de técnicas de encuadre y montaje de acciones

Legibilidad y prolijidad (en términos audiovisuales y en función de la propuesta específica).

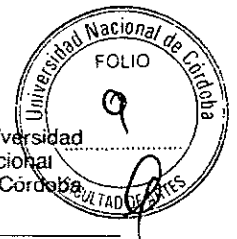
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

El trabajo será entregado al docente en formato MP4 , antes del inicio de la clase de presentación.

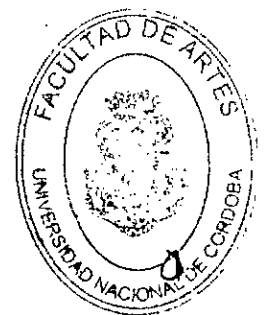
BIBLIOGRAFÍA

BORDWELL, David/Kristin Thompson, El Arte Cinematográfico, Paidós, Barcelona, 1995.
Capítulo Seis: El Plano – Propiedades Cinematográficas (El Encuadre. Ángulo, Nivel , Altura y Distancia del Encuadre. El Encuadre Móvil. Funciones de la Movilidad del Encuadre) También en principio de este capítulo, temas vistos en TP 0 (Pag. 202, Dimensiones y forma de la imagen. Pg. 203 a 208 Formatos) y TP 1 (Las relaciones de perspectiva, Pg. 190, Las lentes: profundidad de campo y foco, Pg. 194. El Espacio en Campo y el Espacio Fuera de Campo, Pg. 209).

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca editora, 2014.

SANCHEZ, RAFAEL. "Montaje Cinematográfico. Arte de movimiento" Pomaire- Chile 1971.
Capítulo Segundo: Posiciones de cámara sobre sujetos en movimiento (El eje de acción. Movimiento rectilíneo del sujeto. Movimiento curvilíneo)

MATERIAL COMPLEMENTARIO RAV I , Sitio Web de la Cátedra: Focalización. Ocularización Auricularización <http://www.cineynarrativaunc.supersitio.net/> Textos complementarios en Aula Virtual

TRABAJO PRÁCTICO Nº 3

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

TEMA: Los diálogos

OBJETIVOS:

Resolver situaciones de diálogos múltiples aplicando diversos criterios (acción, reacción, plano, contraplano, etc).

Adecuar la escala de planos, punto de vista, y uso de las ópticas en la resolución de una escena con varios personajes.

Adaptar diálogos literarios al lenguaje audiovisual (optativo)

TAREAS Y CARACTERÍSTICAS

Los alumnos deberán resolver situaciones de diálogo que involucran a dos y a más personajes. Para ello los alumnos utilizarán un texto literario y adaptarán este al lenguaje audiovisual. El ejercicio consistirá en registrar un diálogo que comienza entre dos personajes al que luego se incorpora un tercer y podrá corresponder a una escena que formará parte del Guión del Trabajo Práctico Final.

Se sugiere que se incorporen a la puesta en escena elementos que la enriquezca, como por ejemplo, vestuario, maquillaje, escenografía, utilería (*atrezzo* u otros elementos escenográficos que se relacionan con la situación planteada, etc.). El registro se hará utilizando planos de conjunto, planos y contraplano de cada uno de los personajes y movimientos de planos.

Los trabajos tendrán una duración máxima de 3 minutos. Si se utiliza una adaptación literaria, en los créditos es obligatorio colocar en que obra está basado el trabajo práctico

CRONOGRAMA:

Presentación:

Entrega: 3 semanas después de la presentación

Recuperación: 2 semanas después de la entrega

Bibliografía

BORDWELL, David/Kristin Thompson, El Arte Cinematográfico, Paidós, Barcelona, 1995. CUADERNOS DEL PICADERO : Teatro y Cine- Cuaderno N14 Instituto Nacional del Teatro- Diciembre 2007

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca editora, 2014.

MONACO, ANA MARIA . El ABC de la producción Audiovisual. Ed Ciccus 2013

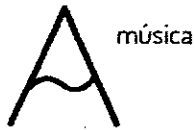
ROMANI, LAURA. Ponencia "La literatura le dice a la imagen" La palabra le dice a la imagen: Algunas aproximaciones a la adaptación 2014

REYNAULD "Leer y escribir un guión", 1ra. ed., la marca editora, Bs.As., 2014

SANCHEZ, RAFAEL. "Montaje Cinematográfico. Arte de movimiento" Pomaire- Chile 1971

Handwritten signature or initials.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

TRABAJO PRÁCTICO Nº 4

TEMA: TRABAJO INDIVIDUAL (80 segundos)

OBJETIVOS:

Que el alumno pueda aplicar todos los recursos usados en los TP anteriores, en forma individual, en una producción que contenga los elementos narrativos audiovisuales adquiridos.

TAREAS Y CARACTERÍSTICAS

El trabajo será presentado en forma individual (recomendamos que el grupo trabaje en su conjunto en cada uno de los cortos, con la dirección de quien lo presenta).

La duración del mismo debe ser de 80 segundos (1,20 minuto)

El trabajo deberá contener como mínimo uno de los recursos visto con anterioridad : (Campo y el fuera de campo. Diálogos y Recursos expresivos y narrativos de la puesta de cámara, focalización y adaptación literaria). Asimismo se recomienda utilizar elementos que representen Metáforas y Simbolismos

La temática es libre, pudiendose registrar tanto en interiores como en exteriores

La temática es libre, pudiendo ser registrada tanto en interiores como en exteriores.

El trabajo será entregado al docente en formato MP4 , antes del inicio de la clase de presentación.

CRONOGRAMA:

Presentación:

Entrega: 3 semanas después de la presentación

Recuperación: 2 semanas después de la entrega

BIBLIOGRAFÍA:

BORDWELL, David/Kristin Thompson, El Arte Cinematográfico, Paidós, Barcelona, 1995.

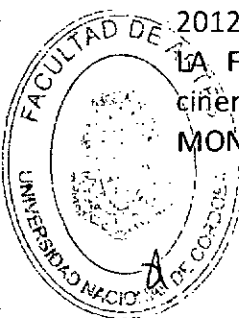
CUADERNOS DEL PICADERO : Teatro y Cine- Cuaderno N14 Instituto Nacional del Teatro- Diciembre 2007

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca editora, 2014.

LA FERLA, JORGE, REYNAL, SOFIA (compiladores). Territorios Audiovisuales. Ed Librería. Bs As 2012

LA FERLA, JORGE. "Cine (y) digital: aproximaciones a posibles convergencias entre el cinematógrafo y la computadora" - 1ra.ed.- Buenos Aires: Manantial, 2009.

MONACO, ANA MARIA . El ABC de la producción Audiovisual. Ed Ciccus 2013

música

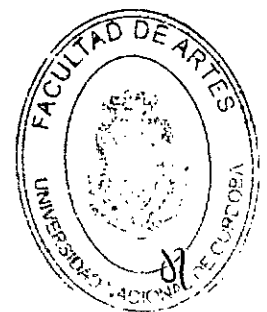

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

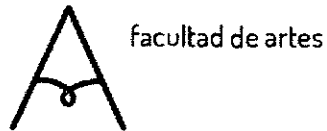
SALCEDO, ELIO NOÉ. "Bases para una narrativa televisiva del relato de actualidad". -1ra. ed.-
Córdoba: Editorial Brujas; San Juan: Universidad Nacional de San Juan, 2013.
SANCHEZ, RAFAEL. "Montaje Cinematográfico. Arte de movimiento" Pomaire- Chile 1971

27/

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

El trabajo final consistirá en una realización audiovisual de un máximo de 8 minutos, en la que se apliquen todos los conocimientos adquiridos durante el cursado de la materia, tanto los teóricos como los prácticos.

Los grupos serán de 6 integrantes.

1° ETAPA DEL TRABAJO FINAL

Exposición del proyecto por grupo.

Presentación del Pitching.

2° ETAPA DEL TRABAJO FINAL

Entrega de la carpeta con:

Story Line.

Argumento.

Escaleta.

Fecha de presentación: 1 semana después de la exposición del Pitching.

3° ETAPA DEL TRABAJO FINAL

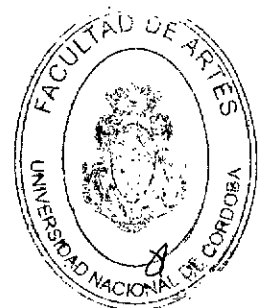
Entrega de:

Guión Literario

Guión Técnico

Características de los personajes

Planillas de producción

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Plantas de rodaje

Fecha de presentación: 2 semanas después de la entrega de la 2 etapa

4° ETAPA DEL TRABAJO FINAL

Presentación del corto final

Fecha de presentación: 4 semanas después de la entrega de la 3 etapa

Muestra de trabajos finales de la cátedra

Cada comisión seleccionará cuatro Trabajos Finales para la Muestra Final (dos de ellos elegidos por el voto de los estudiantes de cada comisión y dos elegidos por los docentes, adscriptos y ayudantes de cada comisión)

Los veinte Trabajos Finales seleccionados, serán proyectados en la muestra final, a realizarse en el CEPIA, en dos jornadas.

BIBLIOGRAFÍA:

BORDWELL, David/Kristin Thompson, El Arte Cinematográfico, Paidós, Barcelona, 1995.

CUADERNOS DEL PICADERO : Teatro y Cine- Cuaderno N14 Instituto Nacional del Teatro- Diciembre 2007

GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca editora, 2014.

GUTIERREZ, JUAN PABLO. Escribir es conmovier. Texto de cátedra 2015-04-10

LA FERLA, JORGE, REYNAL, SOFIA (compiladores). Territorios Audiovisuales. Ed Librería. Bs As 2012

LA FERLA, JORGE. "Cine (y) digital: aproximaciones a posibles convergencias entre el cinematógrafo y la computadora" - 1ra.ed.- Buenos Aires: Manantial, 2009.

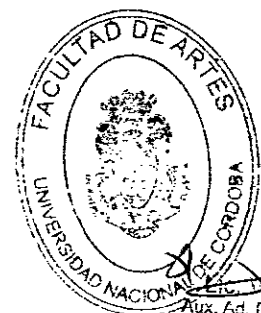
MONACO, ANA MARIA . El ABC de la producción Audiovisual. Ed Ciccus 2013

SALCEDO, ELIO NOÉ. "Bases para una narrativa televisiva del relato de actualidad". -1ra. ed.- Córdoba: Editorial Brujas; San Juan: Universidad Nacional de San Juan, 2013.

SANCHEZ, RAFAEL. "Montaje Cinematográfico. Arte de movimiento" Pomaire- Chile 1971

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 39/18

KCD

Dr. Valentín Córdoba
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico:

Carrera/s: PLAN 1986

Asignatura: FOTOGRAFÍA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. ZALOSNIK LOBO, Manuel Ricardo

Prof. Asistente: Téc. VILLENA JIMENEZ, Andrés

Lic. CÁCERES, Alicia

Lic. GÉNERO, Pablo

Lic. SCHAFER, David

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Bontempo, Marco Augusto

Pérez, María Candelaria

Barros Beltrán, Richard Fabián

Adscriptos: Finelli, Renata

Distribución Horaria

Clases:

Clases teóricas (2hs.)

y teórico prácticas (1 hs clase por medio.): Lunes de 17,00 a 19,00 hs.

Clases de consultas: Miércoles y Jueves de 15,00

a 16,30 hs.

Clases Prácticas: (2 hs. por comisión)

Martes Comisión Nº 1 de 09,00 a 11,00 hs.

Martes Comisión Nº 2 de 14,00 a 17,00 hs.

Martes Comisión Nº 3 de 17,00 a 21,00 hs.

Miércoles Comisión Nº 4 de 09,00 a 11,00 hs.

Jueves: Comisión Nº 5 de 09,00 a 11,00 hs.

Jueves: Comisión Nº 6 de 12,00 a 14,00 hs.

Viernes: Comisión Nº 7 de 09,00 a 11,00 hs.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La fotografía es una combinación de ciencia aplicada y arte, y ambos aspectos se deben tener en cuenta y abordarlos desde el punto de vista teórico y práctico. La fotografía es un instrumento científico, un documento y un medio creativo y expresivo propio. La fotografía es un conjunto de técnicas y de observación visual. De aquí que la

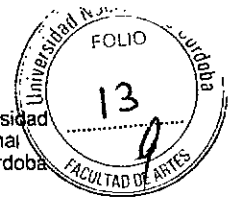
cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

imaginación y la práctica fotográfica deben ir acompañadas y apoyadas por la teoría. El propósito general del curso consistirá en iniciar al alumno en los principios y técnicas fotográficas necesarias para la producción audio visual. Además, el presente curso deberá proveer los conocimientos teóricos básicos y las metodologías y técnicas esenciales para

la comprensión y desarrollo de: Fotografía Fija, Fotografía Cinematográfica y Televisiva I y II. Como resultado se espera que el alumno adquiera los conocimientos y habilidades necesarias para el manejo de la cámara fotográfica y las técnicas específicas para producir y realizar: murales, láminas, diaporamas y audiovisuales usando estrategias y metodologías apropiadas de acuerdo a los resultados buscados y la finalidad del mensaje.

2- Objetivos:

Objetivos generales

- Impartir los fundamentos tecnológicos del funcionamiento de la cámara fotográfica, ópticas y accesorios.
- Conocer los fundamentos Físico-Químicos y Electrónicos en el registro de la imagen fotográfica monocromática y de color, a través de las Teorías de la Luz y del Color, de Óptica, Emulsiones y Respaldos Fotosensibles.
- Fundamentar la tolerancia de registros de los sistemas Físico / Químicos / Electrónicos.
- Propender a las interrelaciones entre las distintas materias del mismo nivel y permitir la continuidad en los cursos siguientes en la misma área.
- Conocer y desarrollar capacidad operativa en los distintos procedimientos fotométricos.

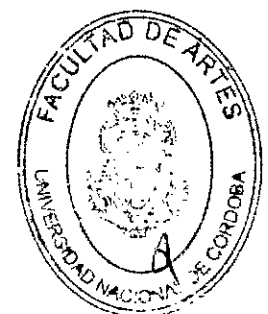
Objetivos específicos

- Capacitar en el manejo de la Cámara Fotográfica, Ópticas, Exposímetros y Filtros.
- Desarrollar habilidades para resolver problemas que se plantean en el campo de la Fotografía, en la Iluminación y en Fotometría.
- Aplicar los principios básicos de Iluminación, Triángulo de Luces y la correcta medición de las mismas.
- Aprender los fundamentos básicos de las emulsiones monocromáticas.
- Conocer las reglas básicas de composición fotográfica.
- Incorporar los principios básicos de la fotografía digital.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades: (controlar con contenidos mínimos según plan de estudios.

Los contenidos temáticos están comprendidos en ejes vertebradores:

- a) Cámara fotográfica y Técnica de la toma,
- b) Composición fotográfica básica,
- c) Fotometría e iluminación

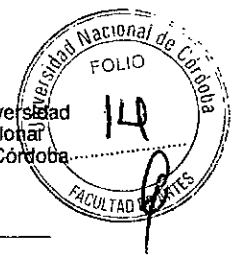
cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

Además se incluye unidad complementaria:

d) Introducción a la fotografía digital.

Unidad Nº 1: Fotografía

- 1.1. Definiciones. Aspectos.
- 1.2. Imagen
- 1.3. Géneros fotográficos
- 1.4. Presentación de trabajos

Bibliografía obligatoria

- ADAMS, A.: *La Cámara, Omnicón, 2000.*
- LANGFORD, M.: *Fotografía Básica, Barcelona: Omega, 1994.*
- ZALOSNIK, M.: *Manual de cátedra Vol. 1. Córdoba, 2017.*

Unidad Nº 2: La Cámara Fotográfica

- 2.1. Funcionamiento.
- 2.2. Estructura del Ojo Humano
- 2.3. Estructura de la Cámara Fotográfica.
- 2.4. Analogía de la cámara con el Ojo Humano
- 2.5. Clasificación de las Cámaras Fotográficas: 1) Por el Formato de acuerdo al paso de película que utiliza. 2) Por su sistema de encuadre. 3) Por su sistema de enfoque.
- 2.6. Sistema de Encuadre: Cámaras Deportivas. Cámaras de Visor Directo. Error de Paralaje. Cámaras con Pantalla Esmerilada. Cámaras con Visores Réflex. Visores Electrónicos.
- 2.7. Sistemas de Enfoque: Cámaras con Foco Fijo. Cámaras con Medición de Distancia. Pantalla Esmerilada. Telémetro. Autoenfoque.
- 2.8. Controles de Funciones: en Cámaras Réflex Básicas o Elementales. En Cámaras Réflex Electrónicas

Bibliografía obligatoria

- ADAMS, A.: *La Cámara, Omnicón, 2000.*
- LANGFORD, M.: *Fotografía Básica, Barcelona: Omega, 1994.*
- ZALOSNIK, M.: *Manual de cátedra Vol. 1. Córdoba, 2017.*

Unidad Nº 3: Sistemas De Obturación. Diafragmas

- 3.1. Obturador. Principios. Función.
- 3.2. Tipos: Obturadores Primitivos, Obturador Central, Obturador de Sector; Obturador de Plano Focal.
- 3.3. Velocidad de Obturación: Escalas. Selección. Velocidad y Movimientos – Efectos de la velocidad. Sujetos en movimiento
- 3.4. Velocidad Aparente y Velocidad Real. Distorsión de la Imagen por la Velocidad.
- 3.5. El Objetivo y sus Partes.

- 3.6. Diafragma: Abertura de Diafragma. Función.
- 3.7. Tipos de Diafragma.
- 3.8. Control de la Luminosidad. Diámetros Real y Efectivo.
- 3.9. Luminosidad de la Imagen.
- 3.10. Números "F". Origen y Cálculo. Números "F" intermedios.
- 3.11. Control de la Nitidez: Profundidad de Campo. Profundidad de Foco. Factores que intervienen. Círculos de Confusión.
- 3.12. Distancia Hiperfocal.
- 3.13. Relación Diafragma y Velocidad de Obturación. Valor de Exposición o N° EV.
- 3.14. Ley de Reciprocidad.

Bibliografía obligatoria

- ADAMS, A.: *La Cámara, Omnicón*, 2000.
- LANGFORD, M.: *Fotografía Básica*, Barcelona: Omega, 1994.
- MANUAL COMPLETO DE FOTOGRAFÍA. Madrid, 1998.
- ZALOSNIK, M.: *Manual de cátedra Vol. 1*. Córdoba, 2017.

Unidad N° 4: Fotometría

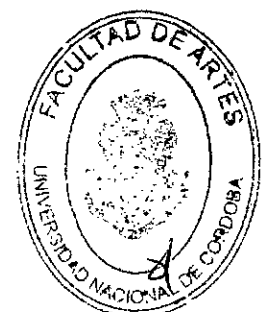
- 4.1. La Luz. Teorías de la Naturaleza de la Luz. Propiedades.
- 4.2. Espectro Electromagnético. Espectro Visible. Sensibilidad Cromática del ojo. Sensibilidad Cromática de las Emulsiones.
- 4.3. Propagación y Medición de la Luz. Ley del Cuadrado Inverso. Modificación de la Propagación: Transmisión - Absorción - Reflexión - Refracción - Dispersión. Difracción - Difusión.
- 4.4. El Exposímetro: Principios Básicos. Clasificación. Funcionamiento.
- 4.5. Sistemas de Medición de la Luz: Luz Incidente. Luz Reflejada.
- 4.6. Factor de Reflexión.
- 4.7. Medición Estereométrica de la Imagen Fotográfica: El Ratio y el Radio Fotométrico.
- 4.8. Metodología Fotométrica.
- 4.9. Tolerancia de Registro: de los Sistemas Físicos - Químicos - Electrónicos.

Bibliografía obligatoria

- LANGFORD, M.: *Fotografía Básica*, Barcelona: Omega, 1994.
- MANUAL COMPLETO DE FOTOGRAFÍA. Madrid, 1998.
- ZALOSNIK, M.: *Manual de cátedra Vol. 1*. Córdoba, 2017.
- ZALOSNIK, M.: *Manual de cátedra Vol. 2*. Córdoba, 2017.

Unidad N° 5: Iluminación.

- 5.1. Iluminación con luz natural.
- 5.2. Iluminación con luz Artificial. Fuentes de Iluminación Artificial.
- 5.3. Sistema Triangular de Luces. Esquema Básico.
- 5.4. Efectos de la Dirección de la Luz: Frontal. Lateral. Contraluz.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 5.5. Luz Directa. Luz Difusa. Luz Rebotada. Luz Apantallada.
- 5.6. El Flash: Tipos. Número Guía. Flash múltiple. Flash rebotado.
- 5.7. Temperatura Color. Grados Kelvin.
- 5.8. Color. Colores acromáticos y cromáticos. Colores primarios , complementarios, secundarios, terciarios
- 5.9. Filtros. Factor de un Filtro. Valores Mired, Filtros de Corrección. Filtros de Contraste. Filtros para Efectos Especiales (Lentillas). Filtros Especiales (Para Niebla, Polarizadores, de Densidad Neutra).

Bibliografía obligatoria

- LANGFORD, M.: *Fotografía Básica*, Barcelona: Omega, 1994.
- MANUAL COMPLETO DE FOTOGRAFÍA. Madrid, 1998.
- ZALOSNIK, M.: *Manual de cátedra Vol. 1*. Córdoba, 2017.
- ZALOSNIK, M.: *Manual de cátedra Vol. 2*. Córdoba, 2017.

Unidad No 6: Sistemas Ópticos

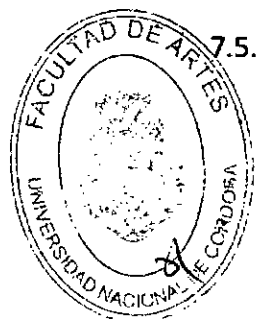
- 6.1. Lentes. Función de una Lente. Tipos de Lentes. Formación de la Imagen.
- 6.2. Refracción: Teoría - Índice de Refracción.
- 6.3. Plano de la Lente: Eje óptico. Distancia Focal. Círculos de Confusión.
- 6.4. Los Objetivos: Características - Clasificación.
- 6.5. Objetivos y Distancia Focal: Gran Angular. Normal. Teleobjetivo. De Distancia Focal Variable. Distancia Hiperfocal.
- 6.6. Distancia Focal y Angulo Visual: Definición - Clasificación.
- 6.7. Poder Resolutivo de un Objetivo: Definición - Cálculo.
- 6.8. Aberraciones Ópticas: Cromáticas. Geométricas.

Bibliografía obligatoria

- LANGFORD, M.: *Fotografía Básica*, Barcelona: Omega, 1994.
- MANUAL COMPLETO DE FOTOGRAFÍA. Madrid, 1998.
- ZALOSNIK, M.: *Manual de cátedra Vol. 2*. Córdoba, 2017.

Unidad No 7: Composición Fotográfica.

- 7.1. Uso de la cámara: sujeción correcta de la cámara, estabilización de la cámara y disparo.
- 7.2. Exploración de la escena: distancia, ángulo, ocupar el sujeto, encuadre próximo, etc.
- 7.3. Elementos básicos de composición: el punto, la recta y la forma o el contorno. Líneas dominantes
- 7.4. El encuadre. La perspectiva. Representación de la perspectiva. Perspectiva lineal, atmosférica, figurativa, elevación en el plano. Enfoque total y selectivo
- 7.5. Técnicas de comunicación visual: Equilibrio-Inestabilidad, Simplicidad-Complejidad. Proporción. Tensión. Ritmo. Centro de interés. Recorrido visual. Relación figura/fondo

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 7.6. Regla del horizonte. La regla de la mirada, La regla de los tercios. Puntos fuertes.
- 7.7. Color, contraste y textura.
- 7.8. Representación del movimiento.

Bibliografía obligatoria

- LA ENCICLOPEDIA PRÁCTICA DE LA FOTOGRAFÍA KODAK. Barcelona: Salvat, 1983.
- LOWELL, R. – ZWAHLEN, F – FOLTS, J.: *Manual completo de fotografía*, Madrid: Celeste, 1998.
- ZALOSNIK, M.: *Manual de cátedra Vol. 2*. Córdoba, 2017.

Unidad No 8: Introducción a la Fotografía Digital

- 8.1. La imagen electrónica o digital y el código binario
- 8.2. Conversión de la luz en imagen electrónica: cámara digital, el escáner.
- 8.3. Estructura de la imagen digital: píxel, tamaño de la imagen. Resolución.
- 8.4. Representación digital del color: RGB, CMYK. Bits y profundidad de color.
- 8.5. Archivo. Compresión, TIFF, Photoshop, GIF, JPEG, PICT, EPS, RAW.

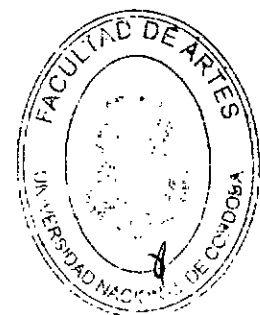
Bibliografía obligatoria

- LOWELL, R. – ZWAHLEN, F – FOLTS, J.: *Manual completo de fotografía*, Madrid: Celeste, 1998.
- MEEHMAN, L.: *Fotografía Digital*. Barcelona, Cúpula, 2005.
- RODRIGUEZ, A.: *Fotografía Digital*. Buenos Aires, GYR, 2006
- ZALOSNIK, M.: *Manual de cátedra Vol. 2*. Córdoba, 2013.

4- Bibliografía Ampliatoria

- ADAMS, A.: *La Cámara*, Omnicón, 2000
- CLERC, L P.: *La Técnica Fotográfica*, Barcelona: Omega, 1975.
- DONDIS, Donis: *La sintaxis de la imagen*, Barcelona: Gili, 1992. ENCICLOPEDIA DE LA FOTOGRAFÍA CREATIVA KODAK. Barcelona: Salvat, 1983.
- HEDGECOE, J.: *Manual de la Fotografía*, Madrid: Blume, 1992.
- JACOBSON, C.: *Revelada. La técnica del negativo*, Barcelona: Omega, 1970.
- LA ENCICLOPEDIA PRÁCTICA DE LA FOTOGRAFÍA KODAK. Barcelona: Salvat, 1983. LANGFORD, M.: *Tratado de Fotografía*, Barcelona: Omega, 1999.
- LOBELL, L. – DUBOIS, M.: *Manual de la Sensitometría*, Barcelona: Omega, 1973.
- LOWELL, R. – ZWAHLEN, F – FOLTS, J.: *Manual completo de fotografía*, Madrid: Celeste, 1998.
- MANUAL COMPLETO DE FOTOGRAFÍA. Madrid, 1998.
- NEBLETTE, C.B.: *La Fotografía, sus materiales y procedimientos*, Barcelona: Omega, 1969

5- Propuesta metodológica:

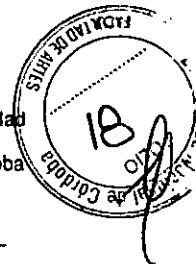
cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Procedimientos:

Se propone el presente programa de estudios para que en forma gradual los alumnos vayan adquiriendo los conocimientos necesarios para la realización de los trabajos prácticos, los que les permitirán capacitarlos en los dominios del equipo fotográfico, accesorios y materiales.

Los Trabajos Prácticos serán realizados en los tiempos y formas previstos siguiendo el orden de los contenidos teóricos donde serán dados sus fundamentos teóricos.

Los Trabajos Prácticos serán revisados y evaluados por los Profesores Asistentes, en colaboración con los Profesores Ayudantes de Cátedra, y Ayudantes Alumnos y supervisados por el Profesor Titular o Adjunto a cargo de la cátedra.

Los Trabajos Prácticos de composición y los instrumentados en clases teóricas serán supervisados y evaluados por el Profesor titular o adjunto con la colaboración con los Profesores Ayudantes de Cátedra, y Ayudantes Alumnos.

Los Trabajos Prácticos presentarán una complejidad creciente. Se comenzarán los prácticos con técnicas fotográficas sencillas trabajando con material reversible color, negativo color y/o digital (de acuerdo a requerimientos de la cátedra, necesidades pedagógicas y/o disponibilidad comercial). Y en el segundo cuatrimestre se procederá con técnicas más complicadas como medición fotométrica y diseño de puestas de luces de distintas situaciones, y el comportamiento de los materiales bajo las distintas condiciones de iluminación. De esta manera se le posibilitará al alumno tener a su alcance los fundamentos de la fotografía cinematográfica.

La información de las distintas actividades se entregarán en clases, tanto teóricas como en las prácticas y/o podrán ser visualizadas en el aula virtual de la cátedra

Técnicas Didácticas:

Exposición Dialogada. Presentación Demostración. Proyecciones audiovisuales. Trabajo de Campo. Estudio

Orientado. Investigación. Dinámica Grupal.

Actividad de los alumnos:

Realización en forma individual y/o grupal distintos tipos de Trabajos Prácticos de acuerdo con los temas de enseñanza. Siguiendo la guía que se anexa como parte integrante de este programa de estudio y otros que se instrumentarán durante el dictado del teórico y de las clases prácticas.

- 6- **Evaluación:** (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

Las evaluaciones se realizarán sobre los contenidos teóricos impartidos y los trabajos prácticos y de investigación efectuados.

Los Contenidos Teóricos se evaluarán:

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

a) en forma individual y mediante pruebas parciales. El número de pruebas parciales escritas de la asignatura será la cantidad de 2 (dos), una en cada cuatrimestre en las siguientes fechas tentativas:

1º parcial 26/06/17 – recuperatorio 1º parcial 24/07/17. El 2º parcial 02/10/17 y el recuperatorio del 2º parcial 16/10/17 pudiéndose recuperar para regularizar o promocionar una sola prueba parcial según el Régimen de Alumnos Aprobado por resolución 408/02 del HCS. Resolución Nº 363/99 del H. C. D. "Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas."

b) en forma grupal y/o individual mediante la realización de trabajos prácticos instrumentados en los teóricos.

Los trabajos prácticos de técnica de la tomase evaluarán:

En forma individual y/o grupal con la realización de los mismos, en fechas a determinar por los Profesores Asistentes.

7- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente). Indicar régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo.

Promoción:

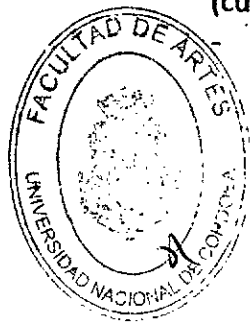
según el Régimen de Alumnos Aprabada por resolución 408/02 del HCS. Resolución Nº 363/99 del H. C. D. en sus artículos: 9º al 18º.

- 80 % de asistencia a Clases Teóricas-Prácticas.
- 80 % de asistencia a Clases Prácticas.
- 80 % de Trabajos Prácticos del Programa aprobados con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- 2 Evaluaciones Parciales aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete), pudiéndose recuperar un solo parcial para promocionar de acuerdo a la reglamentación vigente Art.16 de la Resolución Nº 363/99 del H.C.D. aprobado por Res. 408/02 del HCS).
- Coloquio o Trabajo final (El T.P. final se detalla en la guía de trabajos prácticos)
- Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas por separado y no se promediarán a los fines de la Promoción (Art. 10 de la Resolución Nº 363/99 del H.C.D. aprobado por Res. 408/02 del HCS)

Regularidad:

según el Régimen de Alumnos Aprobado por resolución 408/02 del HCS. Resolución Nº 363/99 del H. C. D. en sus artículos: 20º al 23º.

- 80 % de asistencia a Clases Prácticas.
- 80 % Trabajos Prácticos del Programa aprobados con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).
- 2 Evaluaciones Parciales aprobados con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro), pudiéndose recuperar un solo parcial para regularizar. (Art. 22 de la Resolución Nº 363/99 del H.C.D. aprobado por Res. 408/02 del HCS).

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

- Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas por separado y no se promediarán a los fines de la condición de alumno Regular (Art. 20 de la Resolución Nº 363/99 del H.C.D. aprobado por Res. 408/02 del HCS).
- Los alumnos deberán tener aprobado un mínimo de 80 % del total de los trabajos prácticos, pero los Trabajos Prácticos de Técnica de la Toma deberán ser aprobados en su totalidad ya que éstos constituyen los mínimos necesarios de aplicación práctica de cada tema-
- Los alumnos que no aprobaran el 80 % de los trabajos prácticos o alguno de los parciales o su recuperación quedarán en condición de libres
- Cada Trabajo Práctico y cada Toma Fotográfica deberán ser acompañados con la ficha técnica con todos los datos allí solicitados.
- **Importante:** Podrían realizarse clases Teórico-Prácticas en algunos temas, como iluminación, filtro, flash y charlas a cargo de profesionales de la fotografía.

Alumnos que Rinden como Libres:

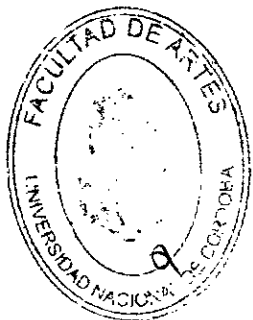
según el Régimen de Alumnos Aprobado por resolución 408/02 del HCS. Resolución Nº 363/99 del H. C. D. en sus artículos: 24º y 25º.

Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, ya sean alumnos que hayan quedado libres por inasistencias a trabajos prácticos y/o teóricos; alumnos que quedaron libres por aplazo en exámenes parciales y/o prácticos, alumnos que perdieran su condición de regular por el tiempo transcurrido (3 años) o alumnos que no asistieron nunca, accederán a un examen de dos instancias, detallada más adelante (Art. 24 de la Resolución Nº 363/99 del H.C.D. aprobado por Res. 408/02 del HCS).

Por la complejidad de la materia, por la necesidad de un seguimiento permanente en la realización de los trabajos prácticos, por la "metodología de taller" en el dictado de la asignatura, por ser una materia eminente práctica, es que se advierte la necesidad de diferenciar el examen para alumnos libres y para ello se exigirán la presentación de todos los trabajos prácticos en un tiempo prudencial, para poder calificarlos y dar una devolución en la que quedará asentado la aprobación o reprobación del/los mismo/s, que se deberán corregir y presentar nuevamente en una fecha a convenir con el tribunal evaluador. En consecuencia los mismos deben ser presentados, en una fecha de examen para poder rendir, si están dadas las condiciones, en la próxima fecha de examen.

Se evaluará de la siguiente manera:

- Un examen escrito de los contenidos teóricos y prácticos de la materia, correspondiendo estos al programa completo del año de cursado, (Art. 24 Régimen de alumnos) que deberá aprobarse con una calificación igual o superior a cuatro (4) (Art. 46 Régimen de Alumnos).

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

- Un examen oral donde, con contenidos teóricos, defenderá los trabajos prácticos realizados y deberá resolver temas prácticos que se propongan. (Art. 24 Régimen de alumnos)
- El alumno deberá presentar para su aprobación, la totalidad de los trabajos prácticos que constan en el programa, en el turno de examen anterior a la fecha de realización del examen libre, que es un tiempo prudencial para poder calificarlos y dar una devolución en la que quedará asentado la aprobación o el rechazo del/los mismo/s que deberá corregir y presentar en una fecha a convenir con el tribunal evaluador.
- Al alumno se le pedirá la realización "in situ" de un trabajo práctico, que consistirá en una puesta de luces y medición fotométrica de las mismas.

Por información, aclaración o duda el alumno inscripto con la condición de libre o el interesado en rendir la asignatura en esa condición, podrá solicitarla en los horarios de consulta dispuestos por la cátedra.

8- Programa de Trabajos Prácticos

Trabajos Prácticos de Técnica de la Toma

Fotografía es una asignatura eminentemente técnica que debería realizar sus clases prácticas en grupos reducidos de alumnos, pero dada la gran cantidad de ingresantes, que cada año registra un mayor número de aspirantes, esto no puede lograrse. Por esta causa y por las experiencias de años anteriores es que se decidió realizar los trabajos prácticos presentándolos de dos maneras diferentes (de acuerdo a la cantidad de alumnos en cada comisión y a criterio del docente a cargo) pero llegando a un mismo resultado.

Trabajo Práctico No 1:

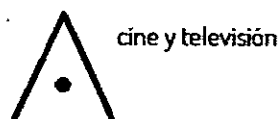
Técnica de la Toma (Exposición – Valor de Apertura – Valor de Tiempo)

Objetivos:

- Aplicar los conocimientos sobre sensibilidad, diafragma, tiempo de obturación y valor de exposición.
- Reconocer la exposición correcta de una imagen fotográfica.
- Manejar los valores de tolerancia (latitud de exposición) de las distintas películas para mantener la exposición correcta.
- Usar adecuadamente las variables que condicionan la profundidad de campo.
- Lograr imágenes nítidas, delimitando detalles o extendiendo la escena.
- Aplicar la escala de profundidad de campo en la delimitación de zonas nítidas
- Trabajar adecuadamente con el mando de enfoque
- Registrar los distintos tipos de representación de movimientos.
- Realizar tomas precisas con escasa iluminación.

Actividades y presentación del trabajo:

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Forma 1:

- Realizar tres series de tomas fotográficas por cada ítem (Exp. - V.A. - V.T.), correspondiendo a dos escenas cinematográficas utilizando todos los recursos técnicos-realizativos, sobre un tema en particular a elección por los alumnos o elegida por el docente a cargo, con personajes en acción siguiendo una secuencia que debe tener continuidad narrativa o una anécdota, un reportaje, un relevamiento, etc.
 - Las escenas se realizarán en exterior día, con luz natural y en todos los casos deberán tener continuidad lumínica. Las escenas podrán o no tener relación entre ellas y por lo menos una de ellas se conformará con una *imagen nocturna*.
 - Los alumnos podrán presentar varias propuestas (una por cada integrante) con una justificación escrita (breve) y de las cuales el grupo deberán elegir una que será la que realizarán y presentarán o serán indicadas por el docente a cargo según su criterio.
 - Cantidad de Fotografías: entre 3 (tres) y 5 (cinco) cada una de las series.
 - El Trabajo Práctico podrá ser presentado en película reversible color (Diapositivas); en soporte digital o en digital escaneado de película negativa color, según criterio del Profesor Asistente.
 - El trabajo podrá ser grupal de 2 a 4 integrantes según criterio del Profesor Asistente.
 - Fecha de presentación: 1º semana del mes de junio (*)
 - Plazo para recuperar el Trabajo Práctico: una a dos semanas posteriores a la 1º presentación, según criterio del docente a cargo (*)
- (*) La presentación de todos los trabajos prácticos se deberá realizar únicamente en el horario de la comisión a la que pertenece.

Forma 2:

A) EXPOSICIÓN

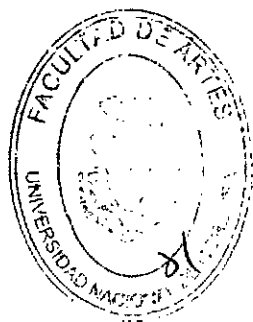
- Realizar 3 tomas fotográficas del mismo tema y encuadre: Una expuesta correctamente, otra Sobreexpuesta 1 punto, otra Subexpuesta 1 punto.
- Realizar 3 tomas fotográficas del mismo tema y encuadre: Una expuesta correctamente. otra Sobreexpuesta 2 puntos, otra Subexpuesta 2 puntos.
- Analizar las fotografías con la Ficha Exposición y la Ficha Técnica de la Toma (todos los ítems)

Cantidad de fotografías: 6 (seis)

Importante: Variar la exposición mediante la velocidad de obturación manteniendo sin variar la abertura del diafragma que se utilizó en la toma normal.

B) DISTANCIA HIPERFOCAL

- Realizar 2 Tomas del mismo tema y encuadre, en las cuales se encuentren por lo menos 2 elementos en distintos planos respecto a la distancia a cámara. En la primera toma se deberá poner el foco en el infinito y en la segunda, el foco deberá estar en la distancia hiperfocal (utilizar las aberturas más cerradas de diafragma). La única variable es el foco

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

Cantidad de fotografías: 2 (dos)

C) PROFUNDIDAD DE CAMPO

- Realizar 2 Tomas del mismo tema, encuadre y exposición, en las cuales se encuentren por lo menos 2 elementos en distintos planos respecto a la distancia a cámara. La primera toma deberá tener la mínima profundidad de campo (utilizar las aberturas más abiertas de diafragma), quedando nítido sólo los primeros elementos de la composición; la segunda toma deberá tener la máxima profundidad de campo; deberán verse nítidos todos los elementos de la composición (utilizar las aberturas más cerradas de diafragma).

Importante: Aplicar la ley de reciprocidad para mantener la exposición correcta. Al cambiar el diafragma se debe variar proporcionalmente el tiempo de obturación.

Cantidad de fotografías: 2 (dos)

D) ENFOQUE SELECTIVO

- Realizar dos series de 3 Tomas Fotográficas del Mismo Tema y Encuadre siguiendo una secuencia narrativa y no meramente descriptiva: Cada serie de 3 Tomas, deberán tener por lo menos 3 elementos en distintos planos respecto a la distancia a cámara. En cada una de las tomas se deberá poner en foco un elemento distinto (poca profundidad de campo)
- Analizar las fotografías con la Ficha Exposición y la Ficha Técnica de la Toma (todos los ítems)

Cantidad de fotografías: 6 (seis)

Importante: Aplicar la ley de reciprocidad para mantener la exposición correcta. Al cambiar el diafragma se debe variar proporcionalmente la velocidad de obturación.

E) MOVIMIENTO

- Realizar una secuencia fotográfica narrativa con sujetos en movimiento en el que se observe cada uno de los siguientes efectos:
- 1 con efecto de Imagen Congelada (Detención del Movimiento.),
- 1 con efecto de Barrido (o Desplazada).
- 1 con Sensación de Movimiento (o Borrosa).
- Realizar una secuencia fotográfica de
- 4 tomas nocturnas con más de 10 segundos de exposición (bulbo), y donde quede representado el movimiento.
- Analizar las fotografías con la Ficha Exposición y la Ficha Técnica de la Toma

(todos los ítems)

Cantidad de fotografías: 7 (siete)

Trabajo Práctico No 2:

Fotometría e Iluminación

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

Objetivos:

- Reconocer los diferentes métodos de medición de luz.
- Medir en forma adecuada con cada uno de los métodos.
- Resolver problemas de lectura fotométrica en condiciones no promediadas.
- Reconocer las distintas fuentes de iluminación y aplicarlas adecuadamente.
- Resolver situaciones que se presentan en iluminación aplicando el triángulo básico de luces

Actividades y presentación del trabajo:

Forma 1:

- Realizar dos serie de tomas fotográficas correspondiendo a dos escenas cinematográficas utilizando todos los recursos técnicos-realizativos, sobre un tema en particular a elección de los alumnos o del docente a cargo en donde queden de manifiesto distintos "climas" fotográficos.
- Las escenas corresponderán a una misma acción, en una misma locación, pero distinta iluminación (efectos: brillante y penumbra).
- Cada una de las puesta será dirigida por un alumno distinto del grupo.
- Cantidad de Fotografías: 5 (cinco) cada una ó 10 (diez) en total.
- El Trabajo Práctico podrá ser presentado en película reversible color (Diapositivas); en soporte digital o en digital escaneado de película negativa color, según criterio del Profesor Asistente.
- El trabajo podrá ser grupal de 2 (dos) a 4 (cuatro) integrantes según criterio del Profesor Asistente.
- Fecha de presentación: 2º cuatrimestre - fines de setiembre (*)
- Plazo para recuperar el Trabajo Práctico: una o dos semanas posteriores a la 1ª presentación, según criterio del docente a cargo(*)

* La presentación de todos los trabajos prácticos se deberá realizar únicamente en el horario de la comisión a la que pertenece

Forma 2:

A)

- Realizar 4 (cuatro) tomas fotográficas del mismo Tema y Encuadre, con Fondo Claro y Objeto Oscuro. Una utilizando el sistema de medición de Luz Incidente. Otra utilizando el sistema de medición de Luz Refleja Promedio tomando la lectura desde el lugar donde se encuentra la cámara Otra utilizando el sistema de medición de Luz Refleja Puntual o Zonal. empleando un exposímetro "Spot meter" o el exposímetro incorporado en cámara acercándose al sujeto u objeto para medir la luz que éste refleja. Otra utilizando la medición Puntual, pero del fondo.
- Realizar 4 (cuatro) tomas fotográficas del mismo Tema y Encuadre, con fondo oscuro y objeto claro. Ídem anterior.
- Realizar 2 (dos) tomas fotográficas en Contraluz. Una con el sujeto bien expuesto. Otro con el fondo bien expuesto.
- Realizar 1 (una) toma fotográfica fondo claro con sujeto de cualquier reflectancia bien expuesto el sujeto aplicando el sistema fotométrico más adecuado.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

- Realizar 1 (una) toma fotográfica fondo oscuro actuando de igual modo.
- Analizar las fotografías con la Ficha Exposición y la Ficha Iluminación-y-Color (todos los ítems)

Cantidad de fotografías: 12 (doce)

Importante: Por ser un Práctico para demostrar como actúa cada Sistema Fotométrico en condiciones

extremas de Contrastes y/o Factores de Reflexión, se tomarán los objetos o sujetos principales de la toma (claros y oscuros), ocupando hasta un máximo de un 1/4 del Fotograma, reservándose las otras 3/4 parte al fondo (oscuro/claro) según corresponda.

B)

- Realizar dos serie de tomas fotográficas con personajes en situación, utilizando todos los recursos técnicos-realizativos, sobre un tema en particular a elección de los alumnos o del docente a cargo en donde queden reflejados distintos "climas" fotográficos. Las mismas deberán realizarse con las consignas dadas por el Profesor Asistente.

Trabajo Práctico No 3:

Trabajo de Integración

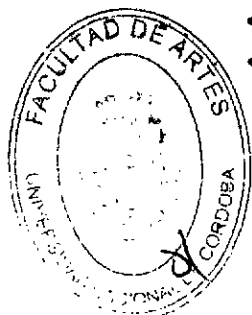
Objetivos:

- Integrar todos los conceptos de fotografía, fotometría, iluminación y composición vistos a lo largo del año.
- Resolver situaciones que se presentan con distintas fuentes de iluminación, diferentes emulsiones color o diferentes balances de blanco.
- Resolver diferentes situaciones de iluminación aplicando el triángulo básico de luces.
- Transferir los conocimientos adquiridos de fotometría e iluminación en imagen fija a la realización de un video teniendo en cuenta todos los recursos técnicos-realizativos.

Actividades:

Forma 1:

- Análisis y selección de una escena cinematográfica ambientada totalmente con luz artificial.
- Puesta en escena del análisis anterior y realización en video del tema seleccionado.
- El video deberá ser acompañado por una plantilla donde conste: la planta de luces, punto de vista de cámara, altura y dirección de las luces, efectos de iluminación, disposición de elementos dentro del cuadro, calidad cromática de la luz, sensaciones o climas y elementos compositivos.
- Realizar un storyboard fotográfico (entre 5 y 10 fotografías) de la producción y el mismo deberá adjuntarse a la presentación.
- Fecha de presentación: 2º cuatrimestre - fines del mes de octubre (*)
- Plazo para recuperar el Trabajo Práctico: una o dos semanas posteriores a la 1ª presentación, según criterio del docente a cargo(*)

* La presentación de todos los trabajos prácticos se deberá realizar únicamente en el horario de la comisión a la que pertenece.

Importante: Las consignas y el tema serán determinados por los Profesores Asistentes

Forma 2:

a) Análisis de una escena, cuadro, "motivo", etc., dados en clase por el Profesor Asistente, en el que conste planta de luces, punto de vista de cámara, altura y dirección de las luces, efectos de iluminación, disposición de elementos dentro del cuadro, calidad cromática de la luz, sensaciones o climas y elementos compositivos.

b) Puesta en escena del análisis anterior.

Importante: Las consignas y el tema serán determinados por los Profesores Asistentes Cantidad de fotografías: 1 (una)

Trabajos Prácticos de Implementación en Teóricos (Composición)

Trabajo Práctico No 1:

Relevamiento Fotográfico

Objetivos:

- Reconocer y aplicar los elementos básicos de composición en toda imagen fotográfica.
- El desarrollo creativo fotográfico a través de temas de aplicación
- Aprender la importancia de la planificación previa que emplea todo trabajo creativo.
- Transferir convenciones estéticas y conceptuales que el alumno conozca y experiencias anteriores al estudio emprendido.

Actividades:

1.- Elegir uno de los siguientes temas o géneros fotográficos:

- a) Figura humana: a1) Retrato
a2) Desnudo
- b) Bodegones: b1) Naturaleza muerta
b2) Publicitario

2.- Realizar tomas fotográficas en cantidad suficiente que permitan presentar entre 12 y 18 fotografías correctamente realizadas en color o B/N

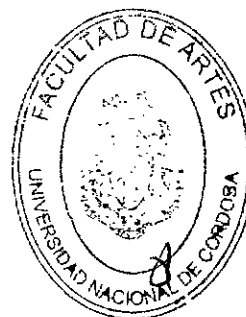
3.- Aspectos y/o condiciones técnicas:

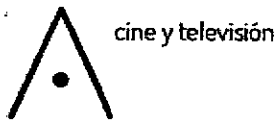
- las fotografías serán realizadas en digital o negativo color o B/N y copiadas en papel de tamaño mínimo 10x15
- Deberán colocar al pie de cada fotografía el nombre del autor.
- Deberán colocar al pie de cada fotografía los datos técnicos de la toma (apertura de diafragma y velocidad de obturación utilizado)
- Entregar las fotografías tomadas copiadas en papel y en CD.

Importante:

Debe adjuntarse con una justificación escrita del trabajo realizado: la elección del tema, la forma de encararlo, y la realización fotográfica

- Fecha de presentación: 15 de mayo 2017.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Plazo para recuperar el Trabajo Práctico: una o dos semanas posteriores a la 1ª presentación.

Trabajo Práctico No 2:

Elementos de la Imagen Fotográfica

Objetivos:

- Reconocer los elementos básicos de la composición en toda imagen fotográfica y sus posibilidades expresivas.
- Apreciar la importancia de la planificación previa que emplea todo trabajo creativo
- Reconocer las diferentes clases de composición

Actividades:

1.- Presentación del proyecto.

Presentación escrita muy sintética de cada uno de los elementos que componen la imagen (punto, recta, contorno) y cómo interactúan entre ellos (línea de horizonte, equilibrio, simetría, perspectiva, etc.) y de la exposición.

2.- Aplicación.

Realizar las siguientes tomas fotográficas:

2 fotografías donde esté representado el Equilibrio.

2 fotografías donde esté representada la Simetría.

2 fotografías donde esté representada la Asimetría.

2 fotografías donde esté representada la Perspectiva Lineal.

2 fotografías donde esté representada la Perspectiva o Efecto Figurativa.

2 fotografías donde esté representada la Perspectiva Atmosférica o Efecto Calima.

2 fotografías donde esté representado Puntos Fuertes Inferior Izquierdo.

2 fotografías donde esté representado Puntos Fuertes Superior Derecho.

2 fotografías donde esté representada la línea del horizonte baja.

2 fotografías donde esté representada la línea del horizonte alta.

2 fotografías donde esté representada la exposición correcta.

2 fotografías donde esté representada la sub exposición.

2 fotografías donde esté representada la sobre exposición.

3.- Aspectos y/o condiciones técnicas.

- las fotografías serán realizadas en negativo color y copiadas en papel de tamaño mínimo 13 x 18
- Deberán colocar al pie de cada fotografía el nombre del autor.
- Deberán colocar al pie de cada fotografía los datos técnicos de la toma (apertura de diafragma y velocidad de obturación utilizado)

- Fecha de presentación: en el mes de 05 de junio de 2017

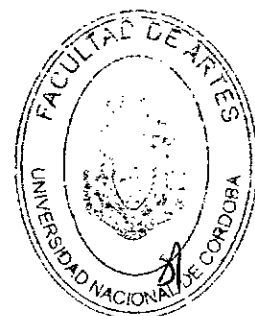
- Plazo para recuperar el Trabajo Práctico: una o dos semanas posteriores a la 1ª presentación.

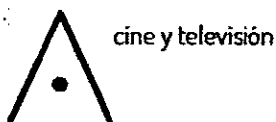
Cantidad de fotografías: 26 (veintiséis).

Trabajo Práctico No 3:

Análisis Cinematográfico

Objetivos:

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Preparar a los alumnos para observar con mirada crítica el material cinematográfico (largometrajes o cortometrajes)
- Reconozcan los elementos que componen la imagen cinematográfica y puedan realizar una descripción técnica de la misma (denotación)
- Reconozcan los recursos técnicos y narrativos y realicen una interpretación del film.

Actividades:

Utilizando la guía suministrada por la cátedra.

- 1.- Observación del film
- 2.- Realizar una breve sinopsis
- 3.- Realizar una descripción objetiva (denotativa) de los recursos técnicos empleados
- 4.- Realizar un análisis e interpretación breve del film en cuestión
- 5.- Realizar una conclusión personal del film

Fecha de presentación: 30 de mayo de 2017.

Trabajo Práctico No 4:

Movimientos Artísticos

Objetivos:

- Transferir convenciones estilísticas y conceptuales de diferentes instancias históricas de las artes visuales al medio fotográfico, reconociendo e interpretando sus recursos compositivos.

Actividades:

Este trabajo es el cuarto correspondiente al eje temático de Composición, que se realiza con el profesor titular en las clases teóricas. El trabajo práctico es grupal.

- En primer término se deberá investigar bibliográficamente, para su reconocimiento visual, los siguientes movimientos artísticos:

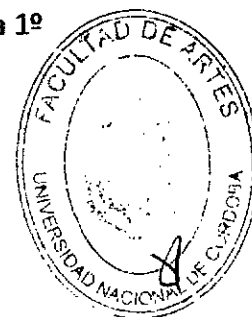
- Renacimiento.
- Barroco.
- Impresionismo.
- Expresionismo
- Cubismo.
- Surrealismo.
- Arte Pop.

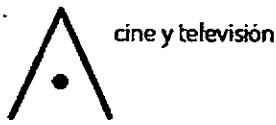
- De acuerdo a la información obtenida realizar 2 (dos) fotografías por cada movimiento, para lo cual se deberá utilizar las diferentes técnicas fotográficas (de la toma, fotometría e iluminación) estudiadas durante el curso como así también deducir y utilizar los recursos compositivos adecuados

Además se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:

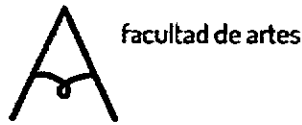
- Utilización de película negativa B/N o color o soporte digital.
- Copias fotográficas: formato a elección (13x18 min.)
- Analizar las fotografías con la Ficha Exposición, la Ficha Iluminación y Color, y la Ficha Composición.
- Fecha de presentación: 2º cuatrimestre - Agosto de 2017.
- Plazo para recuperar el Trabajo Práctico: una o dos semanas posteriores a la 1º presentación.

Cantidad de fotografías: 14 (catorce)

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Trabajo Práctico No 5:

Análisis Cinematográfico

Objetivos:

- Preparar a los alumnos para observar con mirada crítica el material cinematográfico (largometrajes o cortometrajes)
- Reconozcan los elementos que componen la imagen cinematográfica y puedan realizar una descripción técnica de la misma (denotación)
- Reconozcan los recursos técnicos y narrativos y realicen una interpretación del film.

Actividades:

Utilizando la guía suministrada por la cátedra.

- 1.- Observación del film
- 2.- Realizar una breve sinopsis
- 3.- Realizar una descripción objetiva (denotativa) de los recursos técnicos empleados
- 4.- Realizar un análisis e interpretación breve del film en cuestión
- 5.- Realizar una conclusión personal del film

Fecha de presentación: *Setiembre de 2017.*

Trabajo Práctico No 6:

Storyboard Fotográfico

Objetivo:

- Desarrollo creativo fotográfico a través de temas de aplicación.
- Análisis integrativo de las categorías formales

de la fotografía. Actividades:

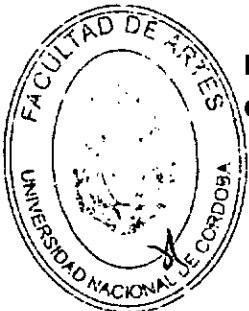
Este trabajo es el cuarto correspondiente al eje temático de Composición, que se realiza con el profesor

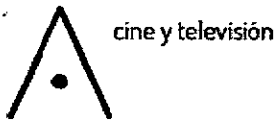
titular en las clases teóricas. El trabajo es de carácter grupal y consiste en la elaboración de un storyboard fotográfico a partir del trabajo que deben realizar para la cátedra de Realización Audiovisual. Se trata de representar dicho trabajo en una secuencia de fotografías fijas, en las cuales se apliquen los recursos fotográficos estudiados en Técnica de la Toma.

Además se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:

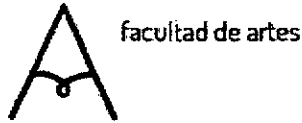
- Utilización de película negativa (opcional Color o B&N) o de soporte digital
- Copias fotográficas: formato a elección (tamaño mínimo 10x15 cm.)
- Analizar las fotografías con la Ficha Composición, la Ficha Exposición y la Ficha Técnica de la Toma.
- Se deberá elaborar una presentación escrita muy sintética, en la que se explique la idea central que moviliza la producción del trabajo, como así también, las significaciones que se intentan expresar.

El Storyboard se deberá presentar en hojas de formato A4. Las fotografías deben tener un ordenamiento similar a la lectura de textos: de izquierda hacia derecha

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

y de arriba hacia abajo. Además deben estar numeradas. No pegar las fotografías con pegamentos líquidos a base de agua, ya que sufren un importante deterioro, hacerlo con pegamento sólido.

- Fecha de presentación: 2º cuatrimestre luego de terminar la producción para RAV I
 - Plazo para recuperar el Trabajo Práctico: una o dos semanas posteriores a la 1ª presentación
- Cantidad de fotografías: entre 12 (doce) y 18 (diez y ocho).

Trabajo Práctico No 7:

Trabajo Final: Muestra Fotográfica

Objetivos:

- Aplicar conocimientos elementales de presentación para participar en una muestra fotográfica. Actividades:
Selección de una (1) fotografía efectuada durante el año académico dentro de los trabajos prácticos, para su posterior ampliación a 20 X 30 cm. o 30 X 40 cm.
 - Fecha de presentación: Al finalizar el 2º cuatrimestre.
 - Plazo para recuperar el Trabajo Práctico: una o dos semanas posteriores a la 1ª presentación.

Importante: este práctico será realizado en forma individual. La selección de fotografías estará a cargo de los docentes. Con las ampliaciones enmarcadas se efectuará una muestra a fin de año.

Trabajo Práctico para Alumnos Promocionales

Aquellos alumnos que hayan cumplido con las condiciones para obtener la promoción en la asignatura deberán de realizar uno de los dos Trabajo Práctico (A o B) que a continuación se detallan: *(Art.12 de la Resolución Nº 363/99 del H.C.D. aprobado por Res. 408/02 del HCS - "Las cátedras deberán incluir para los alumnos promocionales exigencias extras, tales como: o coloquio final, o monografías, o prácticas especializadas, o trabajos de campo, u otro tipo de producciones que impliquen un rol activo del estudiante, en orden a que la condición de promocional no quede restringida a la mera asistencia a clases prácticas y teórico-prácticas y aprobación de Parciales y Prácticos. En tales casos se deberán prever y poner en vigencia instancias que permitan al alumno recuperar dichas exigencias incluyendo opciones substitutivas para las exigencias que no puedan recuperarse en condiciones similares a las originalmente planteadas".)*

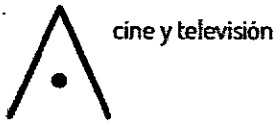
Trabajos Prácticos para alumnos promocionales:

A.- Reportaje Fotográfico

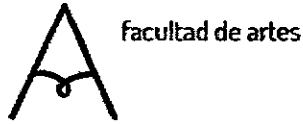
Objetivos:

Realizar un trabajo fotográfico documental contando una historia usando todas las cualidades técnicas, compositivas y expresivas (uso creativo de los objetivos, la luz, los espacios y las formas). Este trabajo práctico será realizado por los alumnos que estén en condiciones de obtener la promoción de la asignatura. Tiene por objetivo la búsqueda, el planeamiento y la resolución de problemas formales específicos.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

De esta manera el trabajo que se plantea consiste en la realización de un reportaje fotográfico completo con una serie de fotografías en las cuales serán transferidas convenciones estéticas y conceptuales del foto reportaje.

Actividades:

a) Informarse del aspecto teórico-realizativo

Para ello deberán leer las fotocopias que se adjuntan.

Investigar con todos los medios al alcance (diarios, revistas, libros, entrevistas, etc.) el objeto o historia a documentar.

b) Elección del tema

Este tema deberá estar al alcance del realizador y cuyo tratamiento no ocasione excesivas dificultades. Pueden ser sobre personas, cosas o situaciones que les resulten familiares como para tener un mínimo margen de previsibilidad. Pueden ser de acontecimientos relevantes, de denuncia social, etc. Es recomendable realizar un breve escrito que describa el hecho o tema sobre el que se va a trabajar, reflexionar sobre lo que queremos decir al respecto y luego pensar qué conjunto de imágenes se corresponden con el texto.

c) Presentación del proyecto

Presentación escrita muy sintética del tema elegido. Se deben establecer claramente los criterios con los que se trabajará la serie de fotografías del tema elegido.

Criterios:

Formato: ¿Qué tipo de formato son convenientes para lo que quieren decir; los horizontales o los verticales? ¿Utilizaremos los dos tipos de formatos? ¿Por qué?

Técnica: Cada elección en este punto condiciona la perspectiva, la profundidad de campo, la definición, etc. ¿Qué distancias focales son convenientes para el tema? ¿Qué velocidades de obturación y aberturas de diafragmas utilizarán? ¿Qué tipo de película se usará? ¿por qué?

Punto de vista: ¿Qué tipo de angulaciones favorecen sus interpretaciones? ¿Qué planos utilizarán?

Calidad de la luz: Prever tipo de luces, direccionalidades y tonalidades de las mismas, como así también los contrastes.

Color: ¿Qué dominantes y variedades cromáticas se encontrarán y cómo las incorporarán como elemento de la composición?

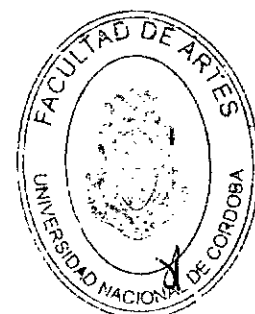
Textura, líneas, ritmo, formas: ¿Cómo utilizarán estos elementos?

El todo y sus partes: ¿Cómo compondrán la serie de fotografías? ¿Qué orden les darán a las distintas fotografías? ¿Cómo lograrán la unidad en la variedad?

d) Aspectos y/o condiciones técnicas

- Realizar suficientes tomas fotográficas que permitan elegir las mejores
- Seleccionar y presentar 8 (ocho) a 12 (doce) tomas fotográficas que representen la historia sin necesidad de usar un texto
- Las fotografías serán realizadas en negativo color y copiadas en papel de tamaño mínimo 13 x 18 cm..
- Deberán colocar al final del trabajo los datos técnicos de cada fotografía (apertura de diafragma y velocidad de obturación utilizada).

Presentación del trabajo:

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

Deberán presentarlo con las fotografías pegadas, con pegamento sólido, en hojas tamaño A4, en carpeta del mismo formato, colocando las hojas en los espirales o gancho de la misma **(no colocar las hojas con las fotos en folios ni en sobres de papel o plástico)**.

El texto en lo posible deberá realizarse con computadora y sin errores ortográficos.

En la primera hoja de la carpeta deberán poner el nombre del trabajo práctico y la asignatura, apellido, nombre y documento de identidad. Deberán colocar también el nombre del Jefe de Trabajos Prácticos con el que trabajaron en técnica de la toma y del profesor de la materia.

B.- Profundidad de Campo

Este trabajo tiene por objetivo el desarrollo creativo fotográfico a través de temas de aplicación y la importancia de la planificación previa que emplea todo trabajo creativo. De esta manera el trabajo que se plantea consiste en la realización de una serie de fotografías en las cuales serán transferidas convenciones estéticas y conceptuales que el alumno debería haber aprendido durante el presente año académico como así también experiencias anteriores al estudio emprendido.

Actividades:

1.- Deberá realizar tomas fotográficas de cada uno de los siguientes temas (no es electivo), de acuerdo a los distintos aspectos de la Profundidad de Campo:

- a) Figura humana:
 - a1) Retrato
 - a2) Desnudo (Franco o Clásico, no puede ser parcializado - ver Power Point)
- b) Bodegones (*):
 - b1) Naturaleza muerta
 - b2) Publicitario
- c) Paisaje:
 - c1) Natural
 - c2) Urbano
- d) Documental:
 - d1) Vida cotidiana
 - d2) Costumbres

(*) Un **bodegón**, es también conocido como **naturaleza muerta**, es una **obra de arte** que generalmente representa objetos inanimados, de la vida cotidiana, que pueden ser naturales (animales, plantas, arboles, frutas, flores, comida, rocas, etc.) o realizados por la mano del hombre (antigüedades, libros, joyas, monedas, etc.) armado expresamente de manera concreta en un espacio determinado con un fin específico.

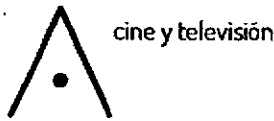
El bodegón es muy usado para realizar fotografías de carácter publicitario

2.- La cantidad de tomas fotográficas a realizar en cada ítem será de 4 (cuatro), lo que hacen un total de 32 fotografías.

3.- Aspectos y/o condiciones técnicas:

- Las fotografías serán realizadas en negativo color o B/N y copiadas en papel de tamaño mínimo 13x18

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Las tomas fotográficas se realizarán de la siguiente manera:

2 series de tomas (por cada ítem) del mismo tema y con el mismo encuadre. Una deberá tener mucha profundidad de campo y la otra, poca profundidad de campo. Ej. En el ítem retrato, deberá realizar 2 series de 2 tomas: una serie de 2 tomas a un niño, una con mucha profundidad de campo y otra (con el mismo tema -niño- con poca profundidad de campo). Y en el mismo ítem (retrato) realice una nueva serie de 2 tomas (con poca y mucha profundidad de campo), a un anciano, manteniendo el mismo encuadre.

- Deberán colocar al pie de cada fotografía los datos técnicos de la toma (apertura de diafragma y velocidad de obturación utilizado)

- Entregar las fotografías tomadas también en CD Presentación del Trabajo

Deberán presentarlo con las fotografías pegadas con "pegamento sólido" en hojas tamaño A4 en carpeta del mismo formato colocando las hojas en los espirales o gancho de la misma (no colocar las hojas con las fotos en sobres de papel o plástico ni folios porque dificultan la corrección de las mismas).

El texto, en lo posible deberá realizarse con computadora y sin errores ortográficos

En la primera hoja de la presentación deberán poner:

a.- Nombre del trabajo práctico que está presentando y asignatura a que corresponde. b.- Apellido, nombre y documento de identidad.

c.- Apellido y nombre del Profesor de la asignatura.

8- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Durante el cursado de la asignatura Fotografía, se realizarán determinados Trabajos Prácticos en los cuales se usa iluminación artificial, es decir que intervienen artefactos eléctricos, lo que presupone un riesgo al que se le debe prestar atención. Se deberán tener en cuenta las recomendaciones contempladas en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79 especialmente en el Título V Capítulo XIV. (Art. 95 al 102) y Anexo VI que habla de instalaciones eléctricas y su manejo seguro.

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

1º Cuatrimestre

Teóricos

Unidades: 1 Fotografía; 2 La cámara fotográfica; 3 Sistemas de obturación y diafragmas; 4 Fotometría y 7

Composición Fotográfica (parte).

Trabajos Prácticos de instrumentación en teórico

TP Nº 1 Relevamiento Fotográfico; TP Nº 2 Elementos de la Imagen; TP Nº 5 Análisis Cinematográfico. Trabajos Prácticos de Técnica de la Toma

TP Nº 1 Exposición, Valor de Apertura, Valor de Tiempo; TP Nº 2 Fotometría e Iluminación

Parciales

1º parcial 26/06/17.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

Recuperatorio del 1º parcial 24/07/17.

2º Cuatrimestre

Unidades: 5 Iluminación; 6 Sistemas Ópticos; 7 Composición Fotográfica (parte); 8 Introducción a la Fotografía Digital.

Trabajos Prácticos de instrumentación en teórico.

TP Nº 3 Movimientos Artísticos; TP Nº 4 Movimientos Artísticos; TP Nº 6 Trabajo Final.

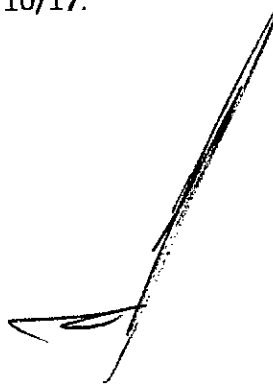
Trabajos Prácticos de Técnica de la Toma.

TP Nº 3 Trabajo de Integración.

Parciales

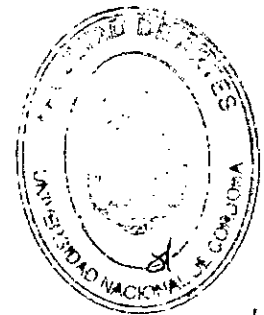
2º parcial 09/10/17

Recuperatorio del 2º parcial 16/10/17.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 30/18

HCD

Lidia Valentina Carol
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: DPTO. DE CINE Y TV

Carrera/s: LICENCIATURA EN CINE Y TELEVISIÓN - PLAN 1987

Asignatura: SONIDO I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: ----

Prof. Adjunto: (A cargo) Esp. Paula Andrea Asís Ferri

Prof. Asistente: Lic. Hernán Bracamonte – Lic. Débora Velazco – Lic. Juan Manuel Fernández Torres

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Franco Javier Chavarría Flores

Adscriptos: Prof. Martín Alaluf

Carga Horaria de la materia: 5 horas semanales – total 160 horas anuales (16 créditos)

Plan Resol. HCS N° 311/87 Y Resol. HCS N° 231/01

Distribución Horaria:

Turno mañana: Miércoles de 9 a 14 hs. (Incluye Comisiones Prácticas, teóricos y horarios de consulta)

Turno tarde: Miércoles de 15 a a 20 hs. (Incluye Comisiones Prácticas; teóricos y horarios de consulta)

Clases de consulta y tutorías:

Virtual: Por aula virtual <http://aulavirtual.artes.unc.edu.ar/course/view.php?id=73>

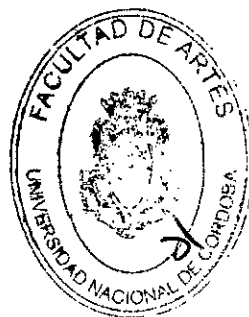
Presencial:

Prof. Asís: Jueves de 9 a 12 hs.

Prof. Juan Manuel Fernández Torres: Martes de 14 a 15 hs. y Jueves de 16 a 17 hs.

Prof. Débora Velazco: Martes de 11 a 13 hs.

Prof. Hernán Bracamonte: Miércoles de 14 a 15 hs. y viernes de 9 a 12 hs.

Handwritten signature

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

"La comunicación audiovisual es la técnica de engaño más compleja, más extraordinaria y más verosímil que se ha conseguido a lo largo de la historia de la humanidad. Su lenguaje trabaja con la propia esencia perceptiva de la realidad, capturando las informaciones sensoriales que emanan de los objetos, para componer con ellas narraciones que nos hacen ver y oír cosas que en ese momento y en ese lugar no existen, o que no han existido ni existirán jamás, pero que percibimos como si fuesen la realidad misma." (Rodríguez Bravo: 1998: Pág. 13)

Tradicionalmente, en el entorno de la comunicación de masas, el sonido ha sido relegado a un segundo plano frente a la imagen, tanto en el ámbito productivo como en el educativo-investigativo. Michel Chion advierte que es muy común que se utilice la expresión "ver una película", ignorando la modificación introducida por la banda sonora, cuando en realidad asistir a un espectáculo audiovisual vendría a ser, en definitiva, ver las imágenes más oír los sonidos, permaneciendo dócilmente cada percepción en su lugar. "en la combinación audiovisual, una percepción influye en la otra y la transforma: no se "ve" lo mismo cuando se oye; no se "oye" lo mismo cuando se ve..." (Chion: 1990: Pág.11)

La realización audiovisual plantea la interrelación de diversas técnicas y lenguajes en función de la narración, idea o mensaje que se quiera comunicar. Aunque todavía existen profesionales en el medio que, erróneamente, creen que el sonido en cine consiste en pasar a diálogos hablados el texto escrito en el guión, en obtener una ambientación "realista" y en la correcta sincronización de efectos; debemos encontrar en el sonido una importante herramienta de comunicación y un elemento movilizador en diferentes niveles de significación. El desconocimiento de estas posibilidades que ofrece la banda sonora se traduce en la realización de obras pobres, que solo comunican linealmente y eluden la poética.

Cuando nos aproximamos al universo de la producción sonora audiovisual, el dominio de éste parece depender casi exclusivamente de un amplio saber sobre equipamiento y de la experiencia de su uso. Pero es importante hacer la siguiente reflexión: la base de la tecnología del audio es la acústica, y la base de la experiencia productiva del realizador son sus propios mecanismos perceptivos... Considerando esto y al sonido como parte fundamental del discurso audiovisual, desde el Espacio Curricular Sonido I se propone abordar la problemática de lo sonoro desde dos aspectos interrelacionados:

Análisis de los problemas específicos para su producción: partiendo de la comprensión del fenómeno dentro del ámbito de la acústica y la psicoacústica, profundizando en diferentes técnicas y herramientas para la captación, el registro, manipulación y control de la materia sonora y su correlato perceptivo.

Construcción del relato o discurso sonoro: abordando aspectos relacionados a la reflexión, análisis y diseño dentro de los diversos medios y estéticas audiovisuales, jerarquizando "lo sonoro audiovisual" mas allá de la relación "imagen-sonido"

Handwritten signature or initials.

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

2- Objetivos

Capacitar al alumno en la comprensión del aspecto sonora del lenguaje audiovisual, a través de una efectiva utilización técnica y creativa del sonido para una óptima producción del discurso audiovisual.

Objetivos Específicos

Que el alumno:

- Potencie su sensibilidad hacia los estímulos sonoros (Eduque la escucha)
- Comprenda el comportamiento físico y perceptivo del fenómeno sonoro.
- Analice y detecte las características propias de diferentes entornos para determinar el comportamiento del sonido en el mismo y proponga soluciones para su control y correcto registro.
- Desarrolle habilidades en el uso y manejo de las herramientas necesarias para la captación y manipulación del sonido en todas las etapas: preproducción, rodaje y postproducción.
- Adquiera suficiencia para determinar las necesidades tecnológicas en la producción audiovisual.
- Desarrolle criterios propios y originales en la elaboración del discurso audiovisual, potenciando el tratamiento de las materias de la expresión sonora.
- Desarrolle una actitud crítica, investigativa y creativa de la problemática de lo sonoro en el ámbito audiovisual.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

UNIDAD Nº 1: EL SONIDO: FENÓMENO FÍSICO

Características Físicas del sonido:

- a. Frecuencia – Amplitud - Longitud de onda - Fase - Período – Espectro. Magnitudes
- b. Propagación - comportamientos de la onda sonora en medios elásticos
- c. Tipos de sonidos: Sonidos simples – Sonidos complejos – Sonidos armónicos e inarmónicos - Ruido

UNIDAD Nº 2: EL SONIDO: FENÓMENO PERCEPTIVO

Estructura y función del sistema auditivo

Psicoacústica

- a. Efectos perceptivos: Tono – Sonoridad – Timbre - Duración - Espacialidad,

Handwritten signature/initials

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

b. Umbrales de audición: de frecuencia y de intensidad – relación entre ambas variables: Curvas isofónicas – Umbrales de tiempo: duración y simultaneidad.

c. Localización de las fuentes sonoras en el espacio. Coordenadas y claves de localización que se generan en cada una de ellas

UNIDAD Nº 3: ACÚSTICA DE RECINTOS

Definición

Comportamiento del sonido en espacios cerrados: Reflexión (fenómenos naturales: eco y reverberación) – refracción – difracción – absorción – transmisión

Campo sonoro y sus componentes – Ambiencia (concepto y aplicación en un relato audiovisual)

Tratamiento acústico de recintos: aislamiento acústico – tratamiento acústico de un recinto – Clasificación y características generales de los materiales (Absorbentes – difusores). Incidencia en la etapa de producción (Durante la toma en rodaje). Control de los espacios para una toma correcta.

El sonido en distintos entornos espacio/temporales (Interior/Exterior – Urbano/Natural – Realista/Fantástico – Día/Noche) – Aspectos técnicos; perceptivos y narrativos de los entornos.

Planos sonoros: aspectos técnicos; perceptivos y narrativos – Fuente sonora en movimiento.

UNIDAD Nº 4: CADENA ELECTROACÚSTICA DE SONIDO EN CINE. ELEMENTOS Y FUNCIONES

Discusión: Cómo hacer el sonido de una película – ¿Qué se necesita? – Configuraciones básicas y avanzadas para la toma de sonido.

MICRÓFONOS:

Definición

Principio de transducción: Estructura y clasificación según su transductor AM y ME

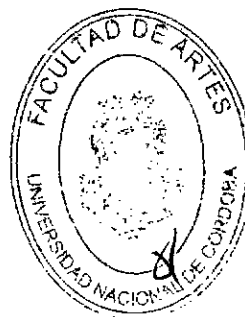
Características generales: Directividad, sensibilidad, respuesta en frecuencia, impedancia, conectividad, etc.

Accesorios para la producción en rodaje y en estudio

Usos práctico de los micrófonos. Técnicas de microfoneo.

MIXERS:

Tipos y funciones principales.

Handwritten signature/initials

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

Secciones

Conexiones

Sistemas de medición y control de señal.

Cables y accesorios. Usos.

SISTEMAS DE REGISTRO SONORO

Sistemas Analógicos: Soportes y Formatos

Sistemas Digitales: Soportes y Formatos

MONITOREO

Amplificadores. Tipos.

Cajas acústicas: Características principales. Sistemas de monitoreo: campo cercano, medio y lejano. Configuraciones (estéreo, surround, 5.1 - 7.2, etc). Auriculares.

UNIDAD Nº 5: TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS Y DIGITALES PARA EL REGISTRO Y MANIPULACIÓN DEL SONIDO

SONIDO ANALÓGICO: Características generales.

SONIDO DIGITAL: El sistema binario. Principios generales. Frecuencia de muestreo. Cuantización. Conversores AD/DA.

Almacenamiento de la señal digital de audio: Archivos digitales de audio con y sin compresión. Códecs y formatos.

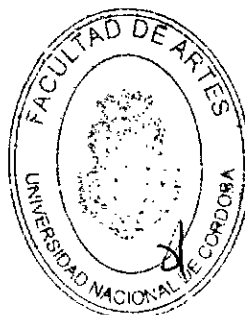
Equipamiento (hardware): Placas de audio para computadoras (PC/MAC). Tipos de interface (USB, PCI, FIREWIRE).

Programas y lenguajes (software): Drivers de comunicación interna (ASIO, MME, DirectSound...) Latencia y problemas de configuración. Software y aplicaciones disponibles para la captura, edición y masterización de audio (Instalación y configuración).

UNIDAD Nº 6: GRABACIÓN, EDICIÓN Y MEZCLA DEL SONIDO (desarrollo en paralelo con otras unidades en la práctica concreta)

GRABACIÓN: equipamiento y formatos (Portátiles para rodaje y/o Estaciones de audio (Audio Workstation) – Interfaces (soundcard) – software – Técnicas.

INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN NO LINEAL. Fundamentos. Softwares, Características. Herramientas básicas – Estrategias de trabajo.

Handwritten signature/initials

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

INTRODUCCIÓN A LA MEZCLA. Conceptos y procedimientos. Fundamentos básicos de una buena mezcla. Preparación de pistas antes de la mezcla. Panoramización (Definición de campos de mezcla: Mezcla estéreo - Mezcla Surround). Bounce

UNIDAD Nº 7: EL SONIDO EN EL RELATO AUDIOVISUAL. ESCENA SONORA

Escena sonora: zona acústica vs. Zona visualizada – colocación de la fuente sonora en función al marco visual – Auricularización (el punto de escucha)

El sonido y su relación con la dimensión temporal del relato: sonido diegético – sonido extradiegético

Elementos de la banda sonora y su función. (Voces – sonidos referenciales – Fx – música) – Reflexiones sobre el silencio

La música en los audiovisuales: Introducción a los elementos básicos del lenguaje musical. (Ritmo – melodía – armonía – Textura) Funciones básicas dentro de un relato audiovisual.

4- Bibliografía

UNIDADES Nº 1 Y 2: SONIDO FENÓMENO FÍSICO Y PERCEPTIVO:

Obligatoria

- Goldstein, E. B. (1999): *Sensación y Percepción* (5a Ed). Madrid: Ed. Debate. Capítulos 11 y 12
- Rumsey, Francis & Tim McCormick (2004): *Sonido y Grabación. Introducción a las técnicas sonoras*. Madrid: IORTV. Capítulos 1 y 2.

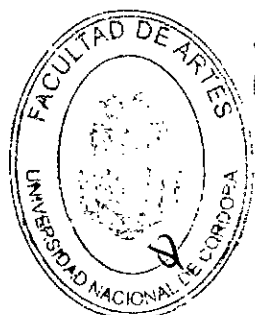
Ampliatoria

- Alcaraz, Gustavo – Vaca, Magalí (2010). Manual de Cátedra “antes de presionar REC” – Córdoba: Ed. Brujas. Capítulos 1, 2 y 3.
- Chion, Michel (1990): *El sonido, Música, Cine, Literatura...* Buenos Aires: Ed. Paidós Comunicación. Capítulos 1 y 2.
- Rodríguez Bravo, Ángel (1998): *La dimensión sonora del lenguaje audiovisual*. Barcelona: Paidós. Capítulos 3 y 4.
- Miyara, Federico (1999): *Acústica y Sistemas de Sonido*, Rosario: Universidad Nacional de Rosario. Capítulo 1 y 2

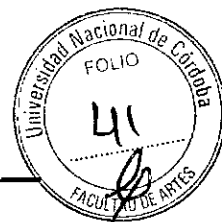
UNIDAD Nº 3: ACÚSTICA DE RECINTOS

Obligatoria

- Miyara, Federico (1999): *Acústica y Sistemas de Sonido*, Rosario: Universidad Nacional de Rosario. Capítulo 4

Handwritten signature/initials

- Roselló Dalmau, Ramón (1981): *Técnica del sonido cinematográfico*, Madrid: Ed. Forja S.A. Capítulo 6
- Asís Ferri, Paula (2015): *Material teórico sistematizado (Presentación en PPP) para la cátedra Sonido I (FA-UNC), y para el EC Sonido y Musicalización I (IAPCH-UNVM), disponible en aula virtual.*

UNIDADES Nº 4 Y 6: CADENA ELECTROACÚSTICA – SISTEMAS DE REGISTRO SONORO

Obligatoria

- Abbate, Carlos (2014). *Cómo hacer el sonido de una película*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Librería Ediciones.
- Asís, Paula (2016). *¿A qué llamamos CEA de sonido?*. Material teórico sistematizado para la cátedra Sonido I(FA-UNC), y para el EC Sonido y Musicalización I (IAPCH-UNVM), disponible en aula virtual.
- Recuero López, Manuel y otros (1993): *Técnicas de Grabación Sonora*. Madrid: IORTV. Capítulo 5.
- Rumsey, Francis & Tim McCormick (2004): *Sonido y Grabación. Introducción a las técnicas sonoras*. Madrid: IORTV. Capítulo 4.

Ampliatoria

- Alcaraz, Gustavo – Vaca, Magalí (2010). *Manual de Cátedra "antes de presionar REC" – Córdoba: Ed. Brujas. Capítulos 4, 5, 6 y 8.*
- Lewis, David (2007): *Uso Práctico del Sonido en el Cine*, Madrid: Elsevier Inc.
- Miyara, Federico (1999): *Acústica y Sistemas de Sonido*, Rosario: Universidad Nacional de Rosario. Capítulo 8
- Purcell, John (2007): *Dialogue Editing for Motion Picture, A Guide to the Invisible Art*. USA: Focal Press.

Material teórico sistematizado de la cátedra. Experiencia profesional de los docentes.

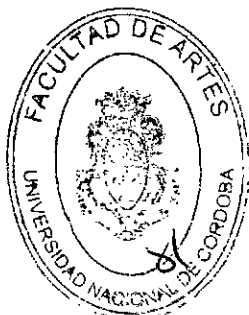
UNIDAD Nº 5: SONIDO ANALÓGICO – SONIDO DIGITAL

Obligatoria

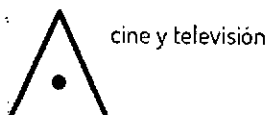
- Conen, Hernán y Asís Ferri, Paula (2010): *Audio analógico/Audio digital*. Material teórico sistematizado disponible en el aula virtual de la materia Sonido I.
- Rumsey, Francis & Tim McCormick (2004): *Sonido y Grabación. Introducción a las técnicas sonoras*. Madrid: IORTV. Capítulo 10.

Ampliatoria

- Alcaraz, Gustavo – Vaca, Magalí (2010). *Manual de Cátedra "antes de presionar REC" – Córdoba: Ed. Brujas. Capítulos 6 y 7.*

F-1/5'

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD Nº 7: EL SONIDO EN EL RELATO AUDIOVISUAL. ESCENA SONORA

Obligatoria

- Aguilar, María de Carmen (2009): *Aprender a Escuchar. Análisis auditivo de la música*. Edición de autor. Capítulos 1 al 8.
- Chion, Michel (1990): *La Audiovisión*, Buenos Aires: Ed. Paidós Comunicación. Capítulos 1, 3, 4 y 9.
- Copland, Aaron (1989): *Como escuchar la música*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Capítulos 4, 5, 6, 7 y 10.
- Goudreault, Andre – Jost, François (). *El relato cinematográfico*. Buenos Aires: Paidós. Capítulos 4 y 6
- Jullier, Laurent (2007): *El sonido en el cine*. Barcelona: Paidós. Capítulo 1.
- Pousser, Henri. (1984). *Música, semántica y sociedad*. Madrid: Alianza Editorial. Capítulo 1

Ampliatoria

- Aumont, J., Marie, M. Et al. (1996): *Estética del cine*. Ed. Paidós Comunicación. Barcelona.
- Aumont, J., Marie, M. (1990): *Análisis del film*. Barcelona: Ed. Paidós.
- Balsebre, Armand (1996): *El Lenguaje radiofónico*. Madrid: Cátedra.
- Bordwell, David y Thompson, Kristin (1995): *El arte cinematográfico*. Barcelona: Ed. Paidós.
- Burch, Noël (1970): *Praxis de Cine*, Ed Fundamentos, Madrid. España
- Casetti, Francesco (1996): Di Chio, Federico. *Cómo analizar un film*. Barcelona: Ed. Paidós.
- Chion, Michel (1999): *La Música en el Cine*, Buenos Aires: Ed. Paidós Comunicación.
- Chion, Michel (1990): *El sonido, Música, Cine, Literatura...* Buenos Aires: Ed. Paidós Comunicación.
- Machado, Arlindo (2000): *El paisaje mediático*. Madrid: Libros del Rojas.
- Saítta, Carmelo (2002): "La fábrica audiovisual 2002" *La banda sonora*. Buenos Aires: Carrera Diseño de Imagen y Sonido/ FADU-UBA
- Saítta, Carmelo: ¿Hay una música para cine, hay un cine para la música?, *Revista Lulú* Nº 4
- Schafer, Murray (1997): *The soundscape*. New York: Knopf. Parte 3

Pa/s/1

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Otros Materiales de Consulta obligatorios:

Material didáctico sistematizado (Publicación electrónica) disponible en el aula virtual de la cátedra (Nota: se actualiza cada año)

Material elaborado por la Cátedra, constituido por:

- Esquemas, cuadros, etc. realizados para el dictado de la materia
- Artículos
- Audiovisuales (disponibles on line)

Manuales/catálogos

- Catálogos de Micrófonos: Shure, Audiotécnica, Sennheiser, etc.
- Catálogos de cañas y accesorios de micrófonos para rodaje.
- Catálogo de mesas de mezcla analógicas y análogo-digitales y dispositivos de registro digital: Tascam, Yamaha, Control 24, etc.
- Manuales de diferentes softwares de edición: ProTools, Nuendo, Audacity

Webs:

<http://filmsound.org>

José Luis Díaz: Sonido para cine, TV y publicidad. <http://www.jldiaz.com.ar/videos.php>

Audiovisuales:

Vickie Sampson What You Need to Do to Make Your Sound Editor Love You. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=7LN_tzKZ1c

Entrevistas a diseñadores de sonido consagrados de films como: wall-e, starswars – matrix – transformers. (Disponibles en material extra de DVDs)

Backstage de filmes nacionales y extranjeros (largometrajes y cortometrajes ficcionales disponibles en la web)

Selección de escenas de películas para dictado de clases teóricas (varía anualmente)

Material de producción propia del docente (publicidades, cortometrajes y largometrajes)

5- Propuesta metodológica:

- Clases Teóricas y teórico/prácticas presenciales, con apoyo no presencial y asincrónico a través del aula virtual en plataforma Moodle, para desarrollos conceptuales y debates sobre temáticas puntuales. Esta plataforma también es utilizada para comunicaciones

Handwritten signature/initials

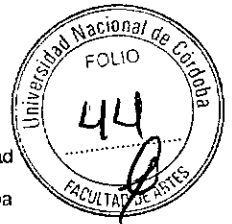
cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

varias (modificaciones de cronograma, fechas de entregas, consignas de prácticos, calificaciones, etc)

- Clases Prácticas presenciales distribuidas en comisiones, con modalidades de trabajo a definir según las actividades a realizar y la población estudiantil del año lectivo.

Instancias de consulta y tutorías:

- Presencial: en días y horarios diferentes al de los reservados para el dictado de clases (jueves de 14 a 16hs.)

- Virtual: A través herramientas como foros, chats y mails del Aula virtual de la cátedra.
<http://aulavirtual.artes.unc.edu.ar/course/view.php?id=73>

Resumen de la metodología de trabajo:

Exposición oral

Debates: Sobre temas desarrollados en el teórico y sobre temas que deberán preparar y exponer los alumnos

Proyección de videos ilustrativos (Existentes – trabajos de alumnos de años anteriores y producidos por los docentes de la cátedra)

Trabajos individuales y grupales en clases.

Asesoramiento permanente, presencial y virtual

Actividades a desarrollar por los estudiantes:

Lectura y comprensión crítica de textos específicos.

Análisis y desglose técnico sonoro de diversos materiales audiovisuales.

Reconocimiento y operación directa de equipamiento técnico específico para el registro y manipulación del audio.

Realización de Trabajos Prácticos individuales.

Educación de la escucha: Análisis auditivo (actividad individual pautada para ser resuelta a través del aula virtual de la materia)

Prácticas grupales integradoras.

Presentación y exposición de trabajos prácticos. Defensa.

Análisis de factibilidad y Viabilidad técnico- presupuestaria de los proyectos.

Propuesta Tentativa de Trabajos Prácticos: (puede variar en función a situaciones que así lo impongan)

No 1: Percepción del sonido estudio del sonido en diferentes espacios (Interior y exterior). Experiencia audioperceptiva

F=5'

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

No 2: Registro de sonido directo. Experiencia de registro con equipamiento no específico.

No 3: CEA: configuraciones básicas, conexionado, técnicas de manejo de herramientas. Registro.

No 4: Planos sonoros y ambiencia. Diálogos.

No 5: Registro de fuentes sonoras en movimiento (Travelling sonoro, zoom in/out sonoro)

No 6: Campo y fuera de campo

No 7: Registro de Sonido Directo - Escena Sonora - Planos Sonoros - Fuente Sonora en Desplazamiento – Diálogos

Trabajo final: Trabajo integrador: escena sonora, construcción de banda sonora compleja (Voces, ruidos referenciales, fx, música).

- 6- **Evaluación:** la misma se ajusta a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>)

La evaluación durante el año contempla:

- Asistencia a teóricos y Prácticos.
- Parciales escritos (Un mínimo de dos anuales y un tercero a través de la plataforma virtual). Nota: Todos los parciales escritos presenciales tendrán su instancia de recuperación, pudiendo el alumno recuperar un parcial de la totalidad prevista para el año (para obtener una calificación que le permita alcanzar la promoción o para revertir un aplazo). El parcial "on line" no tiene recuperatorio por la dinámica del mismo..
- Rendimiento alcanzado en la realización de Trabajos Prácticos específicos. Todos lo Trabajos prácticos realizativos pueden ser recuperados no afectando ello la posibilidad de promocionar la materia. El trabajo Final, por su dinámica de trabajo no puede ser recuperado.
- Los trabajos que poseen la característica de realización en clases" no se recuperan, los mismos poseen una apreciación conceptual y es obligatoria la asistencia al mismo en el día asignado.

La escala de calificaciones para todas las actividades es de 0 a 10. Siendo 4 la nota mínima para aprobación.

- 7- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:** Dichos requisitos se ajustan a la normativa vigente en <http://www.ffyh.unc.edu.ar/secretarias/academica/regimen-de-alumnos> y régimen alumno trabajador y/o con familiares a cargo expresado en la RHCD_91_2012 <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Handwritten signature/initials

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Para conseguir la PROMOCIÓN será necesario:

- Tener aprobadas el 100% de las evaluaciones parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Contar con el 80 % de asistencia a los teórico-prácticos.
- Tener aprobados el 80% de los trabajos prácticos obligatorios con una nota mínima de 6 (seis) y un promedio final 7 (siete).
- Aprobar el trabajo final con una nota mínima de 7 (siete).

NOTA: Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la Promoción.

Para conseguir la regularidad será necesario:

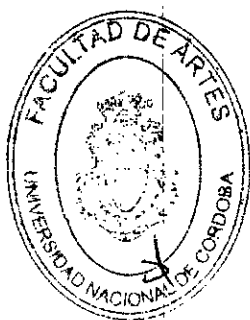
- Tener aprobadas el 100% de las evaluaciones parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (Cuatro).
- Contar con el 80 % de asistencia a los teórico-prácticos.
- Tener aprobado el 80% de los trabajos prácticos obligatorios con una nota mínima de 4 (cuatro)
- Aprobar el trabajo final con una nota mínima de 4 (cuatro).

NOTA: Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

El alumno que opte por rendir en condición de libre deberá:

- Presentar y aprobar, con una anticipación de diez días a la fecha de examen, un trabajo realizativo cuyas pautas estarán disponibles cinco días antes a la fecha pautada para entrega del trabajo integrador. La aprobación del trabajo realizativo lo habilita a pasar a la instancia de examen propiamente dicha.
- Rendir un examen teórico que se constituirá en dos etapas: una escrita y otra oral (el mismo día de examen) el cual abarcará el 100 % de los contenidos del programa propuesto para el año académico.

- 8- **Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene** (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

Handwritten signature or initials, possibly 'F-1/5'

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Cine y Tv, y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

MARZO

Presentación de la materia

ABRIL

Unidad 1: El Sonido: Fenómeno Físico

Unidad 2: El Sonido: Fenómeno Perceptivo

Unidad 4: CEA – Micrófonos (II Parte)

::: Actividades prácticas presenciales, trabajo en comisiones:

T Pco Nº1: Experiencia Perceptiva (Actividad Práctica Taller Relacionadas a las Unidades 1 Y 2)

T Pco Nº 2: Registro con dispositivos hogareños y no específicos

Taller Cadena Electroacústica de Sonido. Elementos, Configuraciones y Funciones

T Pco Nº3: Cea – Registro con Herramientas Profesionales

MAYO

Unidad 4: Cea – Micrófonos (II Parte)

Unidad 4: Cea – Cables y Conectores

Unidad Nº 3: Planos Sonoros – Ambiencia – Función en el relato – Acústica de recintos problemática general del trabajo en rodaje

::: Actividades prácticas presenciales, trabajo en comisiones:

T Pco Nº 4: Planos Sonoros – Ambiencia

Instancias de escucha y análisis de ejemplos

JUNIO

Unidad Nº 5: Sonido Analógico y Sonido Digital – Soportes y Formatos

Handwritten signature or initials.

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad Nº 6: Posproducción – Edición
Parcial Nº 1 y Recuperatorio

::: Actividades prácticas presenciales, trabajo en comisiones:

T Pco Nº 5: registro de sonido directo con fuentes sonoras en desplazamiento

T Pco Nº 6: Campo y Fuera de campo

JULIO

Unidad Nº 6: Posproducción – Mezcla

::: Actividades prácticas presenciales, trabajo en comisiones:

T Pco Nº 5: registro de sonido directo con fuentes sonoras en desplazamiento

T Pco Nº 6: Campo y Fuera de campo

AGOSTO

Trabajo en colaboración con la Cátedra *Seminario de Investigación Aplicada*: cómo presentar un proyecto – fundamentaciones técnicas, estéticas y narrativas – Pitching.

Unidad Nº 6: Producción y Posproducción

Unidad Nº 7: Escena Audiovisual – El Sonido y su relación con el espacio y el tiempo del relato – Extensión Del Campo – auricularización.

::: Actividades prácticas presenciales, trabajo en comisiones:

T Pco Nº 6: Campo y Fuera de campo

T Pco Nº 7: Trabajo integrador

TP Final: Inicio de la primera etapa

SEPTIEMBRE

Unidad Nº 7: Banda Sonora

Parcial Nº 2 y Recuperatorio

::: Actividades prácticas presenciales, trabajo en comisiones:

TP Final: Seguimiento y Tutorías para la elaboración del TP Final

OCTUBRE

Unidad Nº 7: Banda Sonora

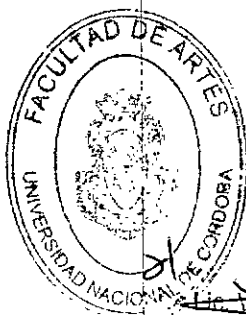
Parcial Nº 3 (on line)

::: Actividades prácticas presenciales, trabajo en comisiones:

TP Final: entrega y evaluación

NOVIEMBRE

Coloquios a promocionales

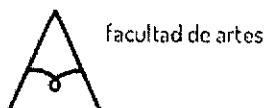
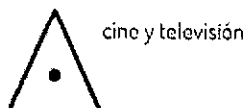

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 30/18
HCO

14

Lic. Verónica Card
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Handwritten signature/initials

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico de Cine y TV
Carrera: Licenciatura en Cine y TV – Plan 1987
Asignatura: HISTORIA DEL CINE

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgtr.: Pedro A. Klimovsky
(2do. Cuatrimestre actividad complementaria en Análisis y Crítica)
Prof. Asistente: Mgtr. Pedro Sorrentino

- Docentes con Carga complementaria 1er Cuatrimestre:

Prof. Titular: Dr. Agustín Berti
Prof. Asistente: Mgtr. Martín Iparraguirre

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscripta: Lic. Eva Cáceres
Tec. Ma. Soledad Romero

Distribución Horaria

Turno único: Jueves de 15 a 19 h.

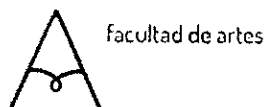
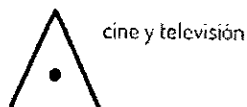
PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La asignatura ofrece a los alumnos un visión general introductoria de la Historia del Cine, desde sus orígenes a la actualidad. Comenzando por el cine mudo y pasando por los principales periodos, tomando de referencia el canon clásico Europeo/Americano fundamentalmente, ya que existe una materia específica de cine y TV latinoamericanos y argentinos.

La perspectiva de la cátedra es fundamentalmente Socio-Histórica, con lo cual se pretende que los alumnos adquieran los elementos mínimos para comprender que las características estilísticas y las condiciones de producción de las cinematografías más reconocida en la historia están fuertemente relacionadas con las situaciones y los conflictos sociales, políticos y estéticos que caracterizaron las diversas etapas.

2- Objetivos:

OBJETIVOS GENERALES

- Promover la adquisición de los conocimientos básicos de la historia y del desarrollo de la cinematografía y de su lenguaje.
- Proponer una mirada de la historia del cine en un marco más general del desarrollo sociocultural y político que acompañaron la aparición y desarrollo de la industria cinematográfica y del cine como arte.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fomentar la investigación de las diversas concepciones teóricas desarrolladas alrededor del cine como nuevo arte y de los estilos y producciones a que éstas dieron lugar.
- Fomentar el desarrollo de criterios realizativos a partir del conocimiento de los estilos y corrientes de las distintas épocas y nacionalidades.
- Promover la búsqueda del conocimiento histórico, en este caso del cine en particular, tras la hipótesis de que este conocimiento acrecienta las posibilidades de comprensión y disfrute de las obras y además es herramienta clave para tratar de elucidar las complejidades del mundo en el que vivimos

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades: (controlar con contenidos mínimos según pella de estudios.

Unidad 1: Orígenes del cine.

La imagen, el movimiento y la mirada en el siglo XIX - La revolución Industrial y el cine. El mito - Inventos previos: Entre la ciencia, la magia y el juego.

El Salon Indien: Los Lumière - Méliès - Orígenes en USA: Edison - Las Empresas: Pathe;

Gaumont - La Guerra de los Trust y el Nacimiento de Hollywood - Desarrollo de un

lenguaje y modo de expresión "Primitivo": Méliès, la Escuela de Brighton; Ferdinand

Zecca, Louis Feuillade, Alice Guy, Edwin Porter. - Del entretenimiento al arte: El film d'art

- La épica italiana, luces y sombras danesas. -

El slapstick: Max Linder, Mack Sennett, el "primer" Chaplin.

Griffith.: La constitución de un nuevo "Lenguaje". El Modo de Representación

Institucional (MRI) - La búsqueda de la legitimidad y la consolidación del cine Narrativo

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

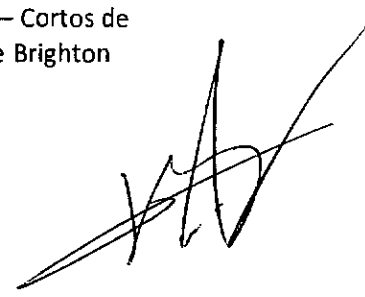
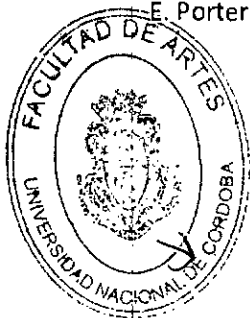
El Cine en su Época; Lacolla, Enrique; Ferreira Editor, 2003.

Historia del Cine; Gubern, Román, Ed. Lumen, 1998.

FILMOGRAFIA OBLIGATORIA

Cortos de los Hermanos Lumière - Cortos de Méliès (Viaje a la luna y otros) - Cortos de

E. Porter (The Great Train Robbery (El gran robo al tren) y otros) - Escuela de Brighton

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

(Diversos cortos) – Cortos diversos de D. W. Griffith (por ejemplo The Sealed Room / La habitación clausurada - A Corner in Wheat - The Mothering Heart / Corazón maternal y otros cortos).

The Birth of a Nation (El nacimiento de una nación) de D. W. Griffith.

Unidad 2: Una era de revoluciones

Las vanguardias: La revolución en la calle y la revolución en el arte.

El Expresionismo alemán: Wiene, Murnau, Lang, Pabst.

Realismo soviético (El cine militante, no el realismo socialista): Vertov, Eisenstein, Pudovkin, Dovjenco.

Impresionismo francés: Delluc, Dulac, Epstein.

El preciosismo danés: Carl T. Dreyer

Manifiestos y Primeras Teorías del cien. Canudo, Delluc, Epstein, Eisenstein.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

El Cine en su Época; Lacolla, Enrique; Ferreira Editor, 2003.

Historia del Cine; Gubern, Román, Ed. Lumen, 1998.

Selección de textos sobre las primeras vanguardias y teorías del cine provisto por la cátedra.

FILMOGRAFIA OBLIGATORIA

El gabinete del Dr. Caligari – Robert Wiene

El ultimo o La ultima Carcajada – F.W. Murnau

Metropolis - Friz Lang

Bronenosets Potemkin (El acorazado Potemkin) - S.M. Eisenstein

La madre - Vsevolod Pudovkin

Unidad 3: Nace un gigante

El Cine Norteamericano: Hollywood y el desarrollo de las grandes empresas.

El establecimiento de un modo de producción. El Star System. La Constitución y consolidación de los géneros.

Otra revolución: El nacimiento del sonoro. La re-configuración de un lenguaje

La guerra y la decadencia del cine europeo - El cine del Faccio y del Reich

El cine clásico: Capra, Hawks, Cukor, Vidor, Ford, etc.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

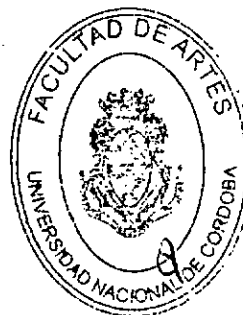
El Cine en su Época; Lacolla, Enrique; Ferreira Editor, 2003.

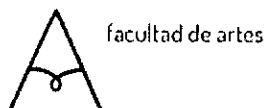
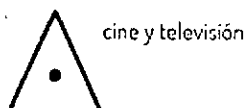
Historia del Cine; Gubern, Román, Ed. Lumen, 1998.

FILMOGRAFIA OBLIGATORIA

M – Fritz Lang

El Angel azul – Joseph von Sternberg

Universidad Nacional de Córdoba

Cantando bajo la lluvia – Stanley Donen, Gene Kelly (Esta película corresponde a otro período histórico pero tematiza los conflictos y los cambios que significó la aparición del sonoro en el cine)

Frank Capra – Mr. Deeds Goes to Town / El secreto de vivir.

Victor Fleming – El mago de Oz

John Ford – La diligencia.

Unidad 4: Guerra y pos-guerra

Antes de la Guerra: Realismo poético: Renoir, Vigo, Carné, Clair, Dreyer.

La Guerra y la posguerra en USA – Fisuras del clasicismo: Kane – Welles

La Serie Negra.

El Neorrealismo italiano: Rossellini, De Sica, Visconti.

Renoir y Rossellini: Antecedentes del cine moderno

El Mc Carthyismo y la Casa de Brujas en Hollywood (Una película Macabra)

Rupturas con el clasicismo (Manierismo) - La generación perdida.

Los nuevos cines: Free cinema, Nuevo cine Alemán.

La Nouvelle vague: Godard, Truffaut, Chabrol, Rohmer.

Free cinema. Nuevo cine alemán.

Bergman, Antonioni, Pasolini, Visconti, Fellini.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

El Cine en su Época; Lacolla, Enrique; Ferreira Editor, 2003.

Historia del Cine; Gubern, Román, Ed. Lumen, 1998.

FILMOGRAFIA OBLIGATORIA

Cortos de los Hermanos Lumière – Cortos de Méliès (Viaje a la luna y otros) – Cortos de E. Porter (The Great Train Robbery (El gran robo al tren) y otros) – Escuela de Brighton (Diversos cortos) – Cortos diversos de D. W. Griffith (por ejemplo The Sealed Room / La habitación clausurada - A Corner in Wheat - The Mothering Heart / Corazón maternal y otros cortos).

The Birth of a Nation (El nacimiento de una nación) de D. W. Griffith.

El gabinete del Dr. Caligari – Robert Wiene

El último o La última Carcajada – F.W. Murnau

Metropolis - Friz Lang

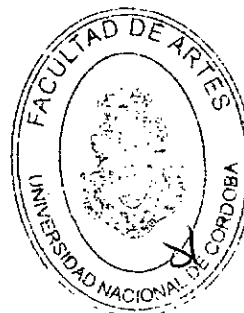
Bronenosets Potemkin (El acorazado Potemkin) - S.M. Eisenstein

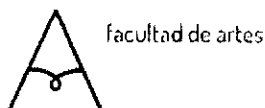
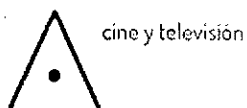
La madre - Vsevolod Pudovkin

M – Fritz Lang

El Ángel azul – Joseph von Sternberg

Cantando bajo la lluvia – Stanley Donen, Gene Kelly (Esta película corresponde a otro período histórico pero tematiza los conflictos y los cambios que significó la aparición del sonoro en el cine)

Frank Capra – Mr. Deeds Goes to Town / El secreto de vivir.

Victor Fleming – El mago de Oz

John Ford – La diligencia.

El muelle de las brumas – Marcel Carné

El ciudadano Kane – Orson Welles

Casablanca – Micheal Curtiz

El halcón maltés – John Huston

Ladrón de bicicletas – Vittorio De Sica

Roma ciudad Abierta – Roberto Rossellini

La Strada – Federico Fellini

Hiroshima mi amor – Alain Resnais

El desprecio – Jean Luc Godard

Extraños en el paraíso – Jim Jarmush

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

El Cine en su Época; Lacolla, Enrique; Ferreira Editor, 2003.

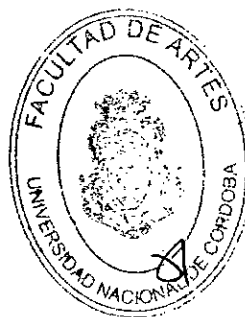
Historia del Cine; Gubern, Román, Ed. Lumen, 1998.

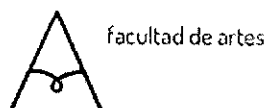
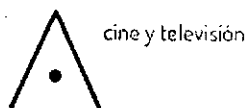
5- Bibliografía Ampliatoria

- Cine contemporáneo; Gómez Tarín, Francisco Javier-
<https://es.scribd.com/document/86201396/CINE-CONTEMPORANEO-2> (Febrero 2017)
- El Cine Clásico de Hollywood; Bordwell, D.; Thompsom, K. y Staiger, J.; Ed. Paidós; 1997.
- El Tragaluz del Infinito; Burch, Noel; Ed. Cátedra; 1995.
- Historia del Cine Mundial; Sadoul, George; Ed. Siglo XXI, 1985.
- Historia General del Cine; VV.AA., tomos I al XII, Ed. Cátedra, 1995.
- Hollywood: El Sistema de Estudios; Gomery, Douglas; Ed. Verdoux; 1991.
- La Cultura del Cine; Benet, Vicente J.; Paidós Comunicación, 2004.
- Teoría y Práctica de la Historia del Cine, Allen, Robert y Gomery, Douglas; Paidós Comunicación, 1995.

6- Propuesta metodológica:

Las clases incluyen clases teóricas y prácticas. En las clases teóricas se desarrollan los conceptos y las caracterizaciones de distintas épocas y/o corrientes o movimientos cinematográficos. Se explican los temas claves y las terminologías básicas para la comprensión de la materia.

Universidad
Nacional
de Córdoba

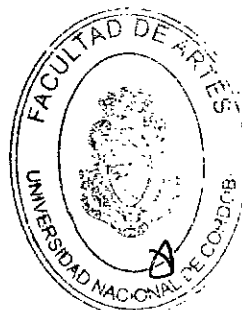

En las clases prácticas se analiza material proyectado en clase o que se solicito su previo visionado. Allí se explica la implementación y modos de ejecución de prácticos que realizan los alumnos.

Se utiliza el aula virtual de la materia como apoyo administrativo y didáctico. Por su medio se canaliza la información y las actividades prácticas. También como modo de enviar links de textos y de materiales audiovisuales para ver disponible en la web.

Cronograma desarrollado:

- 30 de marzo:** Presentación de la materia y Antecedentes del cine (Unidad 1)
 - 6 de abril:** Del Salon Indian A Griffith (Se completa Unidad 1)
 - 13 de abril:** Feriado Semana Santa
 - 20 de abril:** Inicio Unidad 2 – Presentación de práctico de línea de tiempo. Explicación y Ejemplos
 - 27 de abril:** Fin Unidad 2
 - 4 de mayo:** Inicio unidad 3 – Análisis de “Caligari”
 - 11 de mayo:** Fin Unidad 3
 - 18 de mayo:** Inicio unidad 4 – Análisis de “El Ciudadano”
 - 24 de mayo:** (25 de mayo feriado). Exámenes
 - 1 de junio:** Fin Unidad 4 – Entregan práctico de línea de tiempo On-line.
 - 8 de junio:** Parcial – Fecha pérdida por paro de colectivos
 - 15 de junio:** Parcial - Entregan recuperatorio del práctico de línea de tiempo On-linje.
 - 22 de junio:** Recuperatorio parcial
 - 29 de Junio:** Firma de libretas
 - 6 de julio:** Feriado en Cba. Conmemoración fundación de la ciudad.
- 7- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)
- Se realizan dos evaluaciones escritas en el cuatrimestre, una práctica y otra teórica, con sus correspondientes instancias de recuperación.
- 8- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:** (según normativa vigente). Indicar régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo.

cine y televisión

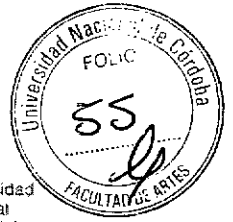

facultad de artes

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

La cátedra considerará ALUMNOS REGULARES a aquellos que, al finalizar el cuatrimestre haya asistido al **80% de las clases prácticas**; realizado el **80% de los prácticos** y **aprobado las evaluaciones** prácticas y teóricas con **cuatro (4) como mínimo**.

La cátedra considerará ALUMNOS PROMOCIONALES a aquellos que, al finalizar el cuatrimestre, hayan asistido al **80% de las clases prácticas**; realizado el **80% de los prácticos**, y **aprobado las evaluaciones** prácticas y teóricas con **promedio de 7 o mayor**, sacando **6 como mínimo** en alguna de las evaluaciones.

Los alumnos regulares se examinarán rindiendo **3 (tres) temas** desarrollados en las clases teóricas durante el cursado regular de la materia.

Los alumnos libres se examinarán rindiendo **5 (cinco) de los temas** desarrollados en clase teóricas durante el cursado regular de la materia.

9- **Recomendaciones de cursada:** indicar qué materias es **conveniente** tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

Se recomienda tener aprobado el Cursillo de Ingreso.-

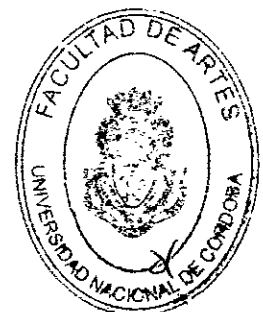
10- **Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene** (cuando corresponda)

NO CORRESPONDE

[Handwritten signature]
Klimovskiy

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/18

KCD

[Handwritten signature]
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Cine y Tv

Carrera/s: Carrera: Licenciatura en Cine y TV – Plan 1987

Asignatura: CINE Y NARRATIVA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular (SE): Dra. Ximena Triquell

Prof. Asistente (SI): Lic. Eduardo Schoenneman

Prof. Asistente (SI): Lic. Cecilia Dell'Aringa

Prof. Ayudante B (SI): Lic. Celina López Seco

- Ayudantes Alumnos: Sol Rassi y Elena Jayat

- Adscripta: Lic. Daniela Goldes y Lic. Justina Eirin

Distribución Horaria

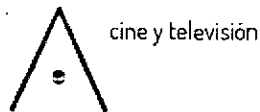
Clases teóricas: Las clases teóricas se dictan en dos horarios: martes de 18 a 20 y jueves de 10 a 12 hs.

Trabajos Prácticos: Las clases prácticas se dictan en dos horarios inmediatamente después de las clases teóricas, esto es: martes de 20 a 22 y jueves de 12 a 14 hs.

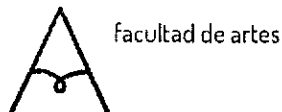
Atención de alumnos: La cátedra ofrece la posibilidad de consulta presencial con todos los profesores en los horarios establecidos en el aula virtual. Se ofrece además la posibilidad de consulta a través del aula virtual.

Planta Baja -Pabellón Méjico
Ciudad Universitaria – X 5000 HUA Córdoba – Argentina
Mail: cinetv@artes.unc.edu.ar
Teléfono: 54-351-433-4195 int. 32

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA

1- Fundamentación

Para la elaboración del presente programa se ha tenido en cuenta, por un lado, la inserción de la asignatura en el plan de estudios, como materia de primer año; por otro, el hecho de constituir la primera materia que desarrolla problemáticas de índole teórica, por lo que no se presuponen conocimientos previos por parte de los estudiantes

En función de lo anterior, el programa busca proporcionar una introducción general a la problemática de la narratividad, a la vez que instrumentos metodológicos que sirvan tanto para el análisis de discursos fílmicos particulares como para su producción. En este sentido se propone su articulación con las materias posteriores: "Guión" y "Análisis y Crítica".

2- Objetivos

- Comprender los mecanismos textuales que hacen a la narratividad de un filme;
- Aproximarse a algunos desarrollos teóricos de la narratología;
- Adquirir conocimientos sobre lenguaje audiovisual que resulten de utilidad tanto para el análisis como para la creación de textos fílmicos narrativos.

3- Contenidos y bibliografía obligatoria por unidades

UNIDAD 1: LA NARRATIVIDAD DEL FILM

Las diferentes instancias del discurso: narración, descripción, argumentación.

Cine narrativo y No-narrativo.

El relato cinematográfico.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

TRIQUELL y otros (2012, 2da edición), *Contar con imágenes. Un intraducción a la narrativa fílmica*, Editorial Brujas, Córdoba. Capítulo 1 (La narratividad del film) y 2 (El relato cinematográfico).

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

AUMONT, Jacques et al (2005) *Estética del Cine*, Paidós, Buenos Aires. Cap. 3: "Cine y Narración".

GAUDREAU, André y François JOST (1995), *El relato cinematográfico: cine y narratología*, Paidós, Barcelona. CÁP. 1: "Cine y relato".

BORDWELL, D. y C. THOMPSON (1995) *El arte cinematográfico*, Paidós, Barcelona. Capítulo 4: Sistemas formales no narrativos.

UNIDAD 2: ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA REPRESENTACIÓN: TIEMPO, ESPACIO Y PERSONAJE

Tiempo y espacio como colocación: el anclaje extratextual y la función de referencia.

La construcción de la diégesis.

La teoría del personaje. Ruptura con la asociación personaje = persona.

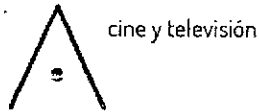
La forma del personaje. Caracterización.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

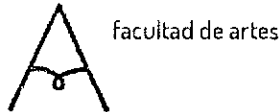
TRIQUELL y otros (2012, 2da edición), *Contar con imágenes. Un intraducción a la narrativa fílmica*, Editorial Brujas, Córdoba. Capítulo 3 (La construcción de la diégesis) y Capítulo 4 (El personaje).

Planta Baja -Pabellón Méjico
Ciudad Universitaria -X 5000 HUA Córdoba - Argentina
Mail: cinetv@artes.unc.edu.ar
Teléfono: 54-351-433-4195 int. 32

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

AUMONT, Jacques et al (2005) *Estética del Cine*, Paidós, Buenos Aires. Cap. 1: "El film como representación visual y sonora".

BECERRA SUÁREZ, Carmen (2002), "Aproximación al estudio del espacio: el espacio literario y el espacio fílmico", en *Boletín gallego de Literatura*, nº 27.

DIEZ PUERTAS, Emeterio (2006), *Narrativa fílmica. Escribir la pantalla, pensar la imagen*, Editorial Fundamentos, Madrid. Pp. 169-209. Tema 5. El proceso narrativo II: el personaje.

UNIDAD 3: LA ESTRUCTURA NARRATIVA

Las funciones.

Diversos modelos de estructuras narrativas.

Propuesta de análisis.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

TRIQUELL y otros (2012, 2da edición), *Contar con imágenes. Una introducción a la narrativa fílmica*, Editorial Brujas, Córdoba. Capítulo 5 (La estructura narrativa).

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

AUMONT, J. y M. MARIE (1990) *Análisis del filme*, Paidós, Barcelona. Capítulo 4: El análisis del film como relato.

UNIDAD 4: LA ENUNCIACIÓN CINEMATDGRÁFICA

Enunciación y enunciado.

La problemática de la enunciación audiovisual.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

TRIQUELL y otros (2012, 2da edición), *Contar con imágenes. Una introducción a la narrativa fílmica*, Editorial Brujas, Córdoba. Capítulo 6 (La problemática de la enunciación audiovisual).

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

AUMONT, J. y M. MARIE (1990) *Análisis del filme*, Paidós, Barcelona. Capítulo 4: El análisis del film como relato.

GAUDREULT, André y François JOST (1995), *El relato cinematográfico: cine y narratología*, Paidós, Barcelona. CÁP. 2: "Enunciación y narración".

UNIDAD 5: LA CONSTRUCCIÓN CINEMATOGRAFICA DEL ESPACIO

El espacio en el cine: Espacio representado y espacio no mostrado.

Tipología de relaciones espaciales.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

TRIQUELL y otros (2012, 2da edición), *Contar con imágenes. Una introducción a la narrativa fílmica*, Editorial Brujas, Córdoba. Capítulo 7 (La construcción cinematográfica del espacio).

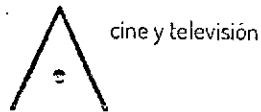
BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

GAUDREULT, André y François JOST (1990) (1995), *El relato cinematográfico: cine y narratología*, Paidós, Barcelona. CAP. 4: "El espacio del relato cinematográfico".

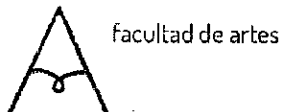
CASSETTI, F. y F. DI CHIO (1994) *¿Cómo analizar un filme?*, Paidós, Buenos Aires.

Planta Baja -Pabellón Méjico
Ciudad Universitaria - X 5000 HUA Córdoba - Argentina
Mail: cinetv@artes.unc.edu.ar
Teléfono: 54-351-433-4195 int. 32

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD 6: EL TRATAMIENTO DEL TIEMPO EN EL CINE

La organización del tiempo en el relato: Orden, Duración y Frecuencia.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

TRIQUELL y otros (2012, 2da edición), *Contar con imágenes. Una introducción a la narrativa fílmica*, Editorial Brujas, Córdoba. Capítulo 8 (El tratamiento del tiempo en el cine).

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

GAUDREAU, André y François JOST [1990] (1995), *El relato cinematográfico: cine y narratología*, Paidós, Barcelona. CÁP. 5: "Temporalidad narrativa y cine".

SANCHEZ NORIEGA, José Luis (Ed.) *De la literatura al cine: Teoría y análisis de la adaptación*, Paidós, Buenos Aires.

UNIDAD 7: FOCALIZACIÓN Y PUNTO DE VISTA

Enunciación, narración, focalización.

El relato no focalizado. La focalización espectral.

Focalización interna: fija, variable o múltiple.

Focalización restringida (o externa).

Punto de vista óptico y auricular: ocularización y auricularización.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

TRIQUELL y otros (2012, 2da edición), *Contar con imágenes. Una introducción a la narrativa fílmica*, Editorial Brujas, Córdoba. Capítulo 9 (Focalización y punto de vista).

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

GAUDREAU, André y François JOST (1995), *El relato cinematográfico: cine y narratología*, Paidós, Barcelona. CAP. 6: "El punto de vista".

SANCHEZ NORIEGA, José Luis (Ed.) *De la literatura al cine: Teoría y análisis de la adaptación*, Paidós, Buenos Aires.

UNIDAD 8: LOS GÉNEROS CINEMATográfICOS

Los géneros cinematográficos como formas relativamente estereotipadas de narración.

Los diferentes géneros cinematográficos.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

TRIQUELL y otros (2012, 2da edición), *Contar con imágenes. Una introducción a la narrativa fílmica*, Editorial Brujas, Córdoba. Capítulo 11 (Los géneros cinematográficos).

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

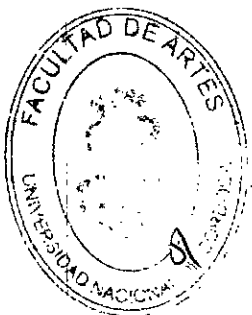
ALTMAN, Rick (2000): *Los Géneros Cinematográficos*. Paidós. Barcelona, España.

ROMAGUERA I RAMIÓ, Joaquim (1991), *El lenguaje cinematográfico: gramático, géneros, estilos y materiales*, Ediciones de la Torre, Madrid.

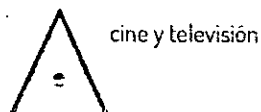
UNIDAD 9: LA PROBLEMÁTICA DE LA ADAPTACIÓN

Discurso literario y discurso cinematográfico.

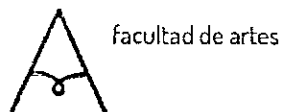
Modalidades y formas de la adaptación cinematográfica.

Planta Baja -Pabellón Méjico
Ciudad Universitaria - X 5000 HUA Córdoba - Argentina
Mail: cinetv@artes.unc.edu.ar
Teléfono: 54-351-433-4195 int. 32

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

TRIQUÉLL y otros (2012, 2da edición), *Contar con imágenes. Una introducción a la narrativa fílmica*, Editorial Brujas, Córdoba. Capítulo 12 (Discurso Literario. Discurso cinematográfico).

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

SANCHEZ NORIEGA, José Luis (2001), "Las adaptaciones literarias al cine. Un debate permanente", en *Comunicar*, número 17, octubre 2001. Pp. 65 a 69.

FRAGO PEREZ, Marta (2005), "Reflexiones sobre la adaptación cinematográfica desde una perspectiva iconológica" en *Comunicación y Sociedad*, Vol. XVIII, Núm. 2, 2005. Pp. 49-82.

4- Bibliografía General

La Cátedra ha elaborado un manual (*Contar con imágenes. Una introducción a la narrativa fílmica*, Editorial Brujas, Córdoba, 1ra edición 2011, 2da edición 2012, Reimpresión 2013) que desarrolla la base teórica del presente programa. La bibliografía que se reseña abajo está compuesta por textos complementarios.

AUMONT, J. y M. MARIE (1990) *Análisis del filme*, Paidós, Barcelona.

BARTHES, R. et al. (1982) *Análisis estructural del relato*, Premia Editora, Puebla.

BECERRA SUÁREZ, Carmen (2002), "Aproximación al estudio del espacio: el espacio literario y el espacio fílmico", en *Boletín gallego de Literatura*, nº 27.

BORDWELL, D. y C. THOMPSON (1995) *El arte cinematográfico*, Paidós, Barcelona. [1979] *Film Art. An Introduction*, McGraw-Hill, Londres.

BORDWELL, D. (1995) *La narración en el cine de ficción*, Paidós, Barcelona. [1985] *Narration in the fiction film*, Routledge, Londres.

CASETTI, F. y F. DI CHIO (1994) *¿Cómo analizar un filme?*, Paidós, Buenos Aires. [1990] *Analisi del Film*, Bompiani, Milán.

CASETTI, Francesco (1994) *Teorías del cine*, Cátedra, Madrid. [1993] Bompiani, Milán.

DIEZ PUERTAS, Emeterio (2006), *Narrativa fílmica. Escribir la pantalla, pensar la imagen*, Editorial Fundamentos, Madrid.

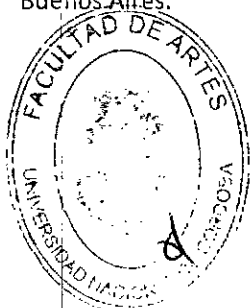
FRAGO PEREZ, Marta (2005), "Reflexiones sobre la adaptación cinematográfica desde una perspectiva iconológica" en *Comunicación y Sociedad*, Vol. XVIII, Núm. 2, 2005. Pp. 49-82.

GAUDREAU, André y François JOST [1990], *Le récit cinématographique*, Éditions Nathan, París. Hay traducción castellana: *El relato cinematográfico: cine y narratología*, Paidós, Barcelona, 1995.

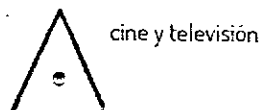
GENETTE, Gerard (1972), *Figures III*, Seuil, París. (Traducción de la cátedra de Metodología del Estudio Literario II), mimeo, Universidad Nacional de Córdoba.

HAMON, P. "Para un estatuto semiológico del personaje" ("Pour un statut sémiologique du personnage") in BARTHES, R. al. *Poétique du récit*. París, Seuil, 1977. Traducción de Danuta Teresa Mozejko de Costa. Mimeo.

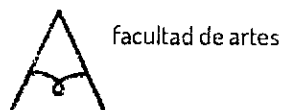
METZ, Christian (1972), *Ensayos sobre la significación en el cine*, Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires.

Planta Baja -Pabellón Méjico
Ciudad Universitaria - X 5000 HUA Córdoba - Argentina
Mail: cinetv@artes.unc.edu.ar
Teléfono: 54-351-433-4195 int. 32

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

METZ, Christian (1973) *Lenguaje y Cine*, Planeta, Barcelona.

MITRY, Jean (1990) *La semiología en tela de juicio (cine y lenguaje)*; Akal Comunicación, Madrid.

PROPP, V (1972) *Morfología del Cuento*, Juan Goyanarte Editor, Buenos Aires.

RODRÍGUEZ MARTÍN, María Elena, "Teorías sobre adaptación cinematográfica", en *El Cuento en red: Estudios sobre la Ficción Breve*, Revista Digital, año: 2005, Número: 12 Dedicado a: El Cuento y el Cine.

SANCHEZ NORIEGA, José Luis (Ed.) *De la literatura al cine: Teoría y análisis de la adaptación*, Paidós, Buenos Aires.

SANCHEZ NORIEGA, José Luis (2001), "Las adaptaciones literarias al cine. Un debate permanente", en *Comunicar*, número 17, octubre 2001. Pp. 65 a 69.

5- Propuesta metodológica:

Clases teóricas y teórico-prácticas en las que se expondrán los marcos teóricos y conceptuales para comprender los conceptos y teorías estudiados. La asistencia a las primeras no es obligatoria pero sí lo es el conocimiento de los contenidos dictados. Estos serán subidos al aula virtual con posterioridad al dictado de la clase.

Clases prácticas de discusión y/o aplicación de las teorías y conceptos desarrollados. Para éstas últimas, la lectura de la bibliografía obligatoria es fundamental. En estas clases se trabajará sobre la puesta en práctica y ejemplificación de los contenidos dictados sobre diversos materiales audiovisuales (publicidades, cortos, fragmentos de largometrajes). Una vez realizada la instancia de ejemplificación habrá una instancia evaluativa. Para los contenidos específicos, ver cronograma.

6- Evaluación

Dos evaluaciones parciales de carácter individual presencial correspondiente a contenidos teóricos. Las fechas tentativas son:

Parciales: 2 de mayo y 5 o 6 de junio

Recuperatorios: 19 y 20 de junio

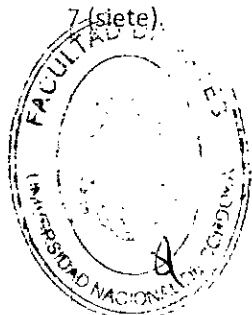
Sólo se podrá recuperar un parcial, ya sea para acceder a la condición de alumno regular o promocional.

La instancia práctica será evaluada en cuatro trabajos prácticos evaluables, con posibilidad de recuperación de uno de ellos.

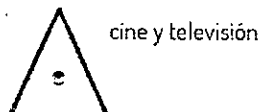
7- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

Para acceder a la condición de *alumno promocional* se deberá cumplir con las siguientes condiciones:

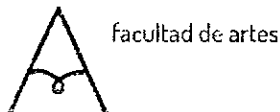
- Aprobar el 80 % de los trabajos prácticos evaluables con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Aprobar los parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

Planta Baja -Pabellón Méjico
Ciudad Universitaria - X 5000 HUA Córdoba - Argentina
Mail: cinetv@artes.unc.edu.ar
Teléfono: 54-351-433-4195 int. 32

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

- Asistir al 80 % de las clases teórico-prácticas y prácticas.

Para acceder a la condición de *alumno regular* se deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Aprobar el 70 % de los trabajos prácticos evaluables con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).
- Aprobar los parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro)
- Asistir al 70 % de las clases teórico-prácticas y prácticas.

Los alumnos que cumplan las condiciones para promocionar, no deben rendir examen final.

Los alumnos que rindan en condición de *regulares*, podrán optar por un examen escrito u oral en el que se evaluarán los contenidos teóricos de la materia.

Los alumnos que rindan en condición de *libres*, deberán aprobar un examen escrito previo de índole práctica que habilitará el acceso a la instancia oral en la que se evaluarán los contenidos teóricos de la materia.

Las fechas de exámenes regulares y libres son las fijadas por Despacho de Alumnos.

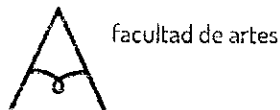
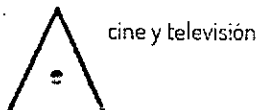
8- Cronograma tentativo

CRONOGRAMA TENTATIVO CINE Y NARRATIVA 2017

SEMANA 1	
TEORICO: 27/3 y 28/3	PRESENTACION DE LA MATERIA Las diferentes instancias del discurso: narración, descripción, argumentación. El relato cinematográfico. Cine narrativo y no-narrativo. Relato, historia y diégesis.
PRACTICOS: 27/3 30/3	PRÁCTICO 1: Cine narrativo y no-narrativos. Historia, relato y diégesis. Observación en textos audiovisuales narrativos.
SEMANA 2	
3 y 4/4: TEORICO	La construcción de la diégesis: espacio diegético y tiempo como colocación. Diégesis y verosimilitud. Diégesis y géneros cinematográficos.
PRACTICOS 3/4 6/4	Análisis de la construcción de la diégesis : espacio y tiempo como colocación.
SEMANA 3	
10/4 y 11/4: TEORICO	La teoría del personaje. Ruptura con la asociación personaje = persona. La forma del personaje. Caracterización.
11/4: PRACTICOS 14/4: FERIADO	PRÁCTICO 2: Análisis de personajes.

Planta Baja -Pabellón Méjico
Ciudad Universitaria - X 5000 HUA Córdoba - Argentina
Mail: cinety@artes.unc.edu.ar
Teléfono: 54-351-433-4195 int. 32

Universidad Nacional de Córdoba

SEMANA 4	
17 y 18/4: TEORICO	Estructura narrativa.
PRACTICOS 17 y 20/4	PRACTICO 3 (evaluable): análisis de personajes y estructura narrativa sobre corto.

SEMANA 5	
24 y 25/4: TEORICO	Enunciación y enunciado. La problemática de la enunciación audiovisual. Los mecanismos enunciativos específicamente cinematográficos: enunciación y narración. Focalización y punto de vista. Ocularización / auricularización
PRACTICOS 24 Y 27/5	PRACTICO 4: Análisis de enunciación y focalización sobre corto.

SEMANA 6	
1/5: FERIADO 2/5	PRIMER PARCIAL. UNIDADES 1 A 3
PRACTICOS	SOLO COMISIONES DEL JUEVES

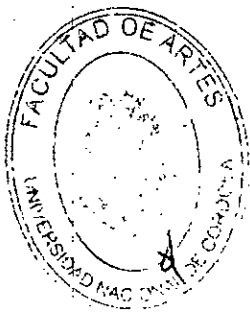
SEMANA 7	
8 Y 9/5: TEORICO	El espacio en el cine: Espacio representado y espacio no mostrado. Tipología de relaciones espaciales.
PRACTICOS	PRACTICO 5 (evaluable): Análisis de enunciación, narración y focalización sobre corto.

SEMANA 8	
15 Y 16/5: TEORICO	El tratamiento del tiempo en el cine: Orden, Duración y Frecuencia.
PRACTICOS	PRACTICO 6: Análisis de espacio y tiempo desde la enunciación.

SEMANA 9: SEMANA DE MAYO

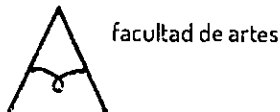
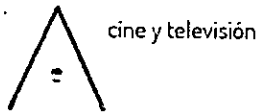
SEMANA 10	
29 Y 30/5: TEORICO	Los géneros cinematográficos como formas relativamente estereotipadas de narración. Discurso literario y discurso cinematográfico. Modalidades y formas de la adaptación cinematográfica.
PRACTICOS 29/5 Y 2/6	PRACTICO 7: Práctico sobre géneros cinematográficos.

SEMANA 11	
5 Y 6/6: TEORICO	2do PARCIAL UNIDADES 4 A 8
5 y 8/6 PRACTICOS	PRACTICO 8: Práctico sobre adaptación

Planta Baja -Pabellón Médico
Ciudad Universitaria - X 5000 HUA Córdoba - Argentina
Email: cinefv@artes.unc.edu.ar
Teléfono: 54-351-433-4195 int. 32

Handwritten signature

Universidad Nacional de Córdoba

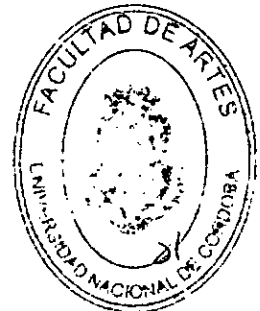
SEMANA 12	
12 y 13/6: TEORICO	CLASE A CARGO DE ADSCRIPTOS Y AYUDANTES (ASISTENCIA OBLIGATORIA)
12/6 Y 15/6: RECUPERATORIO DE PRACTICOS	RECUPERATORIO DE PRACTICOS

SEMANA 13	
19 y 20/6: TEORICO	RECUPERATORIO PARCIALES
PRACTICOS	DEVOLUCION RECUPERATORIO PRACTICOS

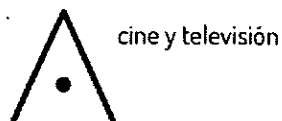
SEMANA 14	
26 y 27/6 DEVOLUCION	DEVOLUCION NOTAS FIRMA DE LIBRETAS

Handwritten signature

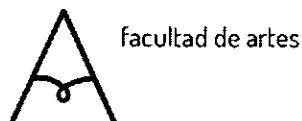
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 39/18
HCD

Handwritten signature
Lic. Valentina Card
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - 17/3

cine y televisión

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Cine y Televisión

Carrera/s: LICENCIATURA EN CINE Y TELEVISIÓN - PLAN 1987

Asignatura: TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgter. Marcela Sgammini

Prof. Asistentes: Lic. Fernanda Manavella – Mgter. Claudia Ortiz

Distribución Horaria

Turno único: Lunes, de 14.00 hs a 17.00 hs

Horarios de consulta:

-Prof. Marcela Sgammini: miércoles, de 14.00 hs a 15.00hs

marce.sgammini@gmail.com

- Prof. Fernanda Manavella: miércoles 10.30 hs a 11.30 hs

fermanavella@hotmail.com

-Prof. Claudia Ortiz: martes, de 11.00 hs a 12.00 hs

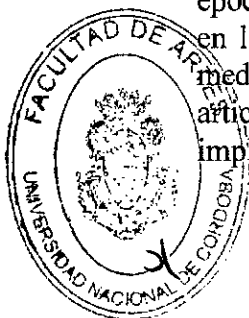
claudiaisabel.ortiz@gmail.com

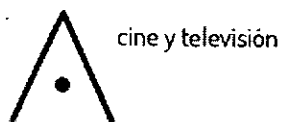
PROGRAMA

1- Fundamentación:

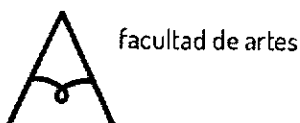
En tanto dimensión constitutiva de lo social, la comunicación se presenta para el análisis como un objeto de estudio complejo, de límites difusos, pasible de múltiples abordajes y recortado desde diversas perspectivas disciplinares. El surgimiento y expansión de los medios masivos de comunicación y las transformaciones políticas, económicas y socioculturales que esto produce se convierten en tema de análisis para distintas corrientes teóricas, las cuales configuran un campo de reflexiones fragmentado y pluriparadigmático donde se entrecruzan y coexisten fundamentos epistemológicos, conceptos y metodologías provenientes de cada disciplina (sociología, psicología social, filosofía, ciencia política, entre otras) y donde se definen, en estrecha vinculación con cada momento histórico y la preeminencia de determinados enfoques en las ciencias sociales, aspectos, temas y problemas de estudio diversos (efectos, funciones y usos de los medios, conformación de la opinión pública, ideología, audiencias, etc.)

Esos procesos van constituyendo una "cultura mediática", fenómeno inherente a nuestra época y que no puede comprenderse sino a partir de las transformaciones globales operadas en las últimas décadas. Este término alude a la manifiesta y significativa presencia de los medios masivos de comunicación en la vida cotidiana y a la capacidad que ellos poseen de articular y modelar las prácticas culturales de los sujetos. Hablar de "cultura mediatizada" implica reconocer la capacidad de transformación de las prácticas que poseen los medios de

cine y televisión

facultad de artes

comunicación. En efecto, los más diversos aspectos de las actividades humanas —de orden social e individual— encuentran en la comunicación masiva no sólo un canal de difusión sino una manera de existencia. La realidad tiende a ser construida y no solamente reflejada por los medios y ninguna de sus dimensiones se sustrae hoy a ellos.

Y en esa cultura mediática es innegable la centralidad de los medios audiovisuales, tanto de los ya tradicionales (cine y televisión), como de los surgidos a la luz de los últimos avances tecnológicos en el campo de la informática y la electrónica. La proliferación de imágenes y la convergencia de las ramas de las industrias culturales vinculadas a lo audiovisual, con las telecomunicaciones y la informática están produciendo profundos procesos de reordenamiento de lo social, lo económico y lo cultural cuyo impacto se experimenta en la esfera pública y privada de la vida de los sujetos. Los modos de producción, circulación, acceso y consumo de contenidos audiovisuales presentan sustantivas transformaciones como consecuencia de ello.

En ese marco, resulta de fundamental importancia que los profesionales que se formen en el área de la realización audiovisual estén capacitados para comprender, analizar y reflexionar críticamente sobre las implicancias políticas, sociales y culturales de su hacer en el campo de la producción audiovisual. De allí que la asignatura “Teoría de la Comunicación Social” se proponga como un espacio curricular destinado a “desnaturalizar” la presencia de los medios masivos en la vida cotidiana, dotando a los estudiantes de conocimientos acerca de las condiciones de emergencia de los medios de comunicación y de cómo ha sido abordada la particular interacción entre estos dispositivos y el contexto sociocultural en cada época, identificando asimismo los principales enfoques teóricos provenientes de diversas perspectivas disciplinares que han focalizado su interés en esta relación y las consecuentes explicaciones respecto de ella que han proporcionado.

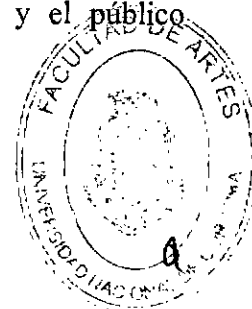
La asignatura postula una revisión de las principales corrientes que han desarrollado estudios de la cultura masiva y sus características, de manera tal que los estudiantes identifiquen las categorías teóricas que permiten análisis diferenciados sobre los procesos de comunicación y su relación con la sociedad y la cultura, y reflexionen acerca de ello. La materia se presenta así como un módulo orientado a sentar las bases de las principales teorías, horizonte que luego puede complementarse con otros espacios curriculares que profundicen en problemáticas más específicas.

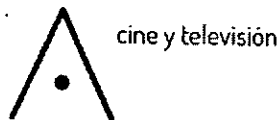
2- Objetivos:

Objetivos Generales

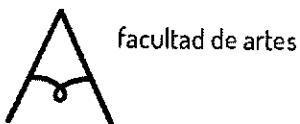
Al finalizar el dictado de la asignatura, se espera que los alumnos sean capaces de:

- 1) Reconocer el lugar clave que ocupa la comunicación audiovisual en la dinámica de la cultura y la sociedad contemporáneas.
- 2) Aproximarse a la diversidad de abordajes posibles en el estudio del funcionamiento de los medios, y los rasgos específicos de cada enfoque.
- 3) Contar con herramientas teóricas y metodológicas de análisis que les permitan comprender las dimensiones involucradas en la relación entre el mensaje audiovisual y el público destinatario.

cine y televisión

facultad de artes

4) Integrar de manera crítica los instrumentos de análisis aprendidos a los procesos de diseño, producción, e investigación audiovisual.

Objetivos Específicos

- 1) Desarrollar las principales perspectivas de estudio sobre los medios de comunicación y analizar el impacto que han tenido en la producción de conocimiento sobre la cultura masiva.
- 2) Reconocer el aporte específico de textos fundacionales, autores relevantes e investigaciones significativas, y su incidencia en el contexto intelectual de latinoamericano.
- 3) Distinguir los diversos modos en que se asume y se estudia la relación entre los medios de comunicación audiovisual y las audiencias, y la consecuente concepción del proceso comunicacional que deriva de ellos.
- 4) Identificar los supuestos generales subyacentes en los estudios e investigaciones actuales sobre productos culturales audiovisuales.

3- Contenidos / Unidades:

UNIDAD I: La comunicación social como objeto de estudio

Hacia la construcción de un concepto de comunicación social. Lo cultural, lo social y lo comunicacional como dimensiones de las prácticas sociales. Niveles de análisis de lo comunicacional. Multidimensionalidad y complejidad de la comunicación como objeto de estudio. Perspectivas y enfoques sobre la comunicación.

La centralidad de la comunicación masiva en los estudios sobre comunicación. Surgimiento de los medios masivos de comunicación: prensa, radio y televisión. Dimensiones tecnológicas y socioculturales del desarrollo de los medios masivos.

UNIDAD II: Tecnologías, medios audiovisuales y procesos de comunicación en la actualidad

Nuevas tecnologías de la comunicación y la información: condiciones estructurales de emergencia y características principales. Convergencia, digitalización, portabilidad y multiplicidad de soportes. La sociedad móvil. Cine, televisión, y nuevos medios. Nuevas modalidades de producción, circulación y consumo de contenidos. El rol de los destinatarios.

UNIDAD III: Los estudios sobre la comunicación de masas: la corriente empirista norteamericana

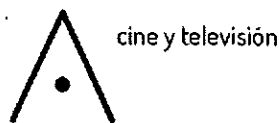
Primeros planteos sobre los medios de comunicación: contexto de aparición; enfoques; temas y métodos de análisis. La teoría de la Aguja Hipodérmica.

Hacia una superación de los efectos "fuertes": la corriente empírico-experimental de la persuasión y las investigaciones sociológicas. Los factores intervinientes entre la emisión y la recepción del mensaje. Comunicación mediática y comunicación interpersonal. Líderes de opinión y doble flujo de la comunicación.

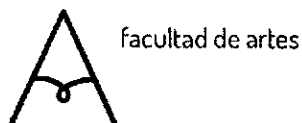
Los medios masivos en la Teoría Funcionalista. Presupuestos generales; funciones y disfunciones de los medios. Hacia una concepción del público activo: los usos y gratificaciones. Las necesidades individuales/sociales y el rol de los medios.

La Mass Communication Research y los efectos "a largo plazo". Hipótesis de la "agenda setting". La televisión como objeto de análisis: el retorno de los "efectos fuertes". El

cine y televisión

facultad de artes

“newsmaking” y la construcción de la realidad en los noticieros de TV. Los efectos del consumo de ficción televisiva: la Teoría de los Indicadores Culturales.

El enfoque empirista norteamericano en América Latina: repercusiones, tendencias en la investigación sobre los medios.

UNIDAD IV: La Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt

Crítica a la cultura y sociedad de masas. Fundamentos filosóficos generales. Irracionalidad, autoritarismo y cultura afirmativa como contexto. Principales referentes de la “primera generación”: T. Adorno, M. Horkheimer y H. Marcuse. La racionalidad instrumental y la concepción negativa de la técnica. El concepto de industria cultural. La visión de Adorno sobre la televisión.

Influencias de la Escuela de Frankfurt en el trabajo de los intelectuales en América Latina: A. Pasquali, A. Mattelart, H. Schmucler.

UNIDAD V: La comunicación en el marco de la cultura: los Cultural Studies

La cultura como matriz significante: los Estudios Culturales de la Escuela de Birmingham. Contexto de surgimiento, debates con el marxismo, nuevas categorías para la comprensión de la cultura. Rupturas teóricas y metodológicas.

El materialismo cultural de Raymond Williams. La cultura como dinámica: producciones dominantes, residuales y emergentes. La autoridad del texto: el espectador como sujeto construido.

Del texto al contexto en la producción del significado: Stuart Hall y David Morley. De la codificación/decodificación del mensaje a la importancia de lo doméstico en la producción de sentido. Género y poder en la resignificación de los mensajes. El nuevo rol de las audiencias.

El impacto de los Estudios Culturales en la perspectiva latinoamericana sobre Comunicación y Cultura. Jesús Martín-Barbero, Néstor García Canclini: cultura popular, mediaciones e identidad. El estudio de los medios de comunicación en la trama de la cultura. Los estudios de audiencia, recepción y consumo televisivo en América Latina. El enfoque de la Educación para la Recepción de la TV.

4- Bibliografía obligatoria

UNIDAD 1:

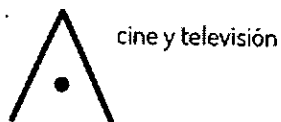
TORRICO VILLANUEVA, E. (2004) “Un campo (inter) disciplinario” En: *Abordajes y periodos de la teoría de la comunicación*, Buenos Aires: Grupo Norma. Págs.15-28

VON SPRECHER, R. (1999). *La red comunicacional. Introducción a la comunicación social*. Córdoba: JCV Editorial. Págs.16-90

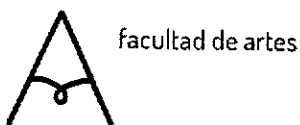
DE FLEUR, M.L. y BALL-ROKEACH, S. (1993): *Teorías de la comunicación de masas* (Nueva edición revisada y ampliada). Barcelona: Paidós. Págs.73-92 y 121-165

SANDOVAL, L. *Después de todo ¿qué cosa son los medios de comunicación de masas?* En *Papeles de Nombre Falso. Comunicación y sociología de la cultura*
[En línea: <http://www.nombrefalso.com.ar>]

cine y televisión

facultad de artes

UNIDAD II:

BECERRA, M. (2003) "La sociedad de la Información: un signo de los tiempos" y "De la divergencia a la convergencia", en *Sociedad de la Información: proyecto, convergencia, divergencia*, Buenos Aires, Norma. Págs 17- 21, y 91-102.

KATZ, J.E. (2008) "Cuestiones teóricas en torno a medios móviles y comunicación", en AGUADO, J.M y MARTÍNEZ, I.J. (coords.) (2008) *Sociedad móvil. Tecnología, identidad, cultura*. Madrid, Biblioteca nueva. Págs.21-34

QUEVEDO, L. (2009) "Portabilidad y cuerpo. Las nuevas prácticas culturales en la sociedad del conocimiento", en *Buscando señal*, Córdoba, Ediciones Centro Cultural España-Córdoba, Págs.20-42

RUSSO, E. (2009) "Las tres muertes del cine: algunas hipótesis sobre un discurso recurrente", en CARLÓN, M. y SCOLARI, C. (editores) *El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate*, Buenos Aires, La Crujía. Págs.138-228

SCOLARI, C (2009a) "This is the end. Las interminables discusiones sobre el fin de la televisión", en CARLÓN, M. y SCOLARI, C. (editores) *El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate*, Buenos Aires, La Crujía. Págs.189-208

UNIDAD III:

D'ADAMO, O. (2000) *Medios de comunicación, efectos políticos y opinión pública. Una imagen ¿vale más que mil palabras?*, Buenos Aires, Editorial de Belgrano. Págs.124-137

ENTEL, A. (1994): *Teorías de la comunicación. Cuadros de época y pasiones de sujeto*. Buenos Aires: Editorial Docencia y Fundación Universidad a Distancia "Hernandarias". Págs.146-159

GALINDO CÁCERES, J. (2007) "Sociología funcionalista y comunicología. El diálogo imposible en América Latina", en Revista Anagramas, volumen 6, N°11, Julio-diciembre 2007, Medellín, Colombia. Págs.161-182

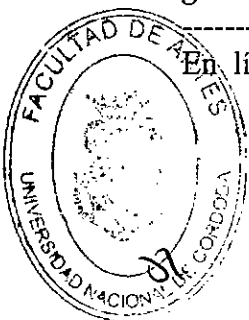
GERBNER, G., MORGAN, M. y SIGNORELLI, N. (1996): "Crecer con la televisión: perspectiva de aculturación", en BRYANT, J. y ZILLMANN, D., *Los efectos de los Medios de Comunicación*, Barcelona, Paidós. Págs.35-66.

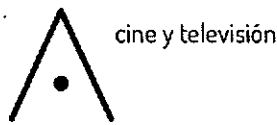
LÁZARSELD, P. y MERTON, R. (1948) "Comunicación de masas, gustos populares y acción social organizada", en DE MORAGAS SPA, M.(ed.) (1982), *Sociología de la comunicación de masas*, segunda edición ampliada y revisada, Barcelona, Gustavo Gili. Págs. 22-50

LULL, J. (1997) "La audiencia activa", en *Medios, comunicación, cultura. Aproximación global*, Buenos Aires, Amorrortu. Págs.119-141

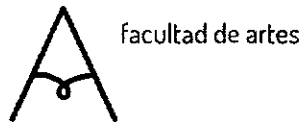
----- (1980) "Los usos sociales de la televisión",

En línea www.jameslull.com/losusos.html. Traducción de Claudio Avendaño. Págs.1-13

cine y televisión

facultad de artes

MURARO, H. (1997) "La ruptura del modelo 'lazarsfeldiano'", en *Políticos, periodistas y ciudadanos*, Buenos Aires, FCE. Págs.112-119

----- "La novedad. El marketing y el advertising político", en *Poder y comunicación. La irrupción del marketing y de la publicidad en la política*, Ediciones letra Buena, Buenos Aires. Págs.17-20

WOLF, M. (2004) "Contextos y paradigmas en la investigación sobre los media", "El estudio de los efectos a largo plazo" y "De la sociología de los emisores al 'newsmaking'", en *La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas*, Barcelona, Paidós. Págs.21-64; 157-192 y 201-290

----- (1994) "Las causas de la vuelta", en *Los efectos sociales de los media*, Barcelona, Paidós. Págs.51-56

WRIGHT, Ch. (1964) "Análisis funcional y comunicación de masas", en DE MORAGAS SPA, M.(ed.) (1982), *Sociología de la comunicación de masas*, segunda edición ampliada y revisada, Barcelona, Gustavo Gili. Págs.207-223.

UNIDAD IV:

ADORNO, Th.(1996): *Televisión y cultura de masas*, Córdoba, Eudecor.

ENTEL, A. (1994): "Escuela de Frankfurt", en *Teorías de la comunicación. Cuadros de época y pasiones de sujeto*, Buenos Aires, Editorial Docencia y Fundación Universidad a distancia "Hernandarias". Págs.105-119.

ENTEL, A. et al. (2000): "Los '40. El exilio. Dialéctica del Iluminismo", en *Escuela de Frankfurt. Razón, arte y libertad*, Buenos Aires, Eudeba. Págs. 114-129.

HORKHEIMER, M. y ADORNO, T. (1998): "Prólogo" y "La Industria Cultural. Ilustración como engaño de masas", en *Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos*, Valladolid, Trotta. Págs. 51-58; 165-212

PASQUALI, A.(1976): "Prefacio a la primera edición", "Prefacio a la segunda edición", "Teoría de la comunicación: las implicaciones sociológicas entre información y cultura de masas. Definiciones"; en *Comunicación y cultura de masas*, Caracas, Monte Ávila editores. Págs.11-38; 39-44; y 47-104

SCHMUCLER. H.(1997) "Comunicación, cultura y desarrollo", "Sobre los efectos de la comunicación", "Spielberg y el escándalo de estetizar el horror", en *Memoria de la comunicación*, Buenos Aires, Biblios. Págs.109-114; 115-130; y 241-244

UNIDAD V:

ENTEL, A. (1994): "Aproximaciones a los estudios culturales", en *Teorías de la comunicación. Cuadros de época y pasiones de sujeto*, Buenos Aires, Editorial Docencia y Fundación Universidad a distancia "Hernandarias". Págs.161-173.

HALL, S. (1993): "Codificar/Decodificar", en DELFINO, S. (comp.), *La mirada oblicua*, Buenos Aires, La Marca.

cine y televisión

facultad de artes

MORLEY, D. (1996): "Tercera Parte. Género, ocio doméstico y prácticas de ver televisión", en *Televisión, audiencias y estudios culturales*, Buenos Aires, Amorrortu. Págs. 191-229.

WILLIAMS, R. (2000): "Cultura", y "Dominante, residual y emergente" en *Marxismo y literatura*, Barcelona, Península. Págs.21-31 y págs.143-158.

----- (2011): "La tecnología y la sociedad", en *Televisión. Tecnología y forma cultural*", Buenos Aires: Paidós, Págs. 21-45

5- Bibliografía Ampliatoria

UNIDAD I:

FERRÉ PAVIA, C. *Historia de la comunicación: una reflexión historiográfica*. Portal Comunicación.Com InCom-UAB: El portal de los estudios de comunicación, Instituto de la Comunicación (InCom-UAB)

[En línea: InCom-UAB: El portal de los estudios de comunicación, Instituto de la Comunicación (InCom-UAB) http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/42_cat.pdf]

SILVERSTONE, R. (2004) "La textura de la experiencia" y "Mediatización", en *¿Por qué estudiar los medios?*, Buenos Aires, Amorrortu editores. Págs.13-40

VARELA, Mirta (2004) Medios de comunicación e historia: apuntes para una historiografía en construcción. En Revista *Tram(p)as de la Comunicación*, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Año 2, febrero de 2004, N° 22. Págs. 8-17.

VASSALLO DE LOPES, Ma. I. y FUENTES NAVARRO, R. (comps.) (2001) *Comunicación: campo y objeto de estudio. Perspectivas reflexivas latinoamericanas*, México, ITESO, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad de Colima, Universidad de Guadalajara. Págs.43-104

VON SPRECHER, R. (comp.) (1996): *Panoclip*. Universidad Nacional de Córdoba; Córdoba.

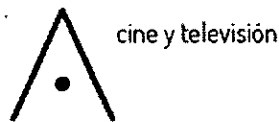
UNIDAD II

APREA, G. (2009) "Las muertes del cine", en CARLÓN, M. y SCOLARI, C.(editores) *El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate*. Buenos Aires, La Crujía. Págs.115-136

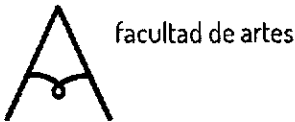
GARCÍA AVILÉS, J.A. (2009) "La comunicación ante la convergencia digital: algunas fortalezas y debilidades", en revista *Signo y Pensamiento* 54, volumen XXVIII, enero - junio 2009. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana. Págs.103-113

MORLEY, D. (2008) Tecnologías mágicas. Lo nuevo, lo brillante y lo simbólico, en *Medios, modernidad y tecnología. Hacia una teoría interdisciplinaria de la cultura*, Barcelona, Gedisa. Págs.249-271

cine y televisión

facultad de artes

SCOLARI, C. (2008) "Hacia la hipertelevisión. Los primeros síntomas de una nueva configuración del dispositivo televisivo", en Revista *Dia-logos de la Comunicación*, N°77, julio-diciembre de 2008, Felafacs. Págs. 2 -9

SGAMMINI, M. y MARTÍNEZ, F. (2013) *Jóvenes y nuevas tecnologías: portabilidad y nuevas modalidades de consumo*. Ponencia presentada en el VI Encuentro Panamericano de Comunicación: "Industrias culturales, medios y públicos: de la recepción a la apropiación en los contextos socio-políticos contemporáneos".

En: <http://www.publicacioncompanam2013.eci.unc.edu.ar>, eje temático Recepción y apropiación mediática. ECI-UNC junio de 2013. ISBN 978-950-33-1050-2

UNIDAD III:

BELTRÁN, R. (1982) "Premisas, objetos y métodos foráneos en la investigación sobre comunicación en América Latina", en DE MORAGAS SPA, M.(ed.), *Sociología de la comunicación de masas*. Segunda edición ampliada y revisada, Barcelona, Gustavo Gili.

DE FLEUR, M. y BALL-ROKEACH, S. (1993) "La sociedad de masas y la teoría de la bala mágica", en *Teorías de la comunicación de masas*, nueva edición revisada y ampliada; Barcelona, Paidós. Págs.193-219.

MURARO, H. (1991) "La novedad: el marketing y el advertising político", en *Poder y comunicación. La irrupción del marketing y la publicidad en la política*, Buenos Aires, Letra Buena. Págs.17-20

BRETONES, M.T. (2008) Funciones y Efectos de los medios de comunicación de masas: los modelos de análisis. Universitat de Barcelona [En línea: <http://hdl.handle.net/2445/6201>]

DEMIRDJIAN, L. (2011) "Una mirada a los clásicos. La Escuela de Columbia, los efectos de los medios y su impacto en los actuales estudios de opinión", en *Nueva época*, núm.16,julio-diciembre,pp.185-200.

[En http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/pdf/cys16_11/7demirdjian.pdf]

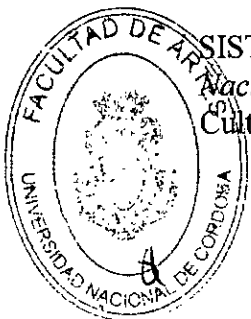
MARTINI, S.(2000) "Las fuentes periodísticas" y "El estudio de la noticiabilidad", en *Periodismo, noticia y noticiabilidad*, Buenos Aires, Norma.Págs.45-72 y 73-102

McQUAIL, D. (1997) *Introducción a la teoría de la comunicación de masas (2ª edición revisada y ampliada)*, México, Paidós. Págs.304-310

NOELLE-NEUMANN, E. (1992): "La espiral del silencio. Una teoría de la opinión pública", en FERRY, J.M. et al. *El nuevo espacio público*, Barcelona, Gedisa.Págs.149-156

JANIS, I. (1982) "La personalidad como factor de susceptibilidad a la persuasión", en SCHRAMM, W., *La ciencia de la comunicación humana*, México, Grijalbo. Págs.65-77

SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL DE LA ARGENTINA (2013) *Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital*. Dirección Nacional de Industrias Culturales

cine y televisión

facultad de artes

WEAVER, D. (1998) "Elecciones y agenda de los medios en Estados Unidos", en Revista *Comunicación y sociedad* N°32, enero-abril de 1998, México, Dpto. de Estudios de Comunicación Social, Universidad de Guadalajara, págs.11-28

UNIDAD IV:

BENJAMIN, W. (1989): "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en *Discursos interrumpidos I*. Buenos Aires, Taurus. Pgs.15-60

MARAFIOTI, R. (2005) *Sentidos de la comunicación. Teorías y perspectivas sobre cultura y comunicación* Buenos Aires, Biblos. Págs.181-191

MATTELART, A. y MATTELART, M. (1997): "Industria cultural, ideología y poder", en *Historia de las teorías de la comunicación*, Barcelona, Paidós. Págs. 52-59.

WOLF, M. (1991) *La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas*. Barcelona, Paidós. Págs.90-103

UNIDAD V:

MATTELART, A. y NEVEU, E.(2002): "Prefacio", "Los Cultural Studies antes de los Cultural Studies" y "Años Birmingham", en *Los Cultural Studies. Hacia una domesticación del pensamiento salvaje*, La Plata, Ediciones de Periodismo y Comunicación, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata. Págs. 33-50.

SARLO, B.: "Raymond Williams y Richard Hoggart: sobre cultura y sociedad", en revista *Punto de Vista* II, N°6, julio de 1979. Págs 6-18

GRANDI, R. (1995): "Los Estudios Culturales: entre texto y contexto, culturas e identidad", en *Texto y contexto en los medios de comunicación. Análisis de la información, publicidad, entretenimiento y su consumo*, Barcelona, Bosch. Págs.93-182

FISKE, J.(1987): "Los estudios culturales británicos y la televisión", en ALLEN, R. (ed) *Channel of discourse. Televisión and contemporary criticism*. North Carolina, University of North Carolina Press.

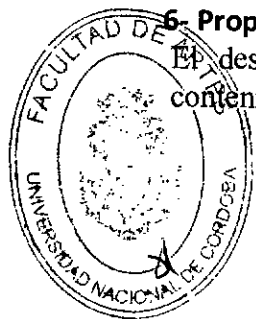
SILVERSTONE, R.: "De la Sociología de la televisión a la sociología de la pantalla", en revista *Telos* N°22, junio-agosto de 1990. Págs.82-87. Madrid, Fundesco.

TASKER, Y. (1998) "Aproximación al nuevo Hollywood", en CURRAN, J. et al. (comps.) *Estudios culturales y comunicación. Análisis, producción y consumo de las políticas de identidad y el posmodernismo*. Barcelona, Paidós. Págs.323-346

WILLIAMS, R. (2000): *Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad*. Buenos Aires, Nueva Visión. Pgs. 87-93; 159-164; 170-175.

6- Propuesta metodológica

El desarrollo de la asignatura prevé el dictado de **clases teóricas** (de exposición de contenidos de las unidades del programa por parte de la docente titular) y de **clases teórico-**

cine y televisión

facultad de artes

prácticas y prácticas que suponen la realización de trabajos prácticos –guiados por las profesoras asistentes- vinculados a las temáticas desarrolladas, los cuales apuntan a profundizar dichos contenidos y articularlos con actividades de análisis y reflexión. Esta dinámica implica, por parte de los alumnos, la lectura previa de los textos asignados y el visionado del material audiovisual (cuando corresponda) necesarios para la discusión y debate de las temáticas planteadas así como la realización de las actividades que se indiquen a partir de consignas específicas.

El dictado de clases y la instancia de atención de alumnos se desarrollarán **de manera presencial** en los horarios establecidos a tal efecto (ver carátula de este documento). Durante su transcurso se indicarán los materiales bibliográficos, se proporcionarán guías de trabajos prácticos, se evacuarán dudas y se responderán consultas. Complementariamente se habilitará el **uso del aula virtual** para: publicar notas y evaluaciones; poner a disposición textos de la bibliografía que estén digitalizados, grillas y consignas de prácticos así como materiales audiovisuales que puedan incorporarse a la plataforma; y para recordar fechas de parciales y evaluaciones. En ningún caso el empleo de esta herramienta reemplaza a las instancias presenciales de atención de alumnos y presentación de trabajos.

7- Evaluación

Siguiendo la reglamentación vigente¹, para alcanzar la **condición de regular** el alumno deberá contar con una asistencia del 60% a las clases teórico-prácticas y prácticas; realizar y **aprobar un trabajo práctico evaluable** con una calificación mínima de 4 (cuatro) y **dos evaluaciones parciales** también con esa nota mínima cada una de ellas. Las calificaciones de parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición final de alumno regular.

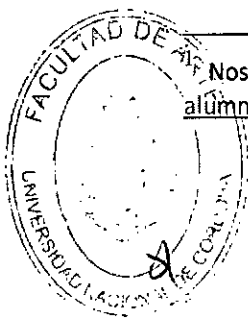
El **trabajo práctico evaluable** es de tipo grupal, de elaboración áulica y/o domiciliaria, según la modalidad que fije la cátedra. La evaluación del mismo incluye la valoración de la resolución de consignas, el manejo de la bibliografía específica indicada, y la participación en las discusiones o puestas en común, cuando corresponda. Este trabajo práctico se podrá recuperar-en la fecha establecida por la cátedra para ello-en caso de no haberse aprobado o de no haberlo realizado.

La realización de los **trabajos prácticos no evaluables** establecidos como actividades específicas de las clases teórico-prácticas y prácticas fijadas en el cronograma, constituyen el registro de la asistencia requerida para alcanzar la condición de regularidad.

Los trabajos prácticos –evaluables y no evaluables- se entregarán personalmente en los horarios establecidos a tal efecto y no se receptorán trabajos a través de correo electrónico u otra vía.

Los **exámenes parciales** son de carácter individual, escritos y de desarrollo presencial; en su evaluación se considerarán: la adecuación de las respuestas a las preguntas o consignas formuladas; la precisión conceptual; la ruptura con el sentido común acerca de las cuestiones abordadas a lo largo de la asignatura; la capacidad de establecer relaciones (de asociación, oposición, comparación etc.) entre conceptos, perspectivas, autores; de argumentar con

Nos referimos a Régimen de alumnos y alumno trabajador; ver en: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

cine y televisión

facultad de artes

fundamento los puntos de vista asumidos; y el desarrollo de una actitud crítica sobre las temáticas trabajadas. Cada uno de los dos exámenes parciales tiene su correspondiente instancia de recuperación, fijada en el cronograma de la asignatura.

Para los alumnos que aspiren a la condición de **promocionales**, se exigirá un 80% de asistencia a las clases prácticas, **aprobar las dos evaluaciones parciales** con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete), y **aprobar el trabajo práctico evaluable** también con nota igual o mayor a 6 (seis); este trabajo práctico podrá ser recuperado. Para el caso de la condición de **promocional**, las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán asimismo consideradas separadamente y no serán promediables entre ambos tipos de evaluaciones a los fines de la promoción.

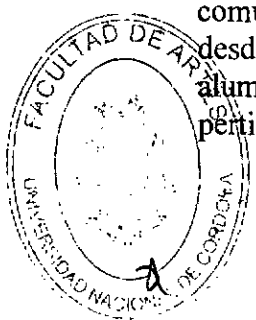
No se contabilizará la asistencia a las clases teóricas.

En el caso de los estudiantes que se acogen al **régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo**, se acordarán días y horarios especiales para la realización de exámenes parciales, y de entrega de trabajos prácticos evaluables. Para ello, y **sin excepción**, el estudiante deberá avisar a los docentes de la cátedra con **una semana de antelación a la fecha fijada para el trabajo práctico evaluable o el parcial**, y presentar en ese momento la documentación que acredita la realización del trámite que avala su condición. No se aceptarán solicitudes informales, fuera de plazo o que no estén acompañadas de la certificación correspondiente, expedida por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Artes.

Tanto para Exámenes Finales o Parciales, como para Trabajos Prácticos u otro tipo de evaluaciones, se considerará la siguiente escala de calificaciones: 0 (cero) REPROBADO, menos de 4 (cuatro) INSUFICIENTE, 4 (cuatro) SUFICIENTE, 5 (cinco) y 6 (seis) BUENO, 7 (siete), 8 (ocho) y 9 (nueve) DISTINGUIDO, 10 (diez) SOBRESALIENTE.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

La evaluación final de la materia se realizará en las fechas de llamados y turnos convocados por la Facultad. Consiste, para el caso de los **alumnos regulares** en un examen oral sobre los contenidos incluidos en el programa y desarrollados efectivamente durante el semestre, y sobre la base de la bibliografía que se haya indicado para el abordaje de cada unidad. Para los **alumnos en condición de libres**, no se requerirá la elaboración y entrega previa de trabajos prácticos, monografías u otros tipos de ejercicios: el examen se realizará **sobre la totalidad de los contenidos y unidades del programa** —se hayan desarrollado o no durante el dictado de la materia— y constará de dos instancias: la primera de carácter escrito, de aprobación indispensable para acceder a la segunda, de carácter oral, contemplándose en ambas los aspectos abordados en las clases teóricas y en las prácticas. En el examen escrito se deberá obtener una calificación de 4 (cuatro) para acceder a la exposición oral. Con respecto a la bibliografía, y en congruencia con el alcance del examen, se considerará tanto la obligatoria como la ampliatoria establecida para cada unidad en el programa. La condición de **alumno promocional** implica una modalidad de examen final diferenciada: la elaboración de un trabajo monográfico individual que aborde una temática-a elección del estudiante- vinculada a los contenidos desarrollados durante el dictado de la asignatura. La monografía puede referirse a un tema teórico, a una problemática actual relacionada con los medios de comunicación, o bien el análisis de una producción audiovisual (cinematográfica o televisiva) desde el punto de vista de alguna de las perspectivas estudiadas. En todos los casos, el alumno deberá aplicar los conceptos y nociones aprendidos, seleccionar la bibliografía pertinente según el abordaje teórico y dar cuenta de su capacidad para reflexionar

cine y televisión

facultad de artes

críticamente sobre la temática elegida. Este trabajo deberá aprobarse con una nota mínima de 7 (siete).

Para los estudiantes que se encuentren incluidos en el régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo, se fijan las mismas características para los exámenes finales, según sea la condición final alcanzada.

9- Recomendaciones de cursada

Se sugiere tener regularizadas las asignaturas "Historia del Cine", y "Cine y Narrativa" (ambas del primer semestre) al momento de iniciar el cursado de "Teoría de la Comunicación Social"

10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

No corresponde

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Mes de julio

Lunes 31: Clase de Presentación de la asignatura; explicación de condiciones de cursado, evaluación y modalidad de trabajo de la cátedra. Clase teórica: desarrollo de contenidos de la Unidad I (primera parte)

Mes de agosto

Lunes 7: Clase teórica sobre contenidos de Unidad I (fin) y contenidos Unidad II

Lunes 14: Clase práctica sobre contenidos y textos de la Unidad II

Lunes 21: FERIADO NACIONAL

Lunes 28: PRIMER EXAMEN PARCIAL.

Mes de septiembre

Lunes 4: Clase teórica sobre contenidos Unidad III (primera parte)

Lunes 11: Clase teórica sobre contenidos de la Unidad III y **RECUPERATORIO DE PRIMER PARCIAL**

Lunes 18: Clase teórico-práctica sobre contenidos de la Unidad IV

Lunes 25: Semana de Exámenes (suspensión de clases)

Mes de octubre

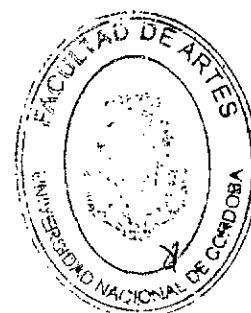
Lunes 2: Clase teórica sobre contenidos de la Unidad IV (fin) y contenidos de la Unidad V

Lunes 9: Trabajo Práctico Evaluable N° 1 sobre contenidos de la Unidad IV

Lunes 16: FERIADO NACIONAL

Lunes 23: Clase teórica sobre contenidos de la Unidad V

Lunes 30: SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

cine y televisión

facultad de artes

Mes de noviembre

Lunes 6: Clase práctica sobre contenidos y textos de la Unidad V

Lunes 13: RECUPERATORIO DE SEGUNDO PARCIAL- RECUPERATORIO DE TRABAJO PRÁCTICO EVALUABLE

Lunes 20: FERIADO NACIONAL

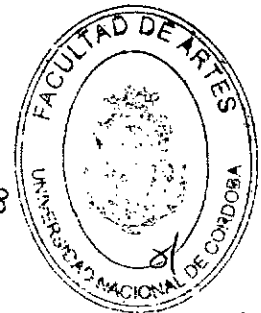
Miércoles 22: Firma de libretas alumnos regulares; actas de promocionales

Mgter. Marcela Sgammini
Profesora Titular
Julio de 2017

Entregado por mail

Lic. Sergio Kogan
Director Disciplinar
Dpto. de Cine y Tv
Facultad de Artes (UNC)

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/18
HCD

Lic. Valentina Carb
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

f | A
FACULTAD DE ARTES

**Facultad de Artes
Departamento de Cine y Televisión**

2017

Historia Social y Económica Argentina

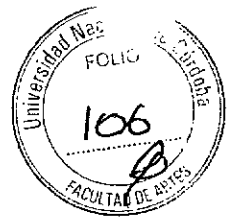
Profesora Titular: Laura Beatriz Valdemarca
Profesora Adjunta: Ana Sofía Maizón
Profesora Asistente: Agostina Gentili
Adscriptos: Luis Immoff y Paula Romani
Ayudante alumno: Fabrizio Pedano

Esta asignatura de la Licenciatura en Cine y Televisión que se dicta en el Primer año de las carreras buscará mejorar las habilidades de comprensión en el espacio y en el tiempo de modo de complementarse, integrarse y enriquecerse con las miradas específicas de otras asignaturas del Plan de Estudios. En tal sentido se apunta al conocimiento de algunos de los procesos que permiten el desarrollo de ciertos actores sociales y de las condiciones para su desenvolvimiento, para abrir a los estudiantes y futuros Técnicos y Licenciados en Cine y Televisión, perspectivas socio-históricas que podrán ser de utilidad en su quehacer profesional en el campo de la práctica profesional, en la investigación y la extensión-intervención y la docencia.

En función de esto analizaremos los principales contextos socio-económicos, sin soslayar aquellos contextos políticos en los que emergieron grupos que incidieron en el desarrollo del proceso histórico. Se asume que un profesional en el Área del Cine y la Televisión y si fuera el caso de otras expresiones audiovisuales debe tener conocimientos y habilidades para desentrañar los procesos históricos que entendemos como condiciones de producción las expresiones culturales en general y de las artísticas en particular.

El programa consta de cinco unidades y dos trabajos prácticos que recorren cronológicamente los diferentes tramos históricos aceptados en nuestra disciplina y esperamos alcanzar junto

con los estudiantes los siguientes objetivos, así como desarrollar las siguientes capacidades y aptitudes.

Objetivos a alcanzar

- Adquirir conocimientos sobre la historia y la sociedad argentinas desde la consolidación del estado nacional hasta el siglo XXI;
- Desarrollar habilidades para analizar fenómenos socio-históricos complejos desde el punto de vista del accionar de los actores y del estado con énfasis en las cuestiones sociales y económicas;
- Contribuir a la formación de profesionales capaces de hacer usos responsables de las cuestiones históricas y que a la vez promuevan valores de sociedades democráticas y respetuosas de los derechos ciudadanos.

Capacidades a promover

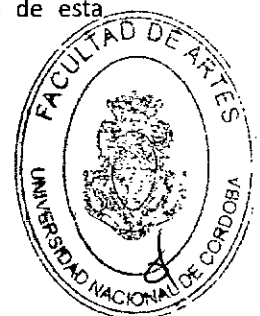
- Desarrollar habilidades para el análisis crítico de la bibliografía, el estudio autónomo y la transmisión de conocimientos en el ámbito académico y laboral;
- Desarrollar capacidades para exponer de forma oral, escrita, para la contextualización de la información y para la integración cine y televisión u otras producciones audiovisuales con sus contextos históricos;
- Desarrollar capacidades para utilizar contenidos históricos en producciones audiovisuales.

Aptitudes a desarrollar

- Desarrollar aptitudes cognitivas que promuevan la comprensión de procesos sociales;
- Desarrollar un clima de tolerancia y respeto frente al disenso;
- Valorar la posibilidad de compartir ámbitos académicos de la universidad pública para la formación profesional y como ciudadanos.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:

La asignatura se desarrollará en **clases teóricas y trabajos prácticos**. Lxs docentes entendemos que es un **derecho estudiantil asistir al dictado de clases** en las que se promoverán las aptitudes y actitudes que hemos propuesto y que la asistencia optimizará los procesos de aprendizaje y mejorará las condiciones de inicio, diferenciales con que los estudiantes acceden a la Universidad. En las clases teóricas se presentarán los principales aspectos de los temas seleccionados, intentando despertar en los estudiantes el interés por las cuestiones histórico-sociales y su desarrollo en diferentes contextos, promoviendo la participación y el compromiso para **valorar a la Universidad como un espacio de socialización y producción del conocimiento**. Se estimulará a los estudiantes para que relacionen contenidos de esta

asignatura con los de otras, lo cual permitirá poner en juego diferentes conocimientos, enriquecer las perspectivas y hacer más interactivo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En los trabajos prácticos se profundizará en determinados actores y problemáticas considerados importantes en los períodos elegidos y se vertebrarán a partir del análisis de diferentes películas argentinas trabajando uno de los ejes de la materia.

CONTENIDOS

UNIDAD 1

El proceso de construcción de la nación: entre la república deseada y la república posible (1810-1929)

De Mayo a Caseros: transformaciones políticas, sociales y económicas entre 1810 y 1852. La consolidación del Estado y los atributos de la estatalidad desde la Constitución Nacional a la federalización de Buenos Aires. El modelo agroexportador: principales características de su implementación, funcionamiento y tensiones; la industrialización complementaria al MAE. Modificaciones sociales a partir de la inmigración masiva. La modernización social y sus consecuencias: organizaciones de clase e ideologías de la clase obrera. La agenda pública y la cuestión social: leyes de ordenamiento civil, leyes de disciplinamiento obrero y primeras leyes laborales. El funcionamiento del sistema político previo a la ley de voto universal y a partir de ésta. La crisis económica de 1929.

Bibliografía necesaria

-BOIXADOS, Cristina *La integración de Argentina al mercado mundial* Apunte de Cátedra.

-LOBATO Mirta "Estado, gobierno y política en el régimen conservador". En: LOBATO Mirta *El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916)* Colección Nueva Historia Argentina T. V. Buenos Aires, Sudamericana, 2000 p. 180- 209

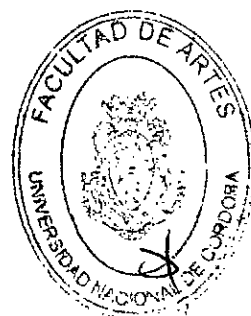
-TERNAVASIO, Marcela, *Historia de la Argentina, 1806-1852*. Siglo XXI, Buenos Aires 2009, Introducción.

-ZIMMERMANN, Eduardo A. "La sociedad entre 1870 y 1914", en Academia Nacional de la Historia, *Nueva Historia de la Nación Argentina*, Tomo IV, Planeta, Buenos Aires, 2000, pp. 133-159.

Para el Trabajo Práctico N° 1:

-LOBATO Mirta. "Los trabajadores en la era del 'progreso'". En: LOBATO Mirta *El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916)* Colección Nueva Historia Argentina T. V. Buenos Aires, Sudamericana, 2000, pp. 467-500.

Película: *La Patagonia rebelde*, Héctor Olivera, 1974.

UNIDAD 2

El final de las certezas: entre la crisis del paradigma liberal y el Estado interventor (1930-1955)

El cambio de paradigma económico, político e ideológico después de la crisis del liberalismo. El modelo económico intervencionista en sus dos versiones: la apuesta al MAE y la apuesta a la ISI (industrialización por sustitución de importaciones): consecuencias económicas, sociales y políticas. Las modificaciones sociales desde 1930: migraciones internas, urbanización y proletarianización. El sindicalismo, la legislación laboral, la ciudadanía social y el bienestar colectivo. Agenda pública y cuestión social nuevas formas de resolución: la fundación Eva Perón. El funcionamiento del sistema político: conservadurismo, golpismo, peronismo. El golpe de 1955.

Bibliografía necesaria:

KÓROL Juan Carlos, "La economía" en Colección Nueva Historia Argentina Tomo VII (1930-1943) Colección Nueva Historia Argentina pp. 17 a 42, 2002

CÁTARUZZA Alejandro, *Historia de la Argentina 1916-1955* Capítulo La disputa política. De un golpe a otro 1930-1955 pp. 115 a 155, Siglo XXI, 2012.

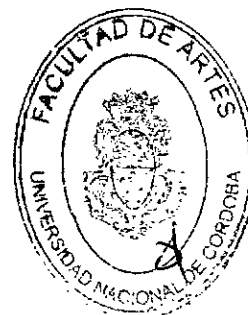
TORRE Juan Carlos "Introducción a los años peronistas" en: TORRE Juan Carlos (comp.) *Los años peronistas (1943-1955)*. Buenos Aires, Sudamericana. Colección Nueva Historia Argentina T. VIII, 2002

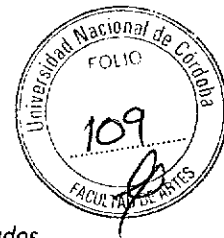
Equipo de Historia Reciente, Perón, paredón y después. La desperonización como estrategia para el olvido, en VALDEMARCA, Laura (coord.) *Innovación educativa en la clase de historia y otras ciencias sociales. Tamo 1. De resistencias y violencias. Entre la desperonización y el Cordobazo*, pp 43 a 74 disponible en: <https://ansenuza.unc.edu.ar/comunidades/handle/11086.1/1085>

UNIDAD 3

Vuelta atrás: guerra fría, peronismo, izquierdas y el enemigo interno. Modernización industrial con autoritarismo burocrático (1956-1975)

El desarrollismo industrial como respuesta a la crisis de la ISI y de la expansión capitalista mundial. Su impacto en la estructura económica y regional. La ideología del desarrollismo y del Estado burocrático- autoritario. El sistema político inestable: semidemocracias, dictaduras, democracias. Guerra fría y Seguridad Nacional. La democracia en 1973, tensiones del proyecto y su crisis: del Pacto Social a la renuncia de Celestino Rodrigo y López Rega. Legalidad e ilegalidad represivas: del Plan Conintes al decreto 2770/75. Modificaciones en la estructura social desde el desarrollismo: la clase obrera y los universitarios. Activistas de las resistencias: obreros, peronistas, izquierdistas, universitarios, tercermundistas, guerrilleros, organizaciones defensoras de presos políticos.

Bibliografía necesaria

Scirica, Elena, "Proscripción, modernización capitalista y crisis. Argentina 1955-1966" en *Pasados presentes. Política, economía y conflicto social en la historia argentina contemporánea*, AAVV, ediciones Dialektik, Argentina. Pp 213 249.

Nicanoff Sergio y Rodríguez Sebastián "La 'Revolución argentina' y la crisis de la sociedad postperonista" en *Pasados presentes. Política, economía y conflicto social en la historia argentina contemporánea*, AAVV, ediciones Dialektik, Argentina. Pp 251 a 317.

Nicanoff Sergio y Fernando Pita "Regreso y fracaso en tres actos: el peronismo (1973-1976) en *Pasados presentes. Política, economía y conflicto social en la historia argentina contemporánea*, AAVV, ediciones Dialektik, Argentina. Pp319 a 350

Unidad 4: Controlar a la sociedad con el terror y reformar el modelo económico (1976-1983) (1976-1983)

El proyecto político, social y económico de la dictadura. Modificaciones en la estructura social desde el Plan Económico del dos de abril de 1976. Los objetivos y las prácticas del terrorismo de estado en torno a las violaciones a los derechos humanos: el proyecto micro y el proyecto macro. La dictadura en cuanto régimen político fundacional, soberano y de legitimidad cambiante. El nacimiento del movimiento por los derechos humanos: reivindicaciones y principales organizaciones. La guerra de Malvinas. La debacle dictatorial. Las campañas electorales de 1983.

Bibliografía necesaria

-CALVEIRO Pilar "La experiencia concentracionaria" En: CRESPO Horacio, LIDA Clara y YANKELEVICH Pablo *Argentina 1976. Estudios en torno al golpe de Estado*. Buenos Aires, FCE, 2008. pp. 187-204

-O'DONNELL Guillermo "Democracia en la Argentina: micro y macro" en O'DONNELL Guillermo *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*, Paidós Latinoamericana.

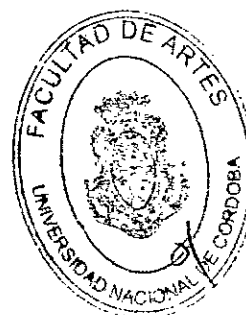
-QUIROGA Hugo "El tiempo del proceso". En SURIANO, Juan *Dictadura y democracia (1976-2001)*. Colección Nueva Historia Argentina, T. X. Buenos Aires, Sudamericana, 2005 pp. 33-86.

Para el Trabajo Práctico N° 2

- GAGGERO Alejandro e IRAMAIN Lucas "Estado y grupos empresarios durante la dictadura cívico-militar" en http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2016/03/07.-DOSSIER_GAGGERO_IRAMAIN_90.pdf.

- SCHORR Martín "La desindustrialización como eje del proyecto refundacional de la economía y la sociedad argentina, 1976-1983" en *América Latina Historia Económica*, Año 19, N° 3, 2012, pp. 31-56, disponible en <http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE/article/view/528/876>.

Película: *Plata dulce*, Fernando Ayala y Juan José Jusid, 1982.

UNIDAD 5

Construir la democracia: entre la reparación de ciudadanías y la exclusión (1984 hasta el Bicentenario)

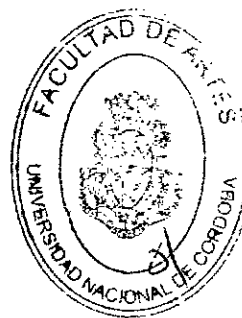
La crisis del modelo de la ISI. El endeudamiento externo. El Consenso de Washington y el fin del estado benefactor. Las reformas estructurales del Estado. Los efectos de las reformas neoliberales en el mundo del trabajo, las identidades y las organizaciones. Los inempleables, *viejos pobres/nuevos pobres*, ciudadanía de baja intensidad, la focalización de la acción social. Movimientos de protesta, resistencia y adaptaciones al esquema neoliberal. La reconstrucción de la ciudadanía después del terror: revisión a las violaciones de los derechos humanos y nuevos derechos civiles. El sistema político: transición y consolidación de la democracia, poliarquía, democracia delegativa. La Argentina post Consensus y el retorno del Estado.

Bibliografía necesaria

-QUIROGA, La construcción de la democracia argentina en En SURIANO, Juan *Dictadura y democracia (1976-2001)*. Colección Nueva Historia Argentina, T. X. Buenos Aires, Sudamericana, 2005 pp. 87 a 153

-ANTÓN Gustavo, Julián Rebón, Jorge Cresto y Rodrigo Salgado, "Una década en disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en la Argentina" en Revista OSAL, n° 28.

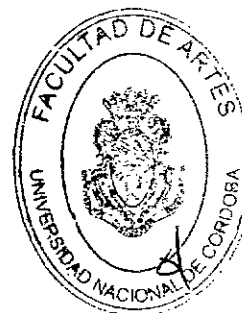
-BARBOSA Sebastián y MOREIRA Carlos, El kirchnerismo en Argentina: origen, apogeo y crisis, su construcción de poder y forma de gobernar Revista: Sociedade e Cultura 2010, 13(2)

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

- AGUILA Gabriela *Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976-1983*. Buenos Aires, Prometeo, 2008
- ALONSO Paula "La Unión Cívica Radical: fundación, oposición y triunfo (1890-1916) En: LOBATO Mirta *El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916)* Colección Nueva Historia Argentina T. V. Buenos Aires, Sudamericana, 2000 p. 209-261
- BESSE, Juan y ROORIGUEZ, María Graciela (2016) *16 de junio de 1955 bombardeos y masacre. Imágenes, memorios, silencios*. Biblos, Buenos Aires
- BELINI Claudio "El proceso económico" En: CATARUZZA Alejandro *Argentina mirando hacia adentro. Colección América Latina en la historia contemporánea*. T. IV. Madrid, Fundación MAPFRE, 2012 pp 139-191
- Cosse, Isabella *Familia, sexualidad y género en los años 60. Pensar los cambios desde la Argentina: desafíos y problemas de investigación*
- OEL CAMPO Hugo "Sindicatos, partidos obreros y Estado en la Argentina" En: ANSALOI W. Y MORENO J.L. *Economía y sociedad en el pensamiento nacional*. Buenos Aires, Cántaro, 1989 pp. 235-262
- OE PRIVITELLIO Luciano "La vida política" En: CATARUZZA Alejandro *Argentina mirando hacia adentro. Colección América Latina en la historia contemporánea*. T. IV. Madrid, Fundación MAPFRE, 2012 pp39-90
- GERCHUNOFF y LLACH, Últimas imágenes del modelo (1914-1929), en *El ciclo de la ilusión y el desencanto*, Selección de páginas del Cap 1 y Cap 2.
- TERAN Oscar *Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-1980*. Bs. As., Siglo XXI editores -Fundación OSOE, 2008. Cap. 5
- PERSELLO Ana Virginia "Los gobiernos radicales: debate institucional y práctica política". En: FALCON, Ricardo, *Nueva historia argentina T. VI. Democracia, conflictiva social y renovación de ideas*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2000. pp. 59-100
- NEFFA Julio César *Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argentina (1880-1996)* Buenos Aires, EUDEBA, 1998 Cap. 3 y 4
- MURMIS Miguel y PORTANTIERO Juan Carlos. *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires, Siglo XXI, 1971. Segunda Parte, p.59-129
- TORRE Juan Carlos "Interpretando, una vez más, los orígenes del peronismo" *Desarrollo Económico* V. 28 N° 112, enero-marzo de 1989

ROUGIER Marcelo "El proceso económico" En: PLOTKIN Mariano *Argentina. La búsqueda de la democracia. Colección América Latina en la historia contemporánea*. T. IV. Madrid, Fundación MAPFRE, 2012 pp 145-202

HEALEY Mark "El interior en disputa: proyectos de desarrollo y movimientos de protesta en las regiones extrapampeanas". En: JAMES Daniel (comp.) *Nueva Historia Argentina Tomo IX "Violencia, proscripción y autoritarismo, 1955-1976"*. Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

- O'DONNELL Guillermo "Democracia en la Argentina: micro y macro" En OSZLAK Oscar *Proceso, crisis y transición democrática" / 1*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1987.

MURILLO María Victoria "Las corporaciones o los votos? En: GARGARELLA R. MURILLO M. y PECHENY M. *Discutir Alfonsín*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2010

PALOMINO Héctor "Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sociales" En SURIANO Juan *Dictadura y democracia (1976-2001)*. Colección Nueva Historia Argentina, T. X. Buenos Aires, Sudamericana, 2005

-ROMERO, Luis A. *Breve historia contemporánea de la Argentina*, FCE, Buenos Aires, pp 47 a 86, edición de 1994.

-GORDILLO Mónica "Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada". En: JAMES Daniel (comp.) *Nueva Historia Argentina. Violencia, proscripción y autoritarismo, 1955-1976*. Tomo IX. Buenos Aires, Sudamericana, 2003. Cap. VIII. Pp. 329-380

JELIN E. "Los derechos humanos entre el Estado y la sociedad" En: En SURIANO Juan *Dictadura y democracia (1976-2001)*. Colección Nueva Historia Argentina, T. X. Buenos Aires, Sudamericana, 2005

SALVATORI, Samanta Mariana Tesis presentada para la obtención del grado de Licenciada en Sociología Cita sugerida Salvatori, S.M. (2001) Sociedad, sectores populares y cine. Los años 30 en la Argentina : <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.648/te.648.pdf> Sociedad, sectores populares y cine. Los años 30 en la Argentina ó <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.648/te.648.pdf> (consultada 23 de abril de 2017)

-VALDEMARCA, L y colaboradoras (2016) *Cuaderno de la Cátedra de Configuración Social Contemporánea*, disponible on line.

-ZIMMERMAN Eduardo "Reforma política y reforma social: tres propuestas de comienzos de siglo" En: DEVOTO Fernando y FERRARI Marcela *La construcción de las democracias rioplatenses: proyectos institucionales y prácticas políticas 1900-1930*. Buenos Aires, Biblos, 1994

-CAVAROZZI Marcelo *Autoritarismo y democracia. (1955-1983)*. Buenos Aires, CEAL, 1987.

VALDEMARCA, Laura (2012) disciplina y Valor(es). Educación universitaria y proyectos de nación en la Argentina de los sesenta y setenta en FREGA; PADOIN, KUHN, BRAVO y TEDESCHI (COMPS) *História, regioes e fronteiras*, CAPES, FACOS, UFSM, Brasil

-ROMANO, Silvia (coord.) (2002), *Política, universidad y medias. Contribución al estudio de las condiciones de Producción de noticias de canal 10 de Córdoba entre los 60 y 70*, Córdoba, Ferreyra Editor.

-VALDEMARCA, L (coord.) *Innovación educativa en la clase de historia y otras ciencias sociales. Tomo dos. Neoliberalismo y exclusiones. Trabajo, desigualdades de género y resistencias. Edición digital de libre acceso y reproducción.*

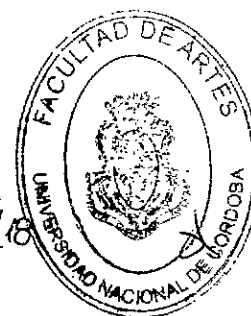
Condiciones para aprobación

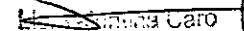
La regularidad se obtendrá según el Régimen de alumnos vigente, aprobando el 80% de los TP y dos parciales con nota 4 (cuatro), la promoción aprobando con nota siete. Los estudiantes pueden recuperar un parcial. Los trabajos prácticos son grupales, los parciales individuales.

La cátedra dispondrá en Aula virtual las informaciones, bibliografías pasibles de ser copiadas, guías de TP, programas y planificación.

El alumno Libre rinde examen escrito con preguntas de desarrollo y con el contenido del último programa vigente.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 39/18
KCD

Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: DEPARTAMENTO DE CINE Y TV

Carrera/s: LICENCIATURA EN CINE Y TV (PLAN 1987)

Asignatura: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular por Concurso: **LIC. MARIO GOMEZ MORENO**

Prof. Asistente: **LIC. SERGIO KOGAN**

Prof. Ayudante: **LIC. DANIEL TORTOSA**

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: **IGNACIO JAIRALA, AMADEO LAURÍN**

Adscriptos: **DIEGO MEDINA, LUCÍA RINERO, JUAN TELLO**

Distribución Horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

Turno único:

Teórico: miércoles de 17 a 19 hs

Prácticos: miércoles de 19 a 21 hs

Consulta: miércoles de 15 a 17 hs

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Lo audiovisual implica la estructuración de relatos a partir de elementos visuales y sonoros. Por lo tanto el campo de acción de la asignatura abarcará tanto la producción *cinematográfica* como *televisiva*, multimedia, internet y otras alternativas que pudieran surgir.

El desarrollo de esta capacidad de adaptación es la que en definitiva permitirá al egresado poder adecuarse a las diversas demandas audiovisuales y así ampliar sus posibilidades laborales futuras a través del conocimiento y dominio de las herramientas discursivas del lenguaje audiovisual (sonido e imagen)

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Si bien el proceso de realización audiovisual tiene su origen en el guión, asignatura con la cual guarda una relación horizontal, es precisamente en ésta, **"Realización Audiovisual II"** (Dirección, Realización), donde la idea audiovisual cobra forma y estructura, convirtiéndose en el producto propiamente dicho.

Es a partir de este proceso donde el mensaje se corporiza, a través de las diversas herramientas visuales, sonoras y discursivas (lenguaje audiovisual propiamente dicho), en función de ideas u objetivos, sujetos a la creatividad del individuo.

"En la actualidad debe considerarse al Realizador como un individuo múltiple, creativo, de espíritu interdisciplinario, capaz de asociar conocimientos, coordinar actividades y grupos, además de servir de sostén del proceso de Creación audiovisual".

De lo expuesto se deduce que:

- **Esta materia apuntará esencialmente a desarrollar la capacidad Reflexivo-Teórica del alumno para la Elaboración, Interpretación y Realización de productos audiovisuales; donde el centro de aprendizaje se concentrará en el desarrollo de las competencias de la realización fundamentalmente en el género ficcional; Focalización y manejo narrativo de los elementos de la Puesta en Escena, Puesta de Cámara, del Sonido y de la Pos-Producción.**
- **Se pretenderá también desarrollar un sentido crítico para la evaluación de las distintas etapas que involucra el proceso de Realización.**

Por las razones expuestas anteriormente se considera pedagógicamente que:

"Por medio de la práctica y experimentación intensiva en la realización se potenciarán las posibilidades Creativo-Comunicativas de los alumnos"...

De allí que la propuesta de funcionamiento sea la de un **Taller de Realización**, donde la *práctica* es el campo de aplicación de los conocimientos teóricos-reflexivos, al servicio de la misma.

2- Objetivos

Al igual que los contenidos los Objetivos ponen énfasis en lo procedimental. Como ocurre con el resto de las asignaturas que la acompañan en el año lectivo se privilegian los resultados pero también se tiene en cuenta el proceso.

Se plantean tres tipos de objetivos a lograr con el dictado de la materia:

- **Objetivos Procedimentales:**
- ***Que alumno aplique los conocimientos adquiridos en Realización I, Fotografía, Sonido, Cámara y los adquiridos durante el nuevo año lectivo, Guión, Realización II, Edición, Producción y los integre a los desarrollados durante el año lectivo para la resolución de esquemas de Realización Audiovisual de mayor complejidad en el género ficción.**
- ***Que el alumno esté en condiciones de resolver la Puesta de Cámara para una Puesta en Escena propuesta y en función de un estilo determinado, conforme a las necesidades propias del producto audiovisual a producir.**

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

• **Objetivos Conceptuales:**

- *Que el alumno conozca las técnicas básicas de realización audiovisual.
- *Que el alumno conozca y diferencie el valor narrativo de las distintas componentes del Relato Audiovisual.
- *Conozca y diferencie los diversos formatos audiovisuales y domine sus especificidades.
- *Que el alumno adquiera un conocimiento acabado sobre estructura de relato Audiovisual.

• **Objetivos Actitudinales:**

- *Desarrollo de una actitud creativa en el manejo de las diferentes herramientas narrativas audiovisuales.
- *Incentivar la actitud de experimentación de nuevas formas narrativas y técnicas de abordar la realización Audiovisual.
- *Desarrollo de un rigor crítico en la evaluación de la calidad final de los materiales producidos.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

En la elaboración de los contenidos se puso especial énfasis en lo **Procedimental**, dado que se trata de una asignatura cuya mecánica principal es la de selección y aplicación de procedimientos en función de objetivos comunicacionales, de una puesta en escena determinada. El escalonamiento de los temas tiene como motivación principal introducir al alumno en el mundo de los estilos de realización audiovisual, haciéndole conocer su problemática y estar en condiciones de utilizar sus herramientas para la estructuración de relatos audiovisuales con manejo de las variables Espacio, Tiempo y Sonido.

El desarrollo de los contenidos del programa se irá dosificando en forma gradual y tendrá su correlato en la práctica. Es por ello que cada unidad presenta un visionado (análisis de un filme determinado) y trabajo práctico que es la conclusión y aplicación directa de lo desarrollado en la parte teórica.

Así visionado y práctica serán las herramientas utilizadas tanto para el desarrollo de los contenidos como para la de fijación de los mismos. Según el esquema que puede visualizarse a continuación.

PROGRAMA DE ESTUDIO: CONTENIDOS

UNIDAD 1: LENGUAJE y RELATO EN LA CREACIÓN DE SENTIDO

- La producción de sentido en el cine. Problemática.
- El lenguaje: la estructuración del Plano. Las Propiedades del Plano según Bordwell, Tarkovsky y Ruiz.
- El movimiento interno y externo del cuadro. Uso dramático. El Campo y Fuera de Campo. Perspectiva y Concepción Espacial. El espacio sonoro. Su estructuración.
- Procesos de simbolización y creación de metáforas en función de la narración. Análisis de las variables en relación al género.
- El Relato. Construcción estructuración.
- La Imagen Cinematográfica.
- El Plano Montaje en la concepción del Realizador.

Actividades: Visionado crítico de materiales en las comisiones de Trabajos Prácticos. Elaboración de informes escritos sobre los materiales visionados. Discusión en plenario.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

UNIDAD 2: FOCALIZACIÓN y ESTILO

- El sistema Narrativo Audiovisual. Factores y principios.
- Historia, Argumento y Estilo.
- El Punto de Vista y la Focalización en el relato. Tipos de Focalización. Saber ver y ver: Focalización y Ocularización.
- La escucha: auricularización. La creación de imágenes mentales.
- Teoría del Conflicto Central.
- Lo Narrativo-Lo No Narrativo

Actividades: Visionado crítico de materiales en las comisiones de Trabajos Prácticos. Elaboración de informes escritos sobre los materiales visionados propuestos por la Cátedra. Discusión en plenario.

Trabajo Práctico N° 1 en Clase: se entregará a los alumnos un compilado de escenas donde deberán identificar las distintas focalizaciones y analizar las razones dramáticas de su uso a partir de la lectura del texto de Jost. El trabajo se prevé de manera grupal en las comisiones de Trabajos Prácticos. Tiene carácter de obligatorio. En caso de no aprobarse deberá ser recuperado.

Trabajo Práctico N°2 – Carácter: Teórico/ Práctico: “REALIZACIÓN DE UN CORTOMETRAJE DE 2 A TRES MINUTOS Desde tres Puntos de vista diferente (focalizaciones)”

• A) REALIZACIÓN

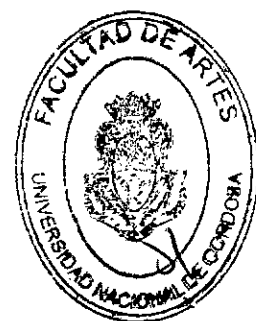
Los alumnos deberán Realizar un cortometraje, ficción, basado en una sola escena con una tolerancia máxima de 30 segundos; sobre temáticas sugerida por la cátedra en tres versiones con distinta Focalización. Tendrán amplia libertad para el tratamiento visual y sonoro, siempre y cuando cumpla con la consigna de estar contado desde dos Puntos de Vista distintos..

• B) ANALISIS REALIZATIVO

Los alumnos deberán efectuar el análisis en profundidad de las herramientas narrativas presentes en su video por medio de un trabajo escrito que acompañará al mismo, tomando como referencia la bibliografía y los contenidos expresados durante las clases teóricas. Tendrá carácter de individual o grupal y para su evaluación se tendrá en cuenta la pertinencia de lo expresado en función de la bibliografía y la profundidad del análisis de los elementos narrativos y recursos de lenguaje presentes en el trabajo de su autoría.

UNIDAD N° 3: LA PUESTA EN ESCENA

- La Puesta en Escena. Elementos Constitutivos. Sus articulaciones con otras puestas.
- La Puesta de Cámara. Sus componentes. Uso dramático de las mismas.
- La puesta en escena actoral y el modo de construcción de los personajes.
- El valor del Plano. Sus elementos dinámicos: el movimiento, la tensión, el ritmo. Angulación y Emotividad. Sus vinculaciones con la Acción Dramática.
- El Diseño de Arte como partícipe de la Puesta en Escena.
- El Diseño sonoro. Sus variables.
- El montaje como forma de articulación de las variables Espacio/Tiempo/Sonido.
- Estilos - Géneros: Enfatización de los elementos de la Puesta en Escena.
- Ética-Estética, Forma-Contenido: Interrelación e interdependencia
- Vínculo entre las condiciones de producción, la Puesta en Escena y la Narración.
- Análisis Estilístico.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Actividades: Visionado crítico de materiales en las comisiones de Trabajos Prácticos. Elaboración de informes escritos sobre los materiales visionados propuestos por la Cátedra. Discusión en plenario.

Trabajo Práctico N°3: Tema "La Puesta en Escena". Género Ficción.

Los alumnos deberán Realizar 1 vídeo ficcional, de 10 a 15 minutos de duración, con una tolerancia máxima de 1 (un) minuto, sobre la base de Cuentos cortos, que serán seleccionados por la Cátedra. Adaptados y Guionados conforme a un esquema de producción clásico.

UNIDAD 4: POSTPRODUCCIÓN, EXHIBICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

- Articulación entre el proyecto audiovisual de ficción y su posterior desarrollo, con la postproducción (Pensar a futuro).
- La postproducción en función de la Narración.
- Montaje como proceso de Postproducción.
- La concepción del filme a partir del montaje.
- Corrección de color (Mastering).
- Concepto de composición Global del filme.
- Formatos de entrada y salida (variables y recursos).
- Exhibición, distribución y comercialización de un producto audiovisual (Circuitos comerciales, festivales, concursos...)

Actividades: Visionado crítico de materiales en las comisiones de Trabajos Prácticos. Elaboración de informes escritos sobre los materiales visionados. Discusión en plenario.

TP N°4 Final de la Asignatura: "La Realización y el Estilo"

Realizar un (1) vídeo ficcional de 5(cinco) a 10 (diez) minutos de duración final, sobre un guión, temática libre, planteado por los alumnos preferentemente desarrollado durante el dictado de la asignatura Guión; previéndose una tolerancia máxima de 1 (un) minuto sin los títulos.

La elaboración y desarrollo del mismo consta de 5 etapas:

- **Trabajo Práctico N° 4:** 1° Etapa: **Presentación del Tema, Idea y Story Line, Sinopsis y Argumento del mismo.** 2° Etapa: **Presentación Libro Cinematográfico o Guión Literario. Y Tratamiento Visual Sonoro.** 3° Etapa: **Diseño y Elaboración del Work in Progress. Realización del mismo. De 3 a 4 minutos de duración.** 4° Etapa: **Rodaje y primera edición OFF LINE del trabajo final.** 5° Etapa: **Ajuste y Edición Final en ON LINE.**

Evaluación Final del Trabajo Práctico en ON LINE: se irá desarrollando conforme a la agrupación de las distintas etapas en tres bloques.

Articulación de las distintas etapas del Trabajo Práctico N° 4:

***1° y 2° Etapa: "El Guión"**

En esta Etapa los integrantes del grupo seleccionarán uno de los guiones finales desarrollados durante el dictado de la Cátedra Guión y comenzarán el desarrollo del mismo en los plazos que fije la Cátedra Realización RAV 2 para tales fines.

***3° Etapa "Diseño de proyecto y Avance (Work in Progres)"**

Los alumnos deberán elegir del guión Literario una de las escenas que lo componen, y realizarla (guionar, rodar, editar y sonorizar) a los fines de dar cuenta de la Puesta en Escena elegida para la totalidad del corto propuesto y también del estilo y estética escogida.

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

***4º y 5º Etapa "Producción, Rodaje y Posproducción del Trabajo Final (Instancias Off Line y On Line)"**

Una vez aprobada la etapa anterior los alumnos procederán a terminar de desarrollar la totalidad del proyecto, en función de los aciertos y desaciertos observados durante el Avance y planificarán: a) Ajuste de Guión. B) Planteo de la Focalización. C) Construcción de Guión Técnico final de Rodaje. D) Desglose de producción para el rodaje. E) Rodaje. Edición Off Line y edición Final On Line del mismo.

* El presente trabajo práctico reviste carácter de obligatorio y es condición su aprobación tanto para regularizar o promocionar la materia y es de carácter grupal.

UNIDAD 5: LA PRÁCTICA REALIZATIVA

- Memorias de la Realización. Anecdotario de distintos Directores. Locales y Nacionales
- Modalidades de trabajo.
- Experiencias destacadas. Diarios de rodaje.
- Visita de directores de la producción local y nacional. Charlas debate y realización de monografías sobre los mismos que darán como resultados notas de concepto.

4- Bibliografía obligatoria

UNIDADES 1 Y 2:

- La producción de sentido en el Cine. Andrea Jaramillo (ensayo): <https://andreacine.wordpress.com/textos-teoricos/produccion-sentido-cine/>
- Raul Ruiz. "Poética del Cine". Ed Sudamericana Chilena. Chile año 2000.
- Bordwell David. La Narración en el Cine de Ficción. Ed Paidós. Barcelona 1996.
- André Bazin. ¿Qué es el Cine? Ed RIALP "Libros de Cine". Madrid. España 2006.
- Alberto Mario Perona. "Ensayos sobre vídeo, documental y cine". Ed Brujas. Córdoba 2010.
- Altman Rick. "Los Géneros Cinematográficos". Editorial Paidós, Barcelona. Año 2000.
- Andrei Trakovski "Esculpir en el Tiempo"
- Jean Mitry. "Psicología y Estética del Cine".
- Valeria de los Ríos e Iván Pinto. "El cine de Raúl Ruiz". Ed UQBAR. Santiago de Chile 2010.
- Adrian Martín. "Que es el Cine Moderno". Ed UQBAR. Santiago de Chile 2010.
- Marcos Rosenzvaig "Técnicas Actorales Contemporáneas". Ci Capital Intelectual. Buenos Aires 2011.
- Blog de Lectura: <http://lamimesis.blogspot.com.ar/2014/07/20-como-dirigir-actores-desarrollando.html>

UNIDAD 3

- Graudeault André y Jost Francois. "El relato Cinematográfico". Editorial Paidós. Barcelona. Año 1995.

UNIDAD 4

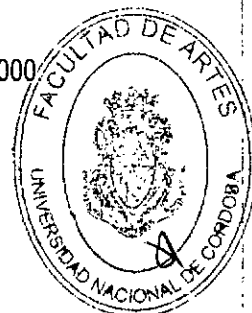
- Materiales proporcionados por la Cátedra.

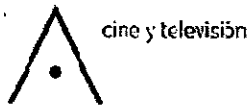
UNIDAD 5

- Laurent Tirard. Clases Magistrales. "Mas Lecciones de cine". Paidós Comunicación. Argentina 2008.

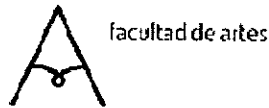
5- Bibliografía ampliatoria

- Steven D. Katz "Plano a Plano de la idea a la pantalla". De editorial Plot ediciones. Madrid 2000

cine y televisión

facultad de artes

- Robert Edgar – Hunt; John Marland; James Richards. Editorial Parramón Arquitectura y Diseño. Barcelona España. 2010.
- Francois Truffaut. "El cine de Hitchcock. Ed Cine y Comunicación. Alianza Editorial. Madrid 2005.
- Antonio Megs. "Stalker, de Andrei Tarkovski". Libros de Cine. Rialp. Madrid 2004.
- García Gimenez Jesús. "Narrativa Audiovisual. Editorial cátedra. Madrid. Año 1993.
- Miralles Alberto. "La dirección de actores en cine". Editorial Cátedra. Madrid. Año 2000.
- Sema Apsunta. "El trabajo del actor en el cine". Editorial Cátedra. Madrid. Año 1999.
- Villain Dominique. "El encuadre Cinematográfico". Editorial Paidós. Barcelona. Año 1997.
- James F. Scott "El Cine un Arte Compartido". Ed Universidad de Navarra S.A. Pamplona 1979.
- Chion Michel. "La Audiovisión". Editorial paidós. Barcelona 1993.
- Noel Burch. "Praxis del Cine". Editorial Fundamentos. España. Año 1998.

6- Propuesta Metodológica:

• Metodología general:

El desarrollo de la asignatura tiene como eje la modalidad de taller; poniendo especial énfasis en la práctica dirigida. Se irán alternando módulos teóricos con módulos prácticos, con el resto de las asignaturas en articulación horizontal.

Los conocimientos teóricos tendrán dos orígenes fundamentales: por un lado la exposición de los mismos por parte del docente y por el otro los que se infieran a partir de la práctica concreta. Se prevé además que esta práctica específica de la materia se complete en la realización de trabajos prácticos intercátedra previstos y diseñados en conjunto con las asignaturas restantes del año en curso. Para ello debe tomarse como eje a "**Realización Audiovisual II**", que fijará las pautas de los trabajos prácticos a realizar.

Esta metodología de enseñanza brindará al alumno una adquisición de conocimientos más integral e interrelacionada optimizando aún más el proceso de aprendizaje. La realización Audiovisual como ya se dijo anteriormente implica una suma de saberes y conocimientos que necesariamente deben estar interrelacionados entre sí.

• La articulación Institucional Horizontal y Vertical:

Se plantea desde la dirección académica de la carrera el trabajo interdisciplinario. Es decir que el grupo docente debe operar como un equipo de trabajo. Esto supone que las asignaturas técnicas deben funcionar como verdaderas herramientas de apoyatura a las de carácter realizativo.

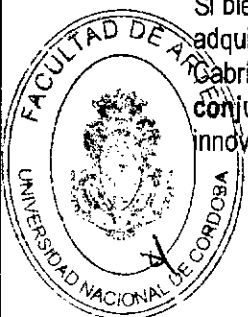
En lo que hace a la articulación Vertical la asignatura tiene sus antecedentes en Realización Audiovisual I, Sonido I, Fotografía, Cine y Narrativa y podría considerarse también a Historia del Cine.

En lo que hace a la articulación horizontal debe lograrse un acuerdo con las restantes de su año: Fotografía, que brindará conocimientos en lo que hace a planificación y ejecución de los proyectos. Sonido 2 que tendrá a su cargo el proceso de producción (rodaje) y posproducción de sonido (sono.musicalización). La articulación en este nivel se presenta desde los contenidos a desarrollar por cada asignatura, el cronograma de ejecución de los trabajos prácticos y la evaluación de tipo integral.

7- Evaluación: La evaluación es tomada como una instancia de aprendizaje más.

Si bien se tienen en cuenta los resultados también resulta importante el proceso, ya que se trata de desarrollo y adquisición de metodologías de trabajo.

Gabaría señalar dos aspectos a tener en cuenta en la evaluación. Uno de ellos apunta a la evaluación conjunta con el resto de las asignaturas de su año lectivo y tiene que ver con lo creativo-realizativo: nivel de innovación; pertinencia del uso de los distintos recursos narrativos audiovisuales; nivel de complejidad en los

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

planteos comunicativos. El otro aspecto está relacionado con la materia en sí y hace a la **adquisición de conocimientos**: dinámica de trabajo y destreza en el uso de los recursos técnicos en función del mensaje. Calidad técnica en presentación de los trabajos.

Se proponen además una serie de **evaluaciones a lo largo del desarrollo de las clases**, tendientes a fomentar el sentido de evaluación constante que dará una nota final de concepto a promediar con las conjuntas. Con esta nota final se intenta plantear al alumno que también es importante su desempeño dentro de la clase, lo cual afianzará aún más su compromiso con la tarea de aprender. El docente al cabo de la clase práctica realizará una evaluación del trabajo en plenario, en donde todos podrán aportar sus puntos de vista y creatividad en caso de que se trate de un trabajo grabado. Si se tratara de conceptos teóricos el docente entregará un cuestionario, que los alumnos deberán responder en la clase siguiente.

La asignatura contempla la realización de 4 Trabajos de Visionado Analítico de filmes y de 4 Trabajos Prácticos Realizativos.

En todas las evaluaciones se tendrán en cuenta los ítems señalados anteriormente.

Se señala como importante destacar que la evaluación reviste las siguientes características:

- Es Interdisciplinaria: el resultado del proceso y producto es consecuencia de la coordinación intercátedra para el dictado de los contenidos.
- La nota final es el resultado del consenso intercátedra (dentro de lo posible). En la evaluación se tiene en cuenta la opinión del grupo y del resto de los alumnos respecto al trabajo en cuestión.
- Es funcional porque está determinada en función del valor comunicativo del producto en concordancia con los objetivos a lograr, propuestos por el alumno.

Trabajos Prácticos y Parciales Teórico/Prácticos

Se prevé para el año lectivo la realización de:

- 3 (tres) evaluaciones parciales: 2 De carácter Teórico (Parcial 1 y 2) y 1 Práctico (trabajo práctico final por etapas Trabajo práctico N° 4; N°5; N° 6 y,7).
- 7 (siete) trabajos prácticos: Trabajo Práctico N° 1; N° 2; y N° 3

8- Requisitos de Aprobación para Promocionar, Regularizar o Rendir como Libres:

CONDICIONES PARA EL CURSADO

Estar debidamente inscripto en la asignatura. Tener regularizadas o aprobadas las correlativas correspondientes del año anterior. Conforme a la resolución vigente.

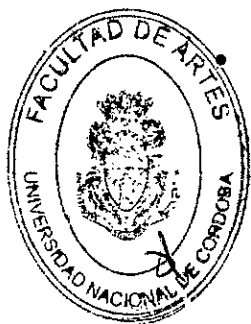
CONDICIONES PARA APROBAR LA ASIGNATURA

Para Promocionar:

Será considerado **PROMOCIONAL** el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas:

- Asistencia al 80% de las clases teóricas.
- Aprobación del 80 % de los Trabajos Prácticos y siendo obligatoria la Aprobación del Trabajo Práctico Final que abarca los ítems: 1º Etapa "**Tema, Idea y Story Line, Sinopsis y Argumento**"; 2º Etapa "**Diseño y Elaboración del Work in Progress**"; 3º Etapa "**Rodaje y primera edición OFF LINE del trabajo final**" y 4º Etapa "**Ajuste y Edición Final en ON LINE**".

Aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la PROMOCION.
- Aprobación del Coloquio para Promoción en el análisis de un filme desde la perspectiva de alguno de los autores, de la bibliografía propuesta por la cátedra.

Alumno Regular:

Todo alumno debidamente matriculado puede acceder a la CONDICION DE ALUMNO REGULAR, que implica la posibilidad de inscripción para aprobar la asignatura accediendo a un examen de una sola instancia, que podrá ser oral o escrita.

Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).
- Aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales Teóricas con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).
- Aprobación del 80 % de los Trabajos Prácticos y siendo obligatoria la Aprobación del Trabajo Práctico Final que abarca los ítems: 1º Etapa "**Tema, Idea y Story Line, Sinopsis y Argumento**"; 2º Etapa "**Diseño y Elaboración del Work in Progress**"; 3º Etapa "**Rodaje y primera edición OFF LINE del trabajo final**" y 4º Etapa "**Ajuste y Edición Final en ON LINE**".
- Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno **REGULAR**.
- Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones Parciales. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.
- Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.
- La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia fehaciente de que el alumno accede a esa condición. Si la fecha de finalización de ese período no coincidiera con una fecha de examen de la materia en cuestión, se extenderá hasta el turno de exámenes subsiguiente.

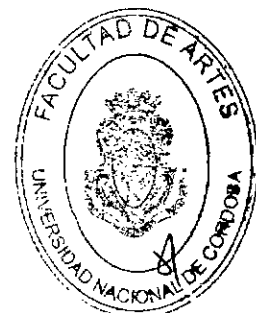
Examen Regular:

- Con programa vigente. Examen modalidad Escrito u Oral a determinar el día del examen.

Libres:

- Con programa vigente. Examen Escrito y Oral. Una vez aprobada la parte práctica, que consiste en presentar la totalidad de los trabajos prácticos previstos para el año lectivo; por lo menos un turno antes de la fecha designada, en el calendario correspondiente, para la toma de dicho examen.

*Es condición fundamental para poder Rendir Libre que los trabajos prácticos sean evaluados antes y aprobados para poder acceder al examen teórico en el turno de examen anterior a la fecha de examen prevista.

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

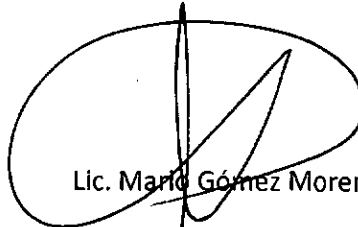
9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

***Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.**

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

En los casos donde se deba realizar trabajos prácticos o exámenes con montajes de escenarios, o rodajes en la calle; los alumnos deberán presentar por lo menos, con una semana de antelación a la ejecución del trabajo práctico, el organigrama de producción ante los docentes y tutores responsables, conforme al trabajo práctico a realizar.

- Los trabajos prácticos y exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene.
- No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc.)
- Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.
- Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.).
- Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.
- Para los montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Cine y TV, y tener el aval del docente responsable.
- Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

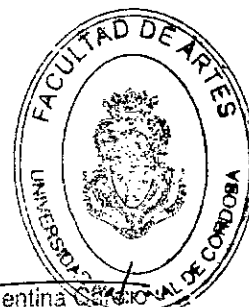

Lic. Mario Gómez Moreno

Profesor Titular

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/18
HCD

10

Lic. Valentina
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y televisión

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera: Licenciatura en Cine y TV - PLAN 1987

Asignatura: FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA Y TELEVISIVA I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Hector J. Fontanellas

Prof. Adjunto: Lic. Rodrigo Fierro

Prof. Asistente: Lic. Pablo Dagassan

Prof. Ayudante: Tec. Natalia Pittau

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Martina Ruiz Lazzaria

Adscriptos: Lic. Micaela Conti

Distribución Horaria:

Turno único.

- Teóricos: días lunes de 18hs a 21hs. en Aula 1 del Pabellón Haití (todo el año).

- Prácticos: 4 lunes del mes de junio en el Set del Cepia del Depto. de Cine y TV.

El desglose y modalidad de los mismos está más adelante en este programa

- Horarios de consulta presencial: días jueves de 12hs a 17hs en Aula 11 del Pabellón Haití (todo el año). Solicitar turno al correo hectorf138@gmail.com

- Horario de consulta virtual: correo hectorf138@gmail.com (todo el año).

PROGRAMA

I) FUNDAMENTACION

Es esta materia se estudian las tareas que debe realizar un director de fotografía en un proyecto audiovisual profesional (cine y video), y que están relacionadas con las tres áreas en la que participa: Preproducción, Producción y Posproducción. En cada una de ellas deberá hacer tareas que se relacionen con su equipo de trabajo, con Dirección, y con Dirección de Arte.

Los materiales con los que debe trabajar están relacionados con los artefactos de iluminación, filtros, cámara, exposímetros, grúas, carros de travelling, y todos aquellos equipos que pueden serle útil para la construcción técnica y estética de la imagen.

En el primer cuatrimestre se dan todos los conceptos teóricos (técnicos y estéticos), y prácticos referidos a la iluminación y cámara de video. Se realizan diseños de iluminación en el Set del Repto de Cine y TV, de manera conjunta entre los alumnos.

cine y televisión

facultad de artes

los docentes.

En el segundo cuatrimestre se trabaja en forma de taller, se dividen los alumnos en grupos debiendo realizar un video que contenga todos los diseños enseñados en el 1er cuatrimestre. La evaluación de cada grupo se realiza en tres etapas: presentación del proyecto, materiales grabados en "bruto" (of line), y trabajo final (on line). Este video, si nuestras consignas coinciden con los requerimiento de otras cátedras (Realización y Sonido), se puede hacer parcial o totalmente con dichas cátedras.

II) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

A. OBJETIVOS GENERALES

Definir el rol del Director de Fotografía y su participación en las tres etapas de todo proyecto audiovisual profesional: Pre Producción, Producción, y Post Producción.

Capacitar al alumno en las técnicas y la estética de la imagen fotográfica profesional en movimiento, para cine y televisión.

Asesoramiento y evaluación de la fotografía de todos los trabajos prácticos realizados por los alumnos: individual y grupal.

Asesoramiento y clases de apoyo como complemento de las clases teóricas y prácticas durante todo el año: individual y grupal.

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Reforzar los principios estéticos de la composición y su aplicación al cuadro Cinematográfico y Televisivo.

Conocimiento y manejo del sistema de registro en Video Color y Blanco y Negro.

Capacitación en el manejo de los instrumentos fotométricos y el cartón gris de 18% de reflectancia. Ratios y Radios. Sistema triangular de luces. Diseños de iluminación para exterior día y noche, interior día y noche, e interior-exterior día y noche.

Tecnología de equipos de iluminación: Tipos de artefactos de iluminación, lámparas, pies de lámparas, parrillas de luces, pantallas reflectoras y difusoras, filtros, equipos para efectos especiales, y accesorios.

Tecnología de equipos para rodaje: Cámaras, carros de travelling, grúas, steadicam, louná, trípodes para cámara, accesorios.

Análisis de la Fotografía de filmes documentales, ficcionales y experimentales de autores nacionales e internacionales, filmes de alumnos, y todos aquellos trabajos que aporten a los objetivos de la cátedra.

Trabajos Prácticos realizados en Video Digital y Fotos de Escena en Fotos Digitales, que incluye diseños de iluminación y criterios estéticos estudiados durante el año.

cine y televisión

facultad de artes

Interrelación con las cátedras Producción, Realización y Sonido a través del trabajo final que consiste en un video a realizar por los alumnos de manera grupal.

III) CONTENIDOS TEMATICOS

UNIDAD Nº 1:

- a) El Director de Fotografía: Su rol en las tres aéreas de un proyecto audiovisual profesional: Pre Producción, Producción, y Post Producción. Formación de su equipo de trabajo. Tareas y responsabilidades de cada integrante. Relaciones de trabajo con los demás profesionales del proyecto.
- b) Composición del cuadro cinematográfico: El rectángulo académico. Leyes composicionales. Principios estéticos de la composición.
- c) La planta de luces: Quien la realiza y como se realiza. Aplicación de la planta de luces a distintos diseños de iluminación.

UNIDAD Nº2:

- a) Equipos para Rodaje: Trípodes para cámara. Carros de travelling para vías y ruedas de goma, Steadicam, Loumá, Plumas, Grúas, accesorios.
- b) Fuentes de Iluminación: Fuentes luminosas incandescentes y no incandescentes. Cuarzo tungsteno halógeno, arco de carbón, metal halógeno.
- d) Artefactos de Iluminación: Proyectores Fresnel y de luz difusa con luz tungsteno. Maxibrutos y Minibrutos, Fluorescentes, HMI, etc.
- e) Electricidad y Seguridad: Elementos básicos de electricidad aplicada a un rodaje. Manejo de líneas monofásicas y trifásicas. Como se arma un tablero de luz. Conceptos básicos de seguridad para el trabajo de rodaje.

UNIDAD Nº 3:

- a) Iluminación: Metodología del sistema triangular de luces. Aplicación del sistema a diseños de iluminación.
- b) Iluminación: Ratios y Radios. Luz plana y luz de efecto. Luz brillante y luz penumbra. Aplicación en diseños de iluminación.
- c) Filtros y Color: Composición del color. Temperatura de color. Filtros: conversores, equilibradores, neutros, compensadores, polarizadores, y de efecto. Equilibrio del color. Termocolorímetro.-

cine y televisión

facultad de artes

UNIDAD Nº 4:

- a) Fotometría: Sistema de medición para la luz incidente y refleja.
Tipos de exposímetros y uso.
Aplicación del sistema en ambientes de interior y exterior, día y noche.
- b) Fotometría: Sistema de medición de la luz con cartón gris de 18% de reflectancia.
Aplicación del sistema en ambientes de interior y exterior, día y noche.
- c) Instrumentos de medición y control de la imagen digital.
- d) Estrategia de la luz: Diseños de iluminación para uno y más personajes.
Fondos. Corredores de luz.

UNIDAD Nº 5:

- a) Equipo de Video: Cámaras de video. Elementos constitutivos y su funcionamiento
Formación de la señal de video. Óptica.
- b) Aspectos Técnicos de la fotografía digital audiovisual: Sistema CCD y CMOS. Estructura y funcionamiento de cada sistema. Virtudes y defectos de cada uno.

UNIDAD Nº 6:

- a) Repaso de las unidades desarrolladas en el Programa.
- b) Asesoramiento y evaluación de los trabajos finales de los alumnos.
- c) Desarrollo de temas no previstos, sugeridos por la Cátedra y/ó alumnos.

DESGLOSE DE PRACTICOS

Los posibles cambios de fecha serán avisados con suficiente antelación en clase, y en Aula Virtual.

Importante: Los 4 diseños de iluminación: Prácticos 1, 2, 3 y 4, lo hacen los alumnos conjuntamente con los docentes de la cátedra en el Set Cepia del Depto. de Cine y TV.
Estos 4 prácticos Se aprueban con la asistencia a ellos. Deben asistir a 2 de ellos obligatoriamente, quien asista a menos de esa cantidad quedara libre en la materia. Se explica en capítulo: CONDICIONES DE ALUMNOS PROMOCIONALES Y REGULARES, pag. 14). Habrá una tolerancia de 20 minutos para aquellos alumnos que no lleguen al horario pautada para cada TP, luego de dicha tolerancia el alumno podrá participar en la realización de ese diseño pero tendrá "ausente" en el mismo.

PRÁCTICO Nº 1:

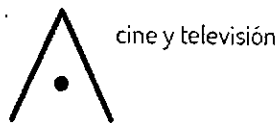
Diseño de Iluminación LUZ CENTRAL EN INTERIOR

Se realiza en el Set del Cepia, los docentes conjuntamente con los alumnos.

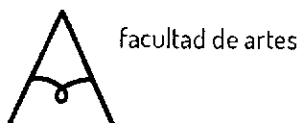
Los alumnos deberán llevar cámaras de fotos (sin rollo) o digitales, y cartón gris 18% de reflectancia. El que posea exposímetro lo puede llevar.

Se establecen 4 comisiones con horario de 9,30 hs a 17,30 hs. (ver con la cátedra).

cine y televisión

facultad de artes

Aclaración: La asistencia a este Práctico es Obligatoria. (Tanto para Regular o Promoción)

No es necesario que los integrantes de los grupos concurren en el mismo horario.

Se utiliza: Equipos de iluminación, fotometría, carro de travelling, accesorios, grabación en video digital.

Fecha estimada de realización: 12 de junio del 2017

PRACTICO Nº 2:

Diseño de Iluminación DORMITORIO CON LUZ DE VELADOR/RES COMO LUZ PRINCIPAL Y LUZ DE EFECTO VENTANA.

Se realiza en el Set del Cepia, los docentes conjuntamente con los alumnos.

Los alumnos deberán llevar cámaras de fotos (sin rollo) o digitales, y cartón gris 18% de reflectancia. El que posea exposímetro lo puede llevar.

Se establecen 4 comisiones con horario de 9,30 hs a 17,30 hs. (ver con la cátedra).

Aclaración: La asistencia a este Práctico es Obligatoria. (Tanto para Regular o Promoción)

No es necesario que los integrantes de los grupos concurren en el mismo horario.

Se utiliza: Equipos de iluminación, fotometría, carro de travelling, accesorios, grabación en digital.

Fecha estimada de realización: 19 de Junio del 2017

PRACTICO Nº 3:

Diseño de Iluminación LUZ DE VELA Y/O FAROL DE NOCHE-INTERIOR NOCHE.

Se realiza en el Set del Cepia, los docentes conjuntamente con los alumnos.

Los alumnos deberán llevar cámaras de fotos (sin rollo) o digitales, y cartón gris 18% de reflectancia. El que posea exposímetro lo puede llevar.

Se establecen 4 comisiones con horario de 9,30 hs a 17,30 hs. (ver con la cátedra).

Aclaración: La asistencia a este Práctico es Obligatoria. (Tanto para Regular o Promoción)

No es necesario que los integrantes de los grupos concurren en el mismo horario.

Se utiliza: Equipos de iluminación, fotometría, carro de travelling, accesorios, grabación en digital.

Fecha estimada de realización: 26 de Junio del 2017

PRACTICO Nº 4:

Diseño de Iluminación INTERIOR CON EFECTO DE LUZ DÍA TRABAJANDO CON LUZ TUNGSTENO

Se realiza en el Set del Cepia, los docentes conjuntamente con los alumnos.

Los alumnos deberán llevar cámaras de fotos (sin rollo) o digitales, y cartón gris 18% de reflectancia. El que posea exposímetro lo puede llevar.

Se establecen 4 comisiones con horario de 9,30 hs a 17,30 hs. (ver con la cátedra).

Aclaración: La asistencia a este Práctico es Obligatoria. (Tanto para Regular o Promoción)

No es necesario que los integrantes de los grupos concurren en el mismo horario.

Se utiliza: Equipos de iluminación, fotometría, carro de travelling, accesorios, grabación en digital.

Fecha estimada de realización: 03 de Julio del 2017

PRACTICO Nº 5: (Directores de Fotografía: Análisis de Escenas. Trabajo Escrito.

Practico Grupal - Número de alumnos por grupo: Mínimo 2 alumno – máximo 4

alumnos. (Sin excepción). Los cambios de grupo deben avisarme a la cátedra, al correo de la misma. Los cambios realizados, después de haberse asignado la película a cada grupo no serán aceptados.

Aclaración: Este práctico es de APROBACIÓN OBLIGATORIA tanto para regularizar o promocionar la mataría. Tiene 1 Recuperatorio en donde se deberá rehacer parte o todo el trabajo.

cine y televisión

facultad de artes

La entrega del trabajo fuera de la/s fecha/s establecidas para la entrega del trabajo terminado, puede determinar una nota final menor.

Fecha Estimada de la entrega: 31 de julio del 2017

A cada grupo se le asignará una "película". El Grupo deberá hacer lo siguiente:

- A) **Seleccionar 2 (dos) escenas de la película asignada: Una escena debe ser de luz penumbra, y la otra de luz brillante (ambas de interior) .**
 Entregar a la cátedra un DVD VIDEO con ambas escenas copiadas, o de la película completa, indicando en este último caso el lugar en donde se encuentran dichas escenas: código de tiempo y explicación temática breve de cada escena. La copia deberá ser de buena calidad para poder evaluar la correctamente la imagen.
 Duración de cada escena seleccionada: Mínimo 2 minutos.
Aclaración: si no encuentran escenas con esa duración deberán analizar 2 o Mas para cumplir con el tiempo solicitado.

- B) Entregar, por escrito, **análisis objetivo y análisis subjetivo** de las dos escenas Seleccionadas-

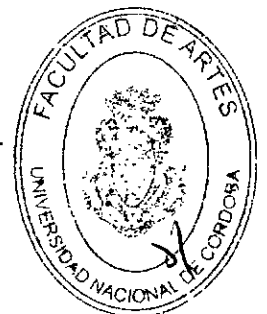
Análisis Objetivo:

a) Presentar **plantas de luces de las dos escenas, y deben estar realizadas de acuerdo al modelo enseñado en clase, y que figura en el apunte de la cátedra.**

Debe contener, entre otras cosas:

- * De que diseño de trata: cenital, dormitorio, ventana, velas, etc.
 - * Principales elementos de la locación: aberturas, mobiliario, ambientación, etc.
 - * Movimiento de los personajes.
 - * Desglose de tomas. Posiciones, angulaciones y movimientos de cámara.
 - * Ubicación de luces Key, Filling, Despegue, luces de relleno, filtros, accesorios, etc. Cada luz que se indique deberá llevar los siguientes datos: temperatura de color, watios aprox., si lleva filtro-cual es-, tipo de artefacto (fresnel, HMI, soft light, etc.). Estos datos son estimados y significara la decisión de uds. respecto a que artefactos y demás datos técnicos utilizarían. Estos datos pueden estar junto a los artefactos dibujados o en otra hoja para no llenar la planta de luz con tanta información. Tomar en cuenta que esa plata/s de luz se entregaran al jefe eléctrico para que haga la puesta lumínica por lo tanto tiene que saber de qué se trata. Hay ejemplos en el apunte de cátedra.
- Importante:** hacer más de una planta de luces si la cantidad de datos lo amerita de manera que se pueda evaluar bien lo realizado, es decir, que no haya demasiados datos en una misma planta.
- * Estimar el **Ratio y Radio** de ambas escenas.
 - * Estimar el **Diafragma** utilizado para cada escena.

b) Presentar –por escrito- desgloses del "Área Arte": Escenografía, vestua-

rio, utilería, maquillaje y peinados (como se enseña en la cátedra de

Producción), incluyendo una apreciación estética de dicha área.

Análisis Subjetivo: Es un análisis con respecto al **CLIMA FOTOGRÁFICO DE CADA ESCENA SELECCIONADA, Y DE LA PELÍCULA EN GENERAL**. En dicho análisis debe figurar también la opinión de los alumnos (como grupo) con respecto al acierto o no, tanto de lo estético como técnico, de la imagen lograda por el Director de Fotografía con relación a la historia que se cuenta.

C) Filmografía y otros datos del Director, y del Director de Fotografía de la Película asignada.

Que se evalúa:

- * Tipo de escena seleccionada: de mayor o menor complejidad para analizar.
- * Tipo de análisis (calidad, aciertos, cumplimiento de las consignas, etc) tanto para el análisis "objetivo" como para el "subjetivo".
- * Forma de presentación del trabajo: si cumple con la totalidad de las consignas, prolijidad, importancia del material sobre dir. y fotógrafo.

PRACTICO Nº 6:

Diseños de Iluminación- Video Color y Fotos de Escena Digitales.

No se aceptan escenas en Blanco y Negro.

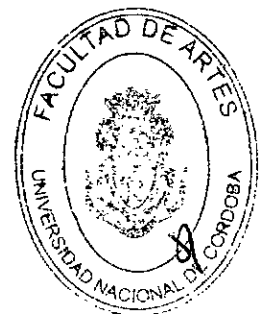
Práctico Grupal a realizarse en locaciones fuera del SET del Depto. Cine y TV.

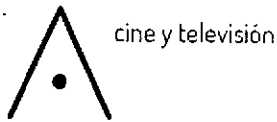
Cada grupo podrá estar conformado por 3 alumnos como mínimo, y 6 alumnos como máximo (sin excepción). Esto se ha acordado con las demás cátedras de 2do. Año.

Este práctico es de Aprobación Obligatoria tanto para regularizar o promocionar la materia, y tiene 1 Recuperatorio en las etapas Nº 1 y Nº 2.

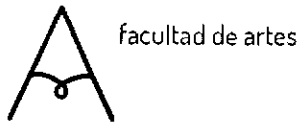
Condiciones del Práctico:

- Los grupos deberán contener 3 alumnos como mínimo y 6 alumnos como máximo (Sin excepción).
 - Entregar el trabajo terminado (On line) en 1 DVD VIDEO COLOR con las escenas. (No se evaluará si se entrega en otro formato), y 1 DVD de Datos con las fotos de escena.
 - Utilizar trípode para la cámara, salvo las tomas y/o escenas que justifiquen la cámara en mano en cuyo caso se evaluara la calidad de esas tomas y/o escena.
 - Puesta a foco y diafragma en forma "manual". No se acepta en "automático".
 - Fotometría con fotómetro manual y/o cartón gris 18% de reflectancia y cámara de fotos.
 - Las "Plantas de Iluminación" deben ser prolijas y realizarse de acuerdo al modelo enseñado en clase. Deben contener: mobiliario, aberturas y accesorios dibujados en planta. Ubicación de los artefactos de luz indicando el Key/s, Filling/s, Despegues, Rellenos, etc.; temperatura de color, vatios, filtros, accesorios. Movimientos de Cámara. Movimiento de los personajes.
- Se reitera: Las plantas de iluminación que no se hagan de acuerdo al modelo enseñado no serán evaluadas.**

cine y televisión

facultad de artes

- Las "**Fotos de Escena**" serán en sistema Digital, y deberán ser entregadas en un **DVD de Datos**.

Importante:

- 1) La entrega fuera de fecha de los trabajos de las distintas etapas establecidas determinará menor nota, pudiendo llegarse a la reprobación del trabajo final.
- 2) La ausencia (no justificada) de los alumnos en las etapas de evaluación propuestas, determinará menor nota (para ese alumno y/o todo el grupo) pudiendo llegarse a la reprobación del trabajo final.

El incumplimiento de las fechas de entrega del trabajo (en las 3 etapas), puede determinar una nota menor, pudiendo llegarse a la reprobación del trabajo final.

Cada integrante del grupo deberá **responsabilizarse de la iluminación y**

- 3) **cámara de uno de los 7 ejercicios**. Debido a que el máximo de alumnos es 6, si ese fuera el número de alumnos del grupo, la escena restante las realizaran de manera grupal. Aplicar este mismo criterio de acuerdo a los integrantes del grupo.
- 4) **Se debe superar (aprobar) cada etapa para pasar a la siguiente.**
- 5) Pueden tomar el guion realizado en RAV II e incluir en él la mayor cantidad de escenas del TP 6 de FCyTVI. Las escenas que no se puedan incluirse deberán realizarse por separado, conformando una misma historia. Los alumnos que no cursen RAV II deberán hacer un guion para FCyTVI. Las 7 escenas deberán conformar una misma historia, o a lo sumo 2 historias distintas.
- 6) La cátedra considera a este *Práctico* un resumen de los contenidos técnicos y estéticos enseñados en el año, por lo tanto su aprobación es **OBLIGATORIA**, tanto para "*regularizar*" como para "*promocionar*" la materia.

Evaluación del Práctico:

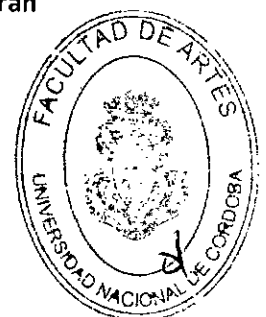
- a) **Iluminación:** Se evaluará Ratio y Radio. Exposición. Continuidad de luz y color de las tomas y escenas. Verosimilitud y continuidad del tono piel. Clima fotográfico.
- b) **Cámara:** Movimientos, encuadres, composición en el plano, angulaciones, fijeza y definición de la imagen. Diafragma. Cantidad y calidad de las mismas.
- c) **La evaluación del trabajo terminado "editado"** determinara una nota por cada uno de los ejercicio más la fotos de escena, y el promedio de todas estas notas será la **nota final e igual** para todos los integrantes del grupo.

Etapas de Evaluación:

- 1ra. ETAPA-** Presentar: *Guion Literario y Técnico de cada escena.
*Planta de luces de cada escena.
*Desglose Área Arte con criterios estéticos.

Cada integrante deberá colocar el **nombre y apellido** en la escena en que realizará "iluminación" y "cámara", los demás integrantes del grupo ayudarán en las otras áreas.

Se aconseja traer fotos y/o videos de las locaciones a utilizar para mejor asesoramiento de la iluminación que realizaran.

cine y televisión

facultad de artes

Tiene **1 Recuperatorio parcial o total**, en donde se podrá rehacer una parte o todo el trabajo correspondiente a esta etapa.

Superada (aprobada) esta etapa los alumnos pasan a la etapa siguiente.

Fechas estimadas de Evaluación: 28 de Agosto y 04 de Setiembre del 2017

2da. ETAPA: Evaluación del material en "OFF LINE" con la presencia de los integrantes del grupo y la cátedra. Deben traer el material en DVD Video o en una computadora personal (notebook). La evaluación será de la cátedra con cada grupo.

Tiene **1 Recuperatorio parcial o total**, en donde se podrá rehacer una parte o todo el trabajo correspondiente a esta etapa.

La cátedra establecerá el día y hora para cada grupo.

Superada (aprobada) esta etapa los alumnos pasan a la etapa siguiente.

Fechas estimadas de evaluación: 18 de Setiembre y 02 de Octubre del 2017

3er. ETAPA:

Entrega del material "Editado "ON LINE" en **DVD VIDEO** con sonido y títulos en donde se indique el nº de grupo, nombres de los Integrantes, a que practico corresponde (T.P.6), nombre de la Cátedra (Fotografía Cinematográfica y Televisiva I), Facultad de Artes, Depto. de Cine y TV, y año en que se realizó.

Las Fotos de escena deben estar separadas por escena y entregadas en un video aparte con el sistema **DVD de Datos**. Ambos DVD deben estar rotulados con el nombre de la materia y año, nº de grupo, y nombre de los integrantes.

Esta etapa no tiene Recuperatorio para optar a regularizar la materia. Pueden recuperar los ejercicios reprobados para optar a la condición de alumnos "libres".

Para esta ultima instancia deben comunicarse con la cátedra.

La Cátedra evaluará el trabajo final tomando en cuenta la evaluación de las 3 etapas de realización establecida.

El incumplimiento de las fechas de entrega del trabajo (en las 3 etapas), puede determinar una nota menor, pudiendo llegarse a la reprobación del trabajo final.

La evaluación del trabajo editado será de manera cuantitativa, colocando una nota para cada una de las escenas (7 en total) más una nota a las fotos de escena.

La nota final será el promedio de todas esas notas y será la mismas para todos los Integrantes del grupo realizativo.

Fechas estimadas de entrega del material terminado: 09 y 23 de Octubre del 2017

ACLARACION IMPORTANTE: Todos el ejercicios se deben registrar con **Cámara y Trípode**. Se puede utilizar cámara en mano siempre que se justifique narrativamente, y es ese caso debe realizarse con prolijidad. Muchas veces deben recuperar el trabajo, no solo por problemas de iluminación, sino también debido a las imperfecciones de cámara tanto en lo referido a encuadre, composición en el plano, definición, diafragma, y a los movimientos panorámicos y/o travellings y cámara en mano.

Detalle de Ejercicios:

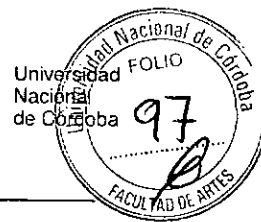

cine y televisión

facultad de artes

EJERCICIO 1: INTERIOR PASILLO CON LUZ EXTERIOR DIA

LUGAR: Debe ser un lugar cerrado (no galería abierta), con dos o más ventanas, siendo éstas la luz principal. Se puede rellenar adentro con pantallas reflectoras blancas (u otro color si fuese necesario), lámparas tungsteno halógeno con filtro CTB Full (azul), etc.

No es necesario ver el exterior por lo tanto las ventanas pueden tener cortinas claras, filtros difusores, tamizadores, etc.

ACCION: Dos o más personajes se trasladan por el pasillo.

Tener en cuenta el vestuario, la ambientación y la escenografía para lograr el clima fotográfico.

Utilizar: Variedad de planos y angulaciones.

Mínimo de tomas: 10. Pueden ser tomas fijas, y/o en movimiento (panorámicas, travellings), o también un plano secuencia solo o combinado con tomas fijas o en movimiento.

Duración MÍNIMA de la escena editada: 2 minutos finales.

Fotos de Escena: 3 a 5 fotos digitales.

RATIO 1 : 1 a 3 : 1 RADIO +1 a + 2

EJERCICIO 2: INTERIOR CON EFECTO DE LUZ DÍA TRABAJANDO CON LUZ TUNGSTENO

Realizar de noche, con efecto de luz día (como se hizo en el Práctico del Set).

LUGAR: Bar, comedor, biblioteca, etc.

ACCION: Dos personajes sentados junto a una ventana-luz principal. Un tercer personaje entra en cuadro-puede sentarse junto a ellos.

Puede ser otro tipo de puesta que respete la cantidad de personajes y el diseño solicitado. Tener en cuenta el vestuario, la ambientación y la escenografía para lograr el clima fotográfico.

Utilizar: variedad de planos, angulaciones y movimientos de cámara.

Colocar una cortina traslúcida de color natural en la ventana.

La ventana, con referencia visual de los personajes, debe verse en un mínimo de 4 tomas.

Mínimo de tomas: 10. Pueden ser tomas fijas, y/o en movimiento (panorámicas, travellings), o también un plano secuencia solo o combinado con tomas fijas o en movimiento.

Duración MÍNIMA de la escena editada: 1,30 a 2 minutos finales.

Fotos de Escena: 3 a 5 fotos digitales.

RATIO 2 : 1 a 4 : 1 RADIO +1 a +2

Referencia pictórica: Johannes Vermeer.

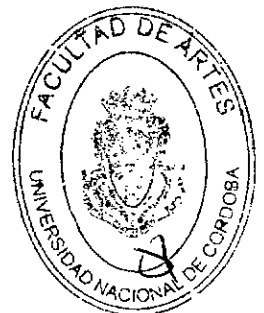
EJERCICIO 3: INTERIOR NOCHE CON LUZ CENITAL

La luz principal es cenital y proviene de un artefacto sobre los personajes- Puede utilizarse también el diseño de 1 key para cada personaje para crear la luz cenital, rellenado con Fillings para cada uno de los personajes. Puede haber una ventana como efecto (día, atardecer o noche).

LUGAR: Cocina, comedor, etc.

ACCION: Dos o más personajes sentados alrededor de una mesa, un sillón, etc.

Alguno puede entrar o salir del plano. Describir el ambiente conjuntamente con la acción de los personajes.

cine y televisión

facultad de artes

Puede ser otro tipo de puesta que respete la cantidad de personajes y el diseño de luz solicitado.

Tener en cuenta el vestuario, la ambientación y la escenografía para lograr el clima fotográfico.

Utilizar pantallas, difusores y todos aquellos accesorios que fuesen necesarios para la puesta.

Utilizar: variedad de planos, angulaciones y movimientos de cámara.

Mínimo de tomas: 10. Pueden ser tomas fijas, y/o en movimiento (panorámicas, travellings), o también un plano secuencia solo o combinado con tomas fijas o en movimiento.

Duración MÍNIMA de la escena editada: 1,30 a 2 minutos finales.

Fotos de Escena: 3 a 5 fotos digitales.

RATIO 2 : 1 a 8 : 1 RADIO - 1 a - 3

Referencia Pictórica: Caravaggio, Rembrandt, Velásquez, Goya.

EJERCICIO 4: INTERIOR CON VELADOR COMO LUZ PRINCIPAL Y VENTANA COMO EFECTO DE LUZ (nache, día, amanecer o atardecer).

Diseña de key exterior para la fuente de luz principal.

LUGAR: Dormitorio o lugar similar. Uno o más veladores como luz principal.

Deben verse el/los veladores encendidos, con referencia visual de los personajes, en 4 tomas como mínimo.

ACCION: Dos o más personas recostadas o sentadas en la cama. Puede entrar o salir algún personaje. Tener en cuenta el vestuario, la ambientación y la escenografía para lograr el clima fotográfico.

Utilizar: Variedad de planos, angulaciones, movimientos de cámara.

Mínimo de tomas: 10. Pueden ser tomas fijas, y/o en movimiento (panorámicas, travellings), o también un plano secuencia solo o combinado con tomas fijas o en movimiento.

Duración MÍNIMA de la escena editada: 1,30 a 2 minutos finales.

Fotos de Escena : 3 a 5 fotos digitales

RATIO 2 : 1 a 6 : 1 RADIO - 1 a - 2

Referencia Pictórica: Caravaggio, Rembrandt, Velásquez, Goya.

EJERCICIO 5: INTERIOR NOCHE CON LUZ DE VELA O FAROL DE NOCHE

Diseño de key exterior para la fuente de luz principal.

LUGAR: Cualquier lugar que se adapte a la historia a contar. Tener en cuenta el vestuario, la ambientación y la escenografía para lograr el clima fotográfico.

La vela o farol de noche debe verse en el plano en 4 tomas como mínimo.

ACCION: Dos o más personajes, según el tema.

Utilizar: variedad de planos, encuadres y angulaciones.

Mínimo de tomas: 10. Pueden ser tomas fijas, y/o en movimiento (panorámicas, travellings), o también un plano secuencia solo o combinado con tomas fijas o en movimiento.

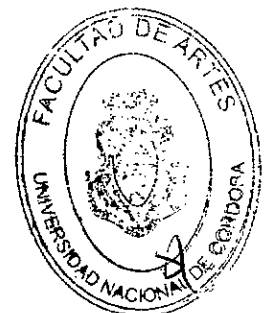
Duración MÍNIMA de la escena editada: 1,30 a 2 minutos finales.

Fotos de Escena : 3 a 5 fotos digitales.

RATIO 4 : 1 a 8 : 1 RADIO - 1 a - 3

Referencia Pictórica: George La Tour, Rembrandt.

EJERCICIO 6: EXTERIOR DÍA O EXTERIOR NOCHE

cine y televisión

facultad de artes

LUGAR: Buscar un lugar en donde la luz pueda ser controlada fotométricamente.

En el Ext. Día los fondos no deben estar quemados (sobreexpuestos).

En el Ext. Noche evitar grandes subexposiciones.

ACCION: Dos o más personajes que caminan.

Tener en cuenta el vestuario, la ambientación y la escenografía para lograr el clima fotográfico.

Utilizar: Diversidad de planos, angulaciones y movimientos de cámara.

Para rellenar (exterior día) se puede utilizar pantallas reflectoras, difusores, luz tungsteno halógena con filtro CTB FULL (azul), etc.

Mínimo de tomas: 10. Pueden ser tomas fijas, y/o en movimiento (panorámicas, travellings), o también un plano secuencia solo o combinado con tomas fijas o en movimiento.

Duración MÍNIMA de la escena editada: 1,30 a 2 minutos finales.

Fotos de Escena: 3 a 5 fotos digitales.

RADIO Ext. DÍA: Evitar fondos sobreexpuestos.

RADIO EXT. NOCHE: Evitar fondos muy subexpuestos.

Referencia Pictórica: Pintores Impresionistas tales como Monet, Renoir, Sisley, Manet, etc. y Rembrandt, Velázquez, etc.

EJERCICIO 7: AUTO EN EXTERIOR DÍA O EXTERIOR NOCHE

LUGAR: Buscar un lugar en donde la luz pueda ser controlada fotométricamente

EXTERIOR DÍA: Se debe evitar la sobreexposición de los fondos que se ven desde las ventanillas, parabrisas y luneta trasera del auto.

EXTERIOR NOCHE: Se debe evitar la subexposición de los fondos.

ACCION: En un vehículo, (con techo), viajan dos o más personas. Dialogan entre ellas. Los personajes pueden subir y /o bajar del vehículo de acuerdo a la historia planificada. El auto debe movilizarse por una calle, parque, camino, etc. Lo más importante de esta locación es la luz que ilumina a los personajes, dentro y fuera del auto, y los fondos que se divisan.

Utilizar: Diversidad de planos, angulaciones y movimientos de cámara.

Para rellenar las sombras dentro del vehículo se sugiere utilizar pantallas reflectoras blancas, luz tungsteno halógena con filtro CTB Full (azul), filtros difusores, tamizadores, etc.

Duración mínimo de lo escena editada: 1,30 a 2 minutos finales.

Total mínimo de tomas finales: 10.

Fotos de Escena: 3 a 5 fotos digitales.

IV) BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA

- UNIDAD 1:**
- Gerald Millerson: Técnicas de Realización y Producción en Televisión-Edición del IORTV - 1993.
 - La Cámara de Cine y los Equipos de Iluminación – David W. Samuelson - Edición 1988.
 - Montaje Cinematográfico - Arte del movimiento. Rafael Sánchez - Barcelona-Pomairé 1970.
 - La luz en el cine - Fabrice Revault D´Allones- Ediciones Cátedra- Madrid 2003.
 - Directores de Fotografía: Reflexiones para la elaboración de una

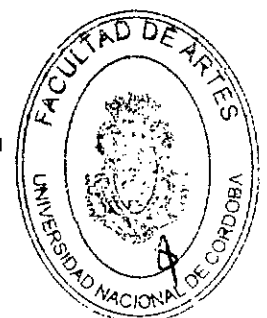

imagen cinematográfica- Hector Fontanellas – Edición Imprenta
Fac. Filos. y Human.- UNC - 2009

- Blog: blogs.ffyh.unc.edu.ar/fotografiacinematografica/

UNIDADES

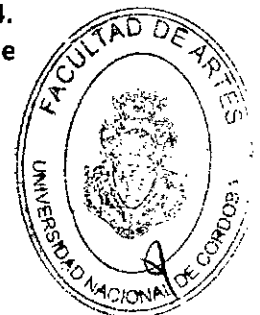
- 2, 3 y 4:
- “Apunte de la cátedra”
 - “Manual de iluminación para cine y video-Edición 1ra. y 2da.” – Hector J. Fontanellas - Editorial Bruja. Años 2014 y 2017
 - Iluminación para Televisión y Cine” - Gerald Millerson- IORTV 1993.
 - Apuntes del Prof. Adelqui Camusso - Traducciones del American Cinematographer.
 - Folletos de Fotómetros y Equipos de Iluminación.
 - Diseño escenográfico para televisión“- Gerald Millerson – IORTV 1990.
- UNIDAD 5:
- Cinematografía: Teoría y Práctica – Blain Brown – Ed. Omega SA 2008.
 - Teoría y Práctica de la Cámara de Video- Emilio Pareja Ixia Films 1993.-
 - Manual de Equipos de Video - Peter Utz - México 1996.
 - Folletos de Equipos de Video.

V) BIBLIOGRAFÍA AMPLIADA:

- Exponer una historia – Ricardo Aronovich –Gedisa Editorial 1997.
- Días de una cámara- Néstor Almendros – Editorial Seix Barral Barcelona 1983.
- Maestros de la luz – Denno Schaefer y Larry Salvato. Plot Ediciones SA- Madrid 1998.
- Directores de Fotografía-Peter Ettegui- Cine“-Edic. Océano 1999
- Culto a la luz- Sven Nikvist – Ediciones del Imán 1997
- El almacén de las luces Consiglio y Ferzetti. SICA 1985 -
- Manual Básico de Producción en Televisión- Miguel Sainz . IORTV 1994.-
- Diseño de producción y Dirección Artística - Peter Ettegui Edic. Océano 2001
- Escenografía Cinematográfica de M. Gentile, R. Diaz y P. Ferrari Edición La Cruja 2011

VI) PROPUESTA METODOLOGICA

- . Clases teóricas: en aula del Pabellón Tahití
- . Clases prácticas: Set del Depto. de Cine y TV. Se enseña a desarrollar distintos diseños de iluminación.
- . Apunte de la cátedra que contiene la totalidad de los temas del Programa.
- . Libro de la cátedra: “Manual de Iluminación para Cine y Video”. Edit. Brujas 2014.
- . Libro de la cátedra: “Directores de Fotografía – Reflexiones para la elaboración de una imagen Cinematográfica”. Ediciones 2006 y 2009.
- . Libro de la cátedra: “la estética expresionista en el cine”, Edición 2013.

- Blog de la cátedra: blogs.ffyh.unc.edu.ar/fotografiacinematografica
- Material de proyección: Videos, filminas, Power Point, diapositivas color 35mm. fotos digitales. Se agregará todo aquel material gráfico y/o audiovisual que la cátedra considere necesario.
- Asesoramiento presencial: clases de consulta (ver horarios).
- Asesoramiento virtual: a través del Aula Virtual cuyo código es: Foto 2.

VII) EVALUACIONES

- Se tomarán 2 (dos) Exámenes Parciales -escritos- y 1 Parcial Recuperatorio también escrito. Se podrá tomar en forma oral si algún alumno/a lo solicita.
 - Se podrá recuperar un solo Parcial, y los motivos son: nota menor a 4 (cuatro), o ausencia a uno de los dos parciales (Nº 1 ó Nº 2). Además, se puede promocionar la materia recuperando uno de los parciales siempre y cuando las notas tanto de los Parciales como de los Prácticos lo permitan. Recordar que la nota del Recuperatorio reemplaza, en todos los casos, a la del parcial que se recupera.
- Fechas estimadas para los Parciales Escritos:
- Parcial Nº 1: 29 de Mayo del 2017
 - Parcial Nº 2: 28 de Agosto del 2017
 - Parcial Recuperatorio: Nº 1 ó Nº 2 (se recupera uno solo): 11 de Setiembre del 2017

Aclaración: Cualquier cambio en estas fechas se anunciará con suficiente antelación por los medios establecidos por esta Cátedra para comunicarse con los alumnos: clases teóricas, y aula virtual con el código "Foto 2".
Se tomara en cuenta lo dispuesto por el HCD de la Facultad de Artes respecto al Régimen de Estudiantes Trabajadores y/o con Familiares a Cargo.
<http://artes.unc.edu.ar/sae/secretariadeasuntosdeestudiantiles>

VIII) CONDICIONES DE ALUMNOS PROMOCIONALES Y REGULARES

De acuerdo a las siguientes resoluciones: RESOLUCIÓN Nº 363/99 DEL H. CONSEJO DIRECTIVO (Modificada por las Resoluciones Nº 462/99 y Nº 248/02 de este Cuerpo) del Honorable Consejo Directivo, se establecen las condiciones para los Alumnos Regulares y Promocionales:

ALUMNOS PROMOCIONALES:

1. Art. 10: "Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas:

- Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). En el 80% de trabajos prácticos aprobados deben estar los prácticos TP 5 y TP 6 que son de aprobación obligatoria, y asistencia a 2 de los TP 1 al 4 inclusive

Resumen: el 80% de prácticos aprobados se compone de la siguiente manera: TP 5 y TP 6, que son de aprobación obligatoria, y asistencia a 2 de los TP 1 al 4 inclusive.

- Aprobar el 100% de la Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis), y un promedio de 7 (siete).

cine y televisión

facultad de artes

Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la **PROMOCION**".

2. De acuerdo al Art. 16 los alumnos podrán recuperar 1 Evaluación Parcial y la calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y se promediara con las previamente obtenidas.

3. *Tener asistencia al 80% de las clases teóricas y teórico-prácticas.*

4. Coloquio final (puede ser oral o escrito).

5. La Promoción dura 6 (seis) meses a partir de que se deja constancia fehaciente de que el alumno ha accedido a esa condición.

ALUMNOS REGULARES:

1. Art. 20: "Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

- Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). En el 80% de trabajos prácticos aprobados deben estar los prácticos TP 5 y TP 6 que son de aprobación obligatoria. En el caso de los prácticos 1 al 4 inclusive ya se explicó que se aprueban con la asistencia a los mismos (en el Set del Depto. de Cine y TV) y pueden faltar a 2 de ellos.

Resumen: el 80% de prácticos aprobados se compone de la siguiente manera, TP 5 y TP 6 que son de aprobación obligatoria, y asistencia a 2 de los TP 1 al 4 inclusive.

- Aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

2. De acuerdo al Art. 16 los alumnos podrán recuperar 1 Evaluación Parcial y la calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y se promediara con las previamente obtenidas.

3. Tener una asistencia del 80% a las clases prácticas.-

4. La Regularidad dura 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia fehaciente de que el alumno ha accedido a esa condición.

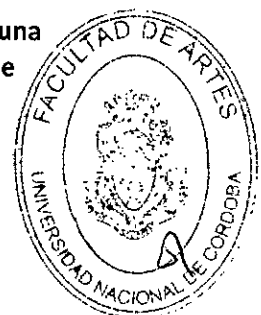
Temas del Examen: incluye la totalidad de los contenidos del último Programa de la materia. Los materiales de estudio, son: "último apunte de la materia publicado, libro de cátedra publicado ("*Manual de iluminación para cine y video*"- Edit. Brujas 2014), y clases teóricas, teóricas prácticas, y prácticas".

Modalidad: será escrito. Si algún alumno prefiere hacer el examen de manera "oral" deberá comunicarlo a la cátedra antes de comenzar dicho examen, y se procederá a dicha modalidad el mismo día y hora establecido, o en un horario posterior que se le comunicara en ese mismo momento

PARA ALUMNOS REGULARES Y PROMOCIONALES:

ARTICULO 32°) "Es condición para cursar una asignatura el tener regularizada o regularizadas las asignaturas correlativas especificadas en el Plan de Estudios de la carrera respectiva".

ARTICULO 33°): "Es condición para aprobar por promoción y/o rendir el examen de una Asignatura el tener aprobadas las asignaturas correlativas especificadas en el Plan de Estudios de la carrera respectiva".

ALUMNOS LIBRES:

Importante: El alumno que no participe de las Evaluaciones Parciales hasta la etapa del Recuperatorio inclusive, perderá los Trabajos Prácticos realizados y aprobados durante el cursado de la materia.

El alumno que participe de las Evaluaciones Escritas, hasta la etapa del Recuperatorio Inclusive, pero sin aprobar ambos Exámenes Parciales quedaran en condición de alumnos "libres" y se reconocerán los prácticos aprobados los cuales tendrán una validez de 1 año a partir de la fecha en que han sido aprobados. Podrán presentarse a rendir como alumnos "libres" o recursar la materia en cuyo caso se reconocerán los prácticos aprobados teniendo en cuenta que tendrán 1 año de validez a partir de la fecha de su aprobación.

Los alumnos que se presenten a rendir como "libres" deberán cumplir con 2 (dos) Instancias:

Instancia 1:

- a) Deberán presentar, 15 días antes de la fecha de examen prevista, los T.P. 5 y T.P. 6 para su evaluación, en base al último Programa publicado. El material debe ser dejado en la oficina del Depto. de Cine y TV, o a la persona que se designe a tal efecto, en donde se dejara constancia de dicha entrega. Cuando entreguen el material deberán avisar a la cátedra mediante un mensaje a la cuenta de correo que se menciona en este programa. La Cátedra evaluará los prácticos. Si aprueban ambos prácticos, con nota mínima de 4 (cuatro), pasan a la Instancia 2. Se avisara con tiempo para que puedan inscribirse para rendir en la fecha de examen más próxima. Si hay algún problema deberán rehacer parte o todo el trabajo, ya sea el T.P. 5, el T.P. 6, o ambos, y deberán presentar el recuperatorio para ser evaluado en la siguiente fecha de examen.

- b) Si los alumnos han aprobado ambos prácticos (Nº 5 y Nº 6) durante el cursado correspondiente al año anterior, y participado de los exámenes parciales hasta la instancia del Recuperatorio inclusive, han quedado en condición de alumnos "libres" y pasan a la instancia 2 (examen "escrito" y "oral").

Si en esta misma condición, los alumnos tienen aprobado solo uno de los prácticos, deberán hacer el restante y entregarlo en la misma manera que lo expresado en (a).

La Cátedra evaluará el práctico y avisara si ha sido aprobado (con nota mínima de 4) o debe rehacerse una parte o todo el trabajo

Importante: Tanto para (a) y (b) los prácticos mencionados TP 5 y TP 6, tienen una duración de 1 año luego de su aprobación.

Condiciones para los prácticos:

TP 5: Es de realización individual. El alumno deberá comunicarse con la cátedra mediante Aula Virtual, Código "Foto 2", y se le asignara la película que deberá analizar. La entrega comprende una carpeta y un video de acuerdo a las condiciones establecidas más arriba para el TP5.

TP 6: Se puede realizar individualmente o en grupo, siendo de 6 alumnos el máximo de integrantes (sin excepción).

cine y televisión

facultad de artes

Importante: No pueden formarse grupos con alumnas que estén cursando la Materia, sala con alumnos que estén libres.

Las condiciones son las establecidas más arriba para este Práctico.

Deberán entregar lo siguiente:

- a) Carpeta que contenga lo siguiente de cada una de las 7 escenas del TP: Guion Literario y Guion Técnico, Planta de Luces (de acuerdo al modelo que figura en el apunte y se enseña en clase), Propuesta Estética, y Desglose del Área Arte.

Todas las escenas deben ser en Color (no se aceptan en Blanco y Negro).

- b) DVD Video Color conteniendo los materiales en "Bruto" de las 7 escenas grabadas.
- c) DVD Video Color con el material "Editado" conteniendo las 7 escenas del práctico.
- d) DVD de Datos con las "fotos de escena" de cada una de las 7 escenas.

La evaluación de ambos TP será sobre el trabajo terminado y presentado.

Nota: La cátedra ofrece asesoramiento en toda lo referente a la forma en que deben hacerse y entregarse los prácticos. Se hará en las clases de consulta, que son anuales, y cuya fecha se indicara al comienzo del ciclo lectivo. Los interesados deberán solicitar un turno mediante el Aula Virtual (código "Foto 2") : hectarf138@gmail.com

Instancia 2:

Deberán cumplir con lo siguiente:

- a) Examen Escrito

Temas del Examen escrito: incluye la totalidad de las contenidas del último Programa de la materia. Los materiales de estudio, son: "último apunte de la materia publicado, libro de cátedra publicado ("Manual de iluminación para cine y video"- Edit. Brujas 2014), y clases teóricas, teóricas prácticas, y prácticas".

El examen lo realizaran conjuntamente con los alumnos que están en condición de regulares. Si el alumno aprueba el examen escrito, con nota mínima de 4 (cuatro), pasará al examen "oral" que se tomara ese mismo día, y a la finalización del examen que se ha tomado.

- b) Examen Oral

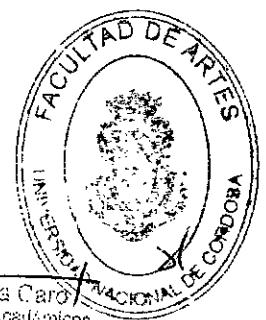
Ante el tribunal, los alumnos podrán exponer un tema que hayan preparado, y posteriormente deberán responder preguntas que serán tomadas del "último apunte de la materia publicado, libro de cátedra publicado ("Manual de iluminación para cine y video"- Edit. Brujas 2014), y clases teóricas, teóricas prácticas, y prácticas".

La aprobación final por parte del Tribunal de esta instancia resultará de la ponderación de los conocimientos que el alumno examinado haya demostrado.

El alumno deberá aprobar esta última instancia con nota mínima de 4 (cuatro).

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/18
KCD

LIC. HÉCTOR J. FONTANELLAS

Lic. Verónica Card
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Artes
Departamento de Cine y Televisión

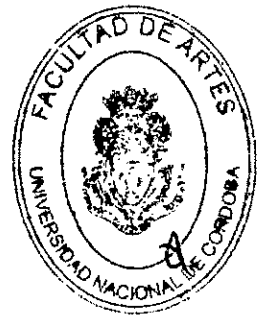

PROGRAMA DE CÁTEDRA

SONIDO II

Año de aplicación: 2017

Profesora titular: Lic. Magali Vaca

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

Asignatura: SONIDO II

EQUIPO DOCENTE

Profesora Titular: Lic. Magali Vaca
Profesores Asistentes: Lic. Carlos Cáceres
Lic. Juan Manuel Fernández Torres
Ayudantes Alumnos: Mariela Díaz
Facundo Corsini
Malena Chabrol
Elena Jayat
Francisco Martín
Steven Walker
Tomás Obregón
Bruno Hisse
Francisco Beato

Código de Especialidad: 841-87

Código de Materia: 411

Carreras: > Tecnicatura en Medios Audiovisuales
> Licenciatura en Cine y Televisión

Régimen de la Materia: Anual

Días y Horarios de Clases:

> Clases teóricas/prácticas: Martes de 10 a 14hs

Días y Horarios de Consultas:

> Martes de 14 a 16hs

> Jueves de 12 a 14hs

> Permanente a través del Aula Virtual

FUNDAMENTACIÓN

Si nos detenemos en el análisis de esa película que nos encanta y que llegó a movilizarnos de alguna manera; descubriremos que está, en algún sentido, casi viva. Si nos damos la posibilidad de examinar qué es lo que realmente pasa y hace que esa película sea especial; nos encontraremos con una red de elementos que están interconectados como tejidos vivos que conforman un todo íntegro y coherente que logra atraparnos y conmovernos.

Parafraseando esta idea propuesta por Randy Thom con intención de aplicarla a la actividad que nos toca, creo se puede deducir rápidamente que considero es en vano detenerse a pensar "qué lugar ocupará el sonido" en un proyecto audiovisual. Es imprescindible se considere al diseño de sonido como actividad esencial en la ideación y creación de un discurso audiovisual.

Luego del paso por Sonido I, nos proponemos profundizar en aquellos aspectos técnicos necesarios para entender las herramientas y procesos disponibles para el logro de nuestro objetivo. Pero también, y sobre todo, trabajaremos en la discusión y ampliación de conceptos que permitan el abordaje del análisis y la reflexión en torno a la problemática del diseño de sonido en proyectos audiovisuales. La intención es descubrir las posibilidades expresivas y narrativas de diferentes recursos sonoros, para luego aplicar resoluciones creativas en propuestas discursivas donde el diseño de sonido cumpla un rol activo y creativo.

OBJETIVOS

- > Proporcionar al alumno las competencias teóricas y técnicas necesarias para el abordaje de un diseño integral de la banda de sonido en proyectos audiovisuales.
- > Otorgar herramientas teóricas y operativas para que el alumno sea capaz de realizar un análisis crítico de obras audiovisuales.
- > Fomentar el análisis y reconocimiento de los recursos propios del discurso sonoro que colaboran como elementos fundamentales dentro de un relato audiovisual.
- > Incentivar la experimentación en la realización de proyectos audiovisuales comprometidos con un diseño de sonido creativo.
- > Promover la investigación y experimentación sobre los recursos tecnológicos disponibles en nuestro medio aplicables al manejo del sonido en las diferentes etapas del proceso realizativo.
- > Promover el trabajo interdisciplinario con otras Áreas de la Licenciatura en Cine y TV y con Áreas afines de otras carreras.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

:: UNIDAD 1: DISEÑO DE SONIDO Y CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO*

1.1 **Proyecto Audio-Visual.** Concepto de diseño. Pre concepción del diseño sonoro. Integración de lenguajes. Unidad de sentido.

1.2 **Imagen y sonido.** Interrelación e interdependencia.

1.3 **Bandas de sonido.** Funciones. Recursos expresivos. Recursos narrativos.

1.4 **Montaje sonoro.** Consideraciones y particularidades.

() Ésta unidad puede ser de desarrollo paralelo y conjunto con otras unidades*

:: UNIDAD 2: EL SONIDO Y LA FORMA EXPRESIVA*

2.1 **El signo sonoro.** Materialidad y expresión. Convenciones.

2.2 **¿Punto de escucha?.** Auricularización. Las imágenes del sonido.

2.3 **El sonido en la construcción del tiempo en el relato cinematográfico.** El tiempo físico. El tiempo vivencial. El tiempo virtual. Recursos propios.

2.4 **El sonido en la construcción del espacio en el relato cinematográfico.** Claves espaciales. Ejes posibles. Espacio virtual. Espacio psicológico. Topofonía.

() Ésta unidad puede ser de desarrollo paralelo y conjunto con otras unidades*

:: UNIDAD 3: ÁREA DE SONIDO – ETAPAS DE TRABAJO

3.1 **Conformación del Área de Sonido.**

3.2 **Guión Audio-Visual.** Escribiendo para el sonido. Descripción del sonido en el guión. Lectura y desglose del guión.

3.3 **Producción.** Área de producción-Área de sonido: un lenguaje común. Pre-producción. Organización del Área.

3.3 **Rodaje.** El trabajo en el set de filmación. Toma multimicrófono. Toma por pares estereofónicos.

3.4 **Post-producción.** Conceptos básicos. Organización de las tareas. Etapas y tareas fundamentales.

Algunas herramientas de post-producción.

:: UNIDAD 4: PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL SONORA

4.1 **Procesadores de audio.** Parámetros de la señal sonora. Clasificación. Tipos de procesadores. Usos y aplicaciones.

4.2 **Filtros.** Parámetros de los filtros. Tipos de filtros. Usos y aplicaciones.

4.3 **Ecuadores.** Tipos: gráficos, paramétricos, semi-paramétricos. Parámetros sobre los que trabajan. Variables. Usos y aplicaciones. Consejos de uso.

:: UNIDAD 5: DOBLAJE DE SONIDO: ADR Y FOLEY

- 5.1 **ADR.** Concepto. Breve historia. Criterios. El registro en estudio. Operaciones básicas. Acondicionamiento de espacios: escenario ADR. Equipamiento necesario.
- 5.2 **Foley.** Concepto. Breve historia. Técnicas básicas. Planificación. Sala de atrezzo. Fosos. Trabajo de campo.
- 5.3 **Banda internacional.** Preparación del material para entrega internacional - Delivery.
- 5.4 **Audiodescripción.** Accesibilidad a los medios.

:: UNIDAD 6: SONIDO EN Y PARA CINE

- 6.1 **Sonido en cine.** Historia. Evolución. Sistemas de sonido para cine.
- 6.2 **Sonido estéreo.** Historia. Evolución. Conceptos generales. Criterios. Técnicas básicas. Usos y aplicaciones.
- 6.3 **Sistemas de sonido multicanal - Introducción.** Dolby. Aportes a la producción cinematográfica. Historia. Evolución. Otros sistemas de sonido multicanal: DTS (Digital Theater System). SDDS (Sony Dynamic Digital Sound)
- 6.4 **Estándares de calidad.** Preparación y certificación de salas. **THX**

:: UNIDAD 7: INTRODUCCIÓN A LA MUSICALIZACIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

- 7.1 **Musicalización de audiovisuales.** Composición musical al servicio del diseño general del proyecto.
- 7.2 **Categorías y funciones.** Funciones de la música según los autores propuestos.
- 7.3 **Legales.** Legislación vigente.

———— BIBLIOGRAFÍA ————

:: OBLIGATORIA

- . Apunte de cátedra que presenta un compendio (como resumen) de los autores propuestos.
 - . Material en formato electrónico que consta de artículos y páginas web que estarán disponibles en el Aula Virtual.
- ABBATE, Eduardo (2010): "La banda sonora en los productos audiovisuales", Buenos Aires, Ed. de la UNLa
- CHION, Michel (1993): "La audiovisión", Barcelona, Ed. Paidós.
- COMPAIRED, Pablo (1992): "Ecos de Hollywood" publicada en el dossier de Música y Cine en la Revista Lulú Nº 4, noviembre de 1992
- GOMES, Alcides Tadeu y NEVES, Adinaldo (1994): "Tecnología aplicada a la música", Buenos Aires, Ed. Métodos.
- KAPLÚN, Mario (1978) "Producción de programas de radio", Quito, CIESPAL
- LABRADA, Jerónimo (2009): "El sentido del sonido" 1ª Edic., Barcelona, Ed. Alba
- LEWIS YEWDALL, David (2007): "Uso práctico del sonido en el cine". Elsevier Inc. 2007 – USA

OLARTE MARTÍNEZ, Matilde (2005): *"La música en los medios audiovisuales"* 1° Ed. Salamanca, Plaza Universitaria Ediciones

PAULS, Cristian (1992) *"Notas sobre la música en el cine"* publicada en el dossier de música y cine en la Revista Lulú Nº 4, noviembre de 1992.

RUMSEY, Francis y McCORMICK, Tim (2008) *"Sonido y grabación. Introducción a las técnicas sonoras"* 2° Ed. Madrid, IORTV

SAITTA, Carmelo (2002): *"La banda sonora"*, Buenos Aires, Ed.FADU-UBA.

SAITTA, Carmelo (2008): *"La banda sonora en las artes cinéticas"*, Buenos Aires, Ed.FADU-UBA.

SAITTA, Carmelo (2012): *"La banda sonora, su unidad de sentido"*, Buenos Aires, Ed.FADU-UBA.

TARKOVSKY, Andrei (1984) *"Esculpir en el tiempo"*, Buenos Aires, Ed. Rialp

TELLEZ, Enrique (1996) *"La composición musical al servicio de la imagen cinematográfica"* publicada originalmente en EUFONIA. Didáctica de la música, nº 4, pp. 47-58, julio 1996

:: AMPLIATORIA

ALCARAZ, Gustavo y VACA, Magali (2010): *"Antes de presionar REC"*, Córdoba, Ed. Brujas

BETTETINI, Gianfranco (1984): *"La conversación audiovisual"* 2° Edic., Madrid, Ed. Cátedra

BIRLIS, Adrián (2007): *"Sonido para Audiovisuales: Manual de Sonido"* 1ª Edic., Buenos Aires, Ed. Ugerman

CHION, Michel (1997): *"La música en el cine"*, Barcelona, Ed. Paidós.

GENTILE, Héctor (2001): *"Del otro lado de la TV"*, Córdoba, Ed. Brujas.

HAYE, Ricardo. (2004): *"El arte radiofónico"*, Ed. La Crujía

LAURENT, Jullier (2006) *"El sonido en el cine"*, Ed. Paidós España

LYVER, Des (2000): *"Principios básicos del sonido para video"*, Barcelona, Ed. Gedisa

VALE, Eugene (1986): *"Técnicas del guión para cine y televisión"*, Barcelona, Ed. Gedisa.

———— PROPUESTA METODOLÓGICA ————

Clases Teóricas y Teórico/Prácticas, distribuidas en cuatro horas semanales de acuerdo a la actividad.

Al ser una asignatura de carácter teórico-práctico se trabaja fundamentalmente con la "modalidad taller" donde ambas instancias (teóricas y prácticas) se entrecruzan constantemente durante el dictado de la materia.

>> Se cuenta con un Aula Virtual en plataforma moodle como apoyo de desarrollos conceptuales y como medio de comunicación.

———— TRABAJOS PRÁCTICOS ————

:: Objetivo:

> Ofrecer al alumno instancias guiadas donde puedan experimentar en el diseño y realización de proyectos audiovisuales con particular atención al diseño sonoro, aplicando conceptos teóricos adquiriendo las destrezas técnicas necesarias.

:: Conformación de grupos de trabajo:

> Los Trabajos Prácticos realizativos serán grupales. Los alumnos trabajarán en grupos conformados (cinco) alumnos que estén cursando la materia como regulares.

:: Detalle de trabajos prácticos:

Trabajo Práctico Nº 1: Diseño de sonido – El sonido y la forma expresiva. Doblaje y Foley – Procesamiento del sonido

Trabajo Práctico Nº 2: Diseño de sonido – El sonido y la forma expresiva. Espacio sonoro. Estéreo. Toma multimicrófono y por pares estereofónicos.

Trabajo Práctico Nº 3: Diseño de sonido – El sonido y la forma expresiva. Musicalización.

Trabajo Práctico Final: trabajo integrador – OBLIGATORIO

———— EVALUACIONES ————

Se evaluará a los alumnos en las siguientes instancias:

> Dos exámenes parciales de carácter teórico con fechas aproximadas en junio y octubre del año académico.

> Rendimiento alcanzado en la realización de Trabajos Prácticos específicos (según lo especificado en el punto "Condiciones de cursado")

———— CONDICIONES DE CURSADO ————

Todos aquellos alumnos que cumplan con las directivas emanadas de la Universidad, en cuanto al régimen de correlatividades referidas a las materias que deban tener regularizadas, podrán cursar la materia.

El régimen de REGULARIDAD y PROMOCIÓN se ajustará a las normas vigentes detalladas en:
<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles>

En función de las modificaciones al régimen de cursado realizadas en el año 2010, se detalla a continuación la reglamentación para aquellos alumnos que deseen rendir la materia como alumnos LIBRES.

El alumno que aspire a rendir en condición de libre deberá presentar en la mesa de examen anterior a la fecha que elija para rendir la materia, un trabajo realizativo cuyas pautas serán publicadas en el aula virtual 10 (diez) días previos a la fecha de entrega antes mencionada.

Estas pautas serán acordes a lo trabajado durante el año lectivo vigente y los temas que se incluyan en el programa publicado para el mismo año y correspondiente al turno de examen en el que se presente. La aprobación del trabajo realizativo exigido para esta presentación lo habilita a pasar a la instancia teórica, con etapas escrita y oral (el mismo día de examen) que comprenderá el 100 % del programa propuesto para el año académico.

Los resultados de los exámenes libres podrán no ser entregados el mismo día, dependiendo del número de alumnos de rindan.

Es fundamental que los alumnos que aspiren a rendir la materia en condición de ALUMNO LIBRE pongan en contacto con la cátedra con la anticipación necesaria.

———— CRONOGRAMA TENTATIVO ————

MARZO

- > Presentación de la materia
- > Unidad 1
- > Unidad 3

ABRIL

- > Unidad 1
- > Unidad 4
- :: Elaboración, presentación y evaluación del TP Nº1

MAYO

- > Unidad 1
- > Unidad 2

JUNIO

- > Unidad 5
- :: Pautas para realización del TP Nº2
- >> PARCIAL 1

AGOSTO

- > Unidad 5
- :: Presentación y evaluación del TP Nº 2
- :: Inicio de primer etapa de elaboración del TP Final

SEPTIEMBRE

- > Unidad 6
- :: Seguimiento y Tutorías para la elaboración del TP Final

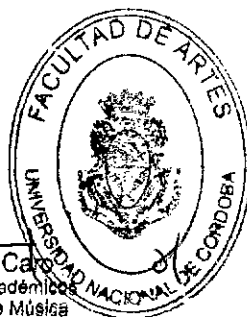
OCTUBRE

- > Unidad 7
- :: Presentación y evaluación del TP Final
- >> PARCIAL 2

NOVIEMBRE

- >> Recuperatorios de PARCIAL 1 y 2

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 30/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Lic. Magali Vaca

cine y tv

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: **Departamento Académico de Cine y TV**

Carrera/s: **Licenciatura en Cine y TV - Plan 1987**

Asignatura: **GUIÓN**

Equipo Docente:

- Prof. Titular por concurso DSE: Mgter. **ALFREDO CAMINOS**

Prof. Adjunto DSE: Lic. **Daniel Tortosa**

Distribución Horaria

Cantidad de horas semanales de dedicación: 4 (cuatro)

Día de clases Teóricas y Prácticas: **Viernes**

Teórico: **Viernes 16 a 18 hs., Aula C500.**

Comisión de TP 1: **Viernes 11 a 13 hs., Aula 2, Pab. Haití**

Comisión de TP 2: **Viernes 13 a 15 hs., Aula 2, Pab. Haití**

Horario de consulta (titular): **viernes 15 a 16 hs.**

Sitio de comunicación online: en Facebook buscar **GUIÓN Artes 2017**

cine y tv

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA

1- **Fundamentación / Enfoques / Presentación:**

La asignatura Guión es una propuesta de enseñanza-aprendizaje destinado a abordar las temáticas relacionadas con la escritura audiovisual y que forma parte del comienzo de un proyecto destinado a la pantalla.

Para que el alumno pueda generar su proceso de aprendizaje de forma coherente y sistemática, es necesario que comprenda que el basamento de un guión anida en los siguientes factores: el manejo de estrategias de creatividad, el dominio de los principios de dramaturgia en su construcción, la resolución creativa en la elaboración de la focalización narrativa de la historia y, finalmente, sólidas técnicas de redacción que permitan concretar la propuesta realizada en imagen y sonido.

Los contenidos temáticos se han ordenado para la comprensión de la disciplina y para poder articular las prácticas concretas que conduzcan a dominar la redacción de proyectos guionados.

2- **Objetivos:**

2.1 Objetivo General

Desarrollo de estrategias, técnicas de estructuración narrativa, fundamentos de la dramaturgia aplicada a la invención y modelos de redacción del guión audiovisual.

2.2 Objetivos Específicos

- Conocer y aplicar estrategias de creatividad para el diseño audiovisual de las historias.
- Conocer los principios de construcción dramática (dramaturgia) y aplicarlos en la elaboración del guión.
- Conocer las formas de focalización narrativa para aplicarlas en la construcción del guión.
- Desarrollar en el alumno una metodología para la elaboración de guiones ficcionales.
- Aplicar las técnicas básicas de redacción para el guionado en los distintos formatos del Cine y la Televisión.

3- **Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:** (controlar con contenidos mínimos según plan de estudios.

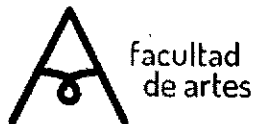
Unidad 1: El guión y el guionista

La labor del escritor, el guionista, el director y el productor. El autor. El grupo creativo. La puesta en cuadro y la puesta en escena. La herramienta guión en el rodaje, en la producción y en el montaje. De la idea al guión, proceso de escritura. El guión como herramienta. Guión según género y según medio de exhibición.

cine y tv

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 2: La búsqueda de la idea audiovisual.

El Génesis de las ideas. Nacimiento de la idea. Fuentes y tipos de ideas. Ideas temáticas, argumentales y audiovisuales. La premisa básica. La formulación del proyecto.

Unidad 3: Recursos narrativos aplicados al guión.

Lenguaje audiovisual. El tiempo y el espacio cinematográfico. Lugar, tiempo, acciones y personajes. Los recursos narrativos. La imagen y el sonido. Los planos. Las herramientas básicas y los recursos expresivos. Argumento e historia. La escritura en forma de lenguaje audiovisual.

Unidad 4: Personajes y diálogos

Personajes, Tipos de personajes, clasificaciones. Protagonista, antagonista. Diálogos, monólogos y soliloquios. Defectos de los diálogos. Funciones de los diálogos.

Unidad 5: Conflicto dramático.

Nacimiento del conflicto, tipos de conflictos. El nudo y la resolución del conflicto. Características del conflicto, El conflicto en la estructura. Surgimiento del conflicto entre personajes. El conflicto social. Conflicto según los géneros audiovisuales. Géneros Realistas: Drama, Comedia, Tragedia. Géneros Irrealistas: Melodrama, Tragicomedia, Farsa. Principios de Construcción. Géneros comerciales: western, policial, bélico, etc.

Unidad 6: La estructura aristotélica.

Estructura aristotélica básica: Presentación, Nudo y Desenlace. Principio, Medio y Final. Los tres actos.

Estructura con tramas y subtramas, protagonista y antagonista.

Unidad 7: La estructura narrativa audiovisual

Nociones sobre el paradigma de Syd Field. El viaje del héroe: Los pasos de Vogler. La herencia de J. Campbell. La adecuación y comparación con los tres actos. Estructuras de multitrama y alternativas

Unidad 8: La escritura audiovisual.

Etapas de la redacción de un guión. Formatos de Guión, normas universales: Redacción del Tratamiento y la Escaleta. Guion literario y técnico, Story line Story board.. Nuevos Formatos: Guion de multimedia, guion de videojuegos, transmedia storytelling. Concepto. Finalidad y Utilidad. Extensión y Modos de Redacción. Redacción de ficción, de documental y televisión no ficción. Los bloques televisuales como parte de una estructura narrativa. Caso particular: transmisión de deportes y otros espectáculos.

cine y tv

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Bibliografía Unidad 1:

CAMINOS, Alfredo. (2016) *Los amigos del Guión. Leer y escribir historias audiovisuales*. Editorial Brujas, Córdoba.

Bibliografía Unidad 2:

CAMINOS, Alfredo. (2016) *Los amigos del Guión. Leer y escribir historias audiovisuales*. Editorial Brujas, Córdoba.

Bibliografía Unidad 3:

CAMINOS, Alfredo. (2016) *Los amigos del Guión. Leer y escribir historias audiovisuales*. Editorial Brujas, Córdoba.

CAMINOS, Alfredo (2017) *Tácticas de guionistas y estrategias de narradores audiovisuales*. Editorial Brujas. Córdoba.

CASAVECHIA, Alberto (2016). *Espacio y tiempo, alegoría y simbolismo en los guiones de Marcelo Piñeyro*. En Caminos, Alfredo. *Los amigos del Guión. Leer y escribir historias audiovisuales*. Editorial Brujas, Córdoba.

Bibliografía Unidad 4:

CAMINOS, Alfredo. (2016) *Los amigos del Guión. Leer y escribir historias audiovisuales*. Editorial Brujas, Córdoba.

SAAD, Fernando (2016) *Escribir, dice. Anotaciones sobre el diálogo de cine y televisión*. En Caminos, Alfredo. *Los amigos del Guión. Leer y escribir historias audiovisuales*. Editorial Brujas, Córdoba.

Bibliografía Unidad 5:

CAMINOS, Alfredo. (2016) *Los amigos del Guión. Leer y escribir historias audiovisuales*. Editorial Brujas, Córdoba.

CAMINOS, Alfredo (2017) *Tácticas de guionistas y estrategias de narradores audiovisuales*. Editorial Brujas. Córdoba.

PERONA, Alberto (2016) *El conflicto dramático*. En Caminos, Alfredo. *Los amigos del Guión. Leer y escribir historias audiovisuales*. Editorial Brujas, Córdoba.

Bibliografía Unidad 6:

CAMINOS, Alfredo. (2016) *Los amigos del Guión. Leer y escribir historias audiovisuales*. Editorial Brujas, Córdoba.

CAMINOS, Alfredo (2017) *Tácticas de guionistas y estrategias de narradores audiovisuales*. Editorial Brujas. Córdoba.

FIELD, Syd. (1984) *"El manual del guionista"*. Editorial Plot, Madrid.

Bibliografía Unidad 7:

CAMINOS, Alfredo. (2016) *Los amigos del Guión. Leer y escribir historias audiovisuales*. Editorial Brujas, Córdoba.

CAMINOS, Alfredo (2017) *Tácticas de guionistas y estrategias de narradores audiovisuales*. Editorial Brujas. Córdoba.

MINA, Diego (2016) *Estructuras de multitrama*. En Caminos, Alfredo. *Los amigos del Guión. Leer y escribir historias audiovisuales*. Editorial Brujas, Córdoba.

cine y tv

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía Unidad 8:

CAMINOS, Alfredo. (2016) *Los amigos del Guión. Leer y escribir historias audiovisuales*. Editorial Brujas, Córdoba.

5- Bibliografía Ampliatoria

CAMINOS, Alfredo. (2007) *La Construcción de personajes. Perspectiva General. En El personaje en el Cine*. Pedro Sangro Colón y Miguel A. Huerta Floriano (eds.), Calamar Ediciones, Madrid.

CHION, Michel. (1998) *"Cómo se escribe un Guión"*. Editorial Cátedra, Madrid, España.

COMPARATO, Doc. (1992) *"De la Creación Al Guión"*. Editorial IORTV, Madrid.

FIELD, Syd. (1984) *"El manual del guionista"*. Editorial Plot, Madrid.

SÁNCHEZ-ESCALONILA, Antonio. (2002) *"Estrategias de Guión Cinematográfico"*. Editorial Ariel, Barcelona.

SEGER, Linda. (1991) *"Cómo convertir un buen Guión en un Guión excelente"*. Editorial Rialp, Madrid.

6- Propuesta metodológica:

El docente titular dictará los conceptos teóricos fundamentales citados en el programa, utilizando las técnicas de exposición, demostración, diálogo e incentivación grupal, complementándose con videos, artículos y temas expuestos en sitios Web sugeridos por la cátedra.

Por otra parte, el profesor de trabajos prácticos aplicará todas las técnicas de enseñanzas destinadas a conducir al alumno en el camino hacia la redacción.

Actividades de los alumnos

Deberán realizar, a lo largo del cuatrimestre, las siguientes tareas prácticas:

a) Analizar filmes y guiones en función de la problemática del Guión: Construcción Dramática, Personajes, Diálogos, etc.

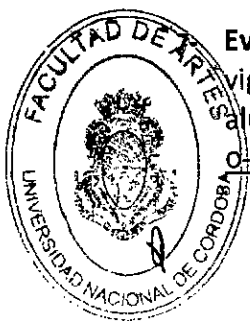
b) Pesquisa Bibliográfica sobre los temas del Programa.

c) Práctica de Creación y Redacción de Ideas, Temas, Story Line, Síntesis, Escaletas, Argumentos e Historias, Tratamientos, Caracterizaciones de Personajes, Elaboración de Diálogos, etc.

d) Diseñar y Redactar guiones literarios y técnicos en modelos universales como Práctica Final de la materia.

Además, el alumno deberá aplicar en todos los trabajos que realiza en materias afines, de segundo año y años siguientes, todos los conocimientos adquiridos en la asignatura Guión

Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-con-familiares-a-cargo/>)

cine y tv

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

* Los conceptos teóricos desarrollados en el programa, serán evaluados mediante Dos Parciales Escritos: el primero de Opción Múltiple y el segundo mediante desarrollo de temas teórico-prácticos. Evaluación individual.

* La prácticos, referidos todos a la modalidad de escritura, se evalúan en forma presencial, en cada jornada, mediante nota conceptual. Evaluación individual o grupal, dependiendo del tema. La mayoría de los prácticos se hacen por seguimiento del tema y consigna. Evaluación en clase mediante puesta en común de trabajos seleccionados en plenarios.

8- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:** (según normativa vigente).

8.1 ALUMNO PROMOCIONAL

Para obtener la condición de Alumno Promocional, se deberán reunir los siguientes requisitos:

- 80 % de los prácticos aprobados, con nota igual o mayor de 6 (seis) y promedio igual o mayor de 7 (siete).
- 100 % de las Evaluaciones Parciales aprobadas. Con nota igual o mayor de 6 (seis) y promedio mayor de 7 (siete).
- Los alumnos Promocionales sólo podrán recuperar una sola de las evaluaciones parciales y el 33 % de las prácticas.

8.2 ALUMNO REGULAR

Para obtener la condición de Alumno Regular, se deberán reunir los siguientes requisitos:

- 80 % de los prácticas aprobadas. Con nota igual o mayor de 4 (cuatro).
- 100 % de las evaluaciones parciales aprobadas. Con nota igual o mayor de Cuatro (4).
- Los alumnos regulares podrán recuperar una sola de las evaluaciones parciales y el 33 % de las prácticas.

8.3 ALUMNO LIBRE

Los Alumnos pueden Rendir la Materia en Condición de LIBRE.

Los alumnos libres deberán demostrar suficiente capacidad para la Ejercitación Práctica y también un Nivel Teórico, igual a los Alumnos Regulares.

El alumno libre rendirá dos exámenes:

1) **ESCRITO Y PRACTICO**, en lo cual se evaluará la capacidad de reconocer etapas de escritura y demostrar capacidad de redactar guiones, escaletas, argumentos, síntesis, etc.

TEORICO, escrito u oral según la cantidad de alumnos que rindan. *El programa vigente será el último.*

cine y tv

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 9- **Recomendaciones de cursada:** indicar qué materias es **conveniente** tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

Cine y Narrativa

Realización Audiovisual I

10. Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Trabajos Prácticos

T.P. N° 1: Escritura de *Guión Literario*. Modelo universal, tipo de letra, márgenes, encabezamiento de escenas. Descripción del espacio, decorados, escenografía, utilería, "clima" de la escena. Descripción de los personajes, contextura física, vestuario, maquillaje, peinado, características sobresalientes. Acciones de los mismos.

Modalidad: Individual. Lectura de trabajos seleccionados en clase.
Fecha prevista: 7 de abril 2017

T.P. N° 2: Redactar *Guión Literario* con descripción completa de imagen y sonido. Sonido, escritura de ruidos, música, efectos. diálogos. Voz over, Voz off.

Modalidad: Individual. Escritura y lectura de trabajos seleccionados.
Fecha prevista: 21 de abril 2017

T.P. N° 3: Confeccionar un *Perfil o una Caracterización de Personaje*. La importancia de su construcción. Aproximación a los principales elementos y características desde los diversos autores. Identidad, pasado, su aparición en el argumento, etc.

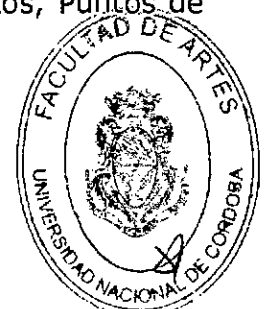
Modalidad: Grupal (3 alumnos).
Fecha prevista: 5 de mayo 2017

T.P. N° 4: Estructura narrativa. Redactar un *Argumento* trabajando el Conflicto y el Clímax dentro de la estructura de una historia, utilizando el modelo en Tres Actos.

Modalidad: Grupal (3 alumnos)
Fecha prevista: 12 de mayo 2017

T.P. N° 5: Redactar un *Argumento* trabajando Elementos, Puntos de giro. *Tratamiento*.

Modalidad: Grupal (3 alumnos).
Fecha prevista: 19 de mayo 2017

cine y tv

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

T.P. N° 6: Confeccionar una *Escaleta* de 10 ítems relevantes para hacer un Cortometraje. Su importancia estratégica.

Se incluye visionado de cortometraje: "Santa Berlín" de Martín Subirá

Modalidad: Individual. Selección para evaluación grupal.

Fecha prevista: 9 de junio 2017

T.P. N° 7: Concepto audiovisual. Redactar una *Idea* y un *Story line* y tema de una obra.

Modalidad: Grupal

Fecha prevista: 16 de junio 2017

T.P. N° 8: Revisión de concepto audiovisual. Redactar una *Idea* y un *Story line* y tema de una obra de acuerdo al visionado del cortometraje "El túnel", incluido en el largo "Sueños" de Akira Kurosawa.

Modalidad: Grupal

Fecha prevista: 30 de junio 2017

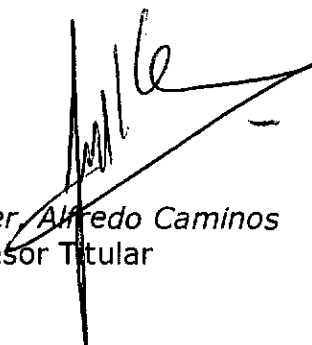
Parciales

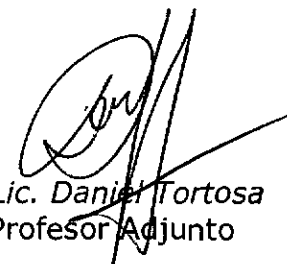
1er. Parcial Teórico Escrito: 28 de abril de 2017

2do. Parcial Teórico -Práctico Escrito: 2 de Junio de 2017

Recuperatorio Parciales 1 y 2: 23 de junio de 2016

Firma de libretas: 7 de julio de 2017

Mgter. Alfredo Caminos
Profesor Titular

Lic. Daniel Tortosa
Profesor Adjunto

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROYECTO DE PROGRAMA

Departamento Académico: Cine y TV
Carrera/s: Licenciatura en Cine y Televisión
Plan: 1987
Asignatura: PRODUCCIÓN
Equipo Docente:

- Profesores:
 - Prof. Titular: Lic. Roberto Caturegli
 - Prof. Asistente: Lic. Silvina Canalis
- Adscriptos:
 - Lic. Andrés Maximiliano Pinela
 - Lic. Linda M. Díaz Pernía
 - Lic. Ana Lucía Frau
 - Lic. Melina Chain
 - Tec. Valeria Marical Tolaba
- Ayudantes alumnas
 - Lourdes Agustina Stringa
 - Sabrina Mammarella
 - Federico Weigel Mathe

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Esta materia se ubica en el segundo año de la Licenciatura en Cine y Televisión. Tiene una duración cuatrimestral y es la única cátedra del área de Producción en el plan de estudios vigente de la carrera de Cine y Televisión.

Se articula con las cátedras de Realización Audiovisual II, Fotografía Cinematográfica y Televisiva II, Guión, Montaje y Sonido II, en la realización de los Trabajos Prácticos del segundo nivel de la carrera.

Los contenidos mínimos exigidos por el plan de estudio vigente enuncian:

"Se articulan aquí todos los elementos que hacen a la planificación y operatividad básica para la realización de un producto audiovisual. Los pasos que van desde un proyecto hasta la concreción del mismo. Conocimiento y elección de equipos, instrumentos, materiales sensibles, roles del personal, manejo de presupuestos, determinación de plazos, emergencias posibles, etc. Todo aquello que hace a la formulación de un trabajo de equipo, con

estrecha vinculación humana y tecnológica, creador de una industria propia, singular, unida a la capacidad general de desarrollo de su comunidad”.

Este enunciado supone un doble trayecto pedagógico: por un lado el estudio de los contenidos referidos a la tarea operativa de la producción audiovisual en tanto proceso de producción. En segundo término: *“Todo aquello que hace a la formulación de un trabajo de equipo, con estrecha vinculación humana y tecnológica, creador de una industria propia, singular, unida a la capacidad general de desarrollo de su comunidad”*, es decir el aprendizaje de los contenidos vinculados a la interacción social y con la comunidad que la tarea de la producción audiovisual supone.

Para el primer grupo de contenidos contamos con procesos más o menos estandarizados y normados, ampliamente desarrollados en bibliografía específica sobre la producción disponible. Para segundo grupo de contenidos, en cambio, resulta imprescindible que el alumno se involucre en la realidad y en un contexto histórico del ámbito de la producción, incluyendo el conocimiento del contexto legal, económico y tecnológico en que se desarrolla la actividad en la actualidad.

Es por ello que en los contenidos incluimos los fundamentos teóricos y la aplicación práctica de las políticas del audiovisual en nuestro país, la legislación vigente tanto en cine como en televisión, las normativas que rigen las relaciones laborales, el derecho de autor y los principios del libre contrato entre partes.

Todo esto se articula además con el contexto económico, las estrategias corporativas en el intento de obtención de hegemonía en los mercados y las estrategias alternativas de posicionamiento en el campo, todo ello en el marco del sistema financiero y del desarrollo de la división del trabajo.

En la construcción histórica de este contexto legal, político y económico, sin duda influyen además los cambios que el avance de las tecnologías y el proceso de convergencia producen continuamente cambiando los escenarios sobre los que va a desarrollarse todo proyecto de producción audiovisual.

Finalmente y por lo dicho incorporamos a la propuesta el vínculo de los estudiantes con el mundo real de la producción, invitando a intervenir en nuestras clases a productores y otras personalidades del ámbito de la producción y circulación audiovisual, iniciando a los alumnos a través de la interacción directa en el desafío de construir la bisagra en sus trayectorias personales en tanto futuros profesionales.

2- Objetivos

- Desarrollar en el alumno las capacidades y habilidades para planificar y gestionar los recursos económicos, técnicos y humanos en la producción cinematográfica.
- Desarrollar las capacidades para aplicar las técnicas y procedimientos de la producción en el nivel operativo.
- Contribuir al desarrollo de las capacidades para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual profesional, haciendo compatibles e incluso sinérgicos sus propios intereses particulares y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.
- Desarrollar la capacidad de elaborar y gestionar un proyecto audiovisual con miras a la búsqueda de financiamiento y realización del mismo.
- Introducir al alumno en el conocimiento de los fundamentos económicos de la organización del comercio de obras audiovisuales en tanto industria cultural a nivel mundial.
- Introducir al marco jurídico general y particular de la producción audiovisual.
- Acercar al conocimiento de las políticas audiovisuales a nivel regional y Nacional, en especial los sistemas de fomento y de financiamiento de la producción cinematográfica y televisiva.

- Contribuir al desarrollo del pensamiento crítico del alumno respecto de la actividad audiovisual en sus esferas económicas y políticas.
- Estimular y brindar las herramientas para la actualización permanente en relación al avance futuro del ámbito y las prácticas de la producción audiovisual.
- Contribuir a la vinculación de los estudiantes con el ámbito de la producción local profesional real.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

UNIDAD I

- **Introducción a la producción.**
 - El proyecto audiovisual desde la idea hasta la comercialización. Etapas:
 - Niveles de la producción:
 - Roles específicos en cada nivel y sus funciones.

UNIDAD II

- **La etapa del desarrollo del proyecto:**
 - El equipo de desarrollo. Los roles.
 - Análisis de factibilidad
 - Búsqueda de financiamiento
 - Desgloses
 - Presupuesto preliminar
 - Recuperación de costos
 - Cálculo del punto de equilibrio
 - Contratos en el desarrollo
 - Presentación del proyecto (Pitching)

UNIDAD III

- **La empresa productora**
 - La empresa unipersonal
 - Formas societarias
 - Las cooperativas
 - Capitales y recursos de las empresas productoras

UNIDAD IV

- **La Preproducción**
 - Organización del equipo en la preproducción.
 - Pasos y tareas en la preproducción.
 - Casting de actores
 - Scouting de locaciones.
 - Contratos en la preproducción.
 - Notas y cartas.

UNIDAD V

- **El Rodaje**
- El plan de rodaje. - Plan de logística

- Llamado diario
- Control presupuestario durante el rodaje.
- Rendición de costos.
- Responsabilidades del equipo de producción en el post-rodaje

UNIDAD VI

- **La postproducción**
 - Procesos técnicos en la postproducción
 - Equipo técnico en la postproducción.
 - Plan de postproducción
 - Coordinación de postproducción

UNIDAD VII

- **El derecho de Autor en la Obra Audiovisual**
- El autor en la obra cinematográfica y en la obra audiovisual.
- La coautoría.
- Derecho Moral
- Derechos patrimoniales.
- Inclusión de obras de terceros en una obra audiovisual.
- La imagen personal.
- Contratos de explotación de obras.
- Organizaciones de gestión colectiva.

UNIDAD VIII

- **El trabajo en la producción audiovisual**
- Ley de contrato de trabajo y convenios colectivos.
- Regulación del trabajo: técnicos, actores, extras, etc.
- Sindicatos que intervienen en la producción audiovisual.
- Diferencia entre el régimen laboral en cine y en televisión.
- Organización de los equipos de trabajo: cine de ficción, cine documental, cortometrajes, cine publicitario, televisión, otro tipo de producciones audiovisuales.
- Impacto del trabajo en los presupuestos.

UNIDAD IX

- **Lógica económica del cine y fomento estatal**
- La lógica económica de las industrias culturales
- Sectores económicos en cine: Producción, distribución y exhibición.
- Los mercados cinematográficos.
- Definiciones de la ley de cine.
- Organización y funcionamiento del INCAA
- Principales políticas de fomento y su aplicación.
- Ley de medios y fomento a la TV.

- Otras políticas de fomento: Provinciales, municipales, internacionales, privadas, etc.
- Resultados de las políticas de fomento estatal

UNIDAD X

- **Organización económico financiera de la producción**
- Estructura de un presupuesto
- El cálculo de presupuesto
- Fuentes del presupuesto
- El plan financiero
- El plan económico
- Estimación del flujo de caja o cash flow
- Control y ajuste del presupuesto

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

UNIDAD I

CLARAMONTE, Raquel: *"El inestimable oficio del productor" Manual de Producción*. FFy H. UNC, Córdoba, 2008. Capítulos 1 y 2

KAMIN, Bebe: *"Introducción a la producción cinematográfica"*. CIC Buenos aires, 1999. Cap 3 y 4.

UNIDAD II

DEL TESO, Pablo: *"Desarrollo de proyectos audiovisuales"*. Nobuko, Buenos Aires, 2011. Cap 3, 5 y 6.

UNIDAD III

JACOSTE QUESADA, José G.. *"El Productor Cinematográfico" Síntesis*, Madrid 1996. Cap. 4.

UNIDAD IV

MÓNACO, ANA MARÍA: *"El ABC de la producción audiovisual"*. INCAA y ed. Ciccus. Buenos Aires, 2013. Segunda parte.

CLARAMONTE, Raquel: *"El inestimable oficio del productor" Manual de Producción*. FFy H. UNC, Córdoba, 2008. Cap. 3.

DOSSIER DE PRODUCCIÓN DE LA CATEDRA DE PRODUCCIÓN: Formularios y Planillas. Listas de materiales y equipos. Costos de Servicios. Sindicatos y Asociaciones Profesionales. En el aula virtual de la cátedra.

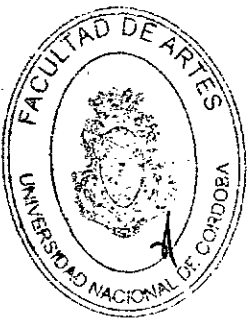
Guido, Gustavo: *El asistente de producción de cine publicitario en Buenos Aires*. Editorial Dunken. Bs. As. 2008

UNIDAD V

MÓNACO, ANA MARÍA: *El ABC de la producción audiovisual"*. INCAA y ed. Ciccus. Buenos Aires, 2013. Segunda parte.

CLARAMONTE, Raquel: *"El inestimable oficio del productor" Manual de Producción*. FFy H. UNC, Córdoba, 2008. Cap. 3.

Guido, Gustavo: *El asistente de producción de cine publicitario en Buenos Aires*. Editorial Dunken. Bs. As. 2008

UNIDAD VI

MÓNACO, ANA MARÍA: *El ABC de la producción audiovisual*". INCAA y ed. Ciccus. Buenos Aires, 2013. Segunda parte.
CLARAMONTE, Raquel: *"El inestimable oficio del productor"* Manual de Producción. FFy H. UNC, Córdoba, 2008. Cap. 3.

UNIDAD VII

DEL TESO, Pablo: *"Desarrollo de proyectos audiovisuales"*, Nobuko, Buenos Aires, 2011. Cap 1.
VILLALBA, Carlos A., LIPSZYC, Delia: *"El derecho de autor en la argentina"*. La ley, Buenos Aires, 2009. Cap. 3, 4 y 6.

UNIDAD VIII

Convenios colectivos de trabajo del sector audiovisual.
JACOSTE QUESADA, José G.. *"El Productor Cinematográfico"* Sínesis, Madrid 1996. Cap. 4.

UNIDAD IX

CLARAMONTE, Raquel: *"El inestimable oficio del productor"* Manual de Producción. FFy H. UNC, Córdoba, 2008. Cap. 6.

UNIDAD X

KAMIN, Bebe: *"Introducción a la producción cinematográfica"*. CIC Buenos aires, 1999. Cap 5, 6, 7 y 8.
CLARAMONTE, Raquel: *"El inestimable oficio del productor"* Manual de Producción. FFy H. UNC, Córdoba, 2008. Cap. 3.
MÓNACO, ANA MARÍA: *El ABC de la producción audiovisual*". INCAA y ed. Ciccus. Buenos Aires, 2013. Primera parte.

5- Bibliografía Ampliatoria

Caturegli, Roberto: *Políticas en la industria del cine argentino*. Tesis de Licenciatura. UNC. Córdoba. 2001.

Fernandez Díez y Martinez Abadía: *La Dirección de Producción para Cine y Televisión*. Paidós. Barcelona 1993.

Getino, Octavio: *Cine Iberoamericano: los desafíos del nuevo siglo*. 1a ed. Buenos Aires. Ediciones CICCUS, 2007.

Guido, Gustavo: *El asistente de producción de cine publicitario en Buenos Aires*. Editorial Dunken. Bs. As. 2008

INCAA: *"PLAN DE FOMENTO"*. Bs. As.

Jacoste Quesada, José G. *El productor cinematográfico*. 2a ed. Madrid. Síntesis, 2004

Katz, Steven D: *Plano a plano: de la idea a la pantalla*. 3a ed. Madrid. Ediciones Plot, 2005 .

Luchetti, Maria Florencia y otros. *Gestión estatal e industria cinematográfica*. 1a ed. Buenos Aires. Cuadernos de Cine Argentino. Cuaderno N°2 INCAA, 2005.

LEY N° 26.522/2010 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

PRODUIRE AU SUD. Documento del taller para jóvenes productores del Sur. Lab 2004. Buenos Aires.

Raffo, Julio: "LEY DE CINE : NOTAS E INDICE ANALITICO". 1ra. ed. Buenos Aires. Julio Raffo. 1995. 44 p. (Contiene el Convenio Iberoamericano de coproducción)

Raffo, Julio: "El proyecto de realización audiovisual. su naturaleza, sus partes, su respaldo jurídico, su financiación" 3a ed. [Buenos Aires] : Centro de Estudios y Producción Audiovisual, 2000.

Raffo, Julio: La producción audiovisual y su respaldo jurídico. Editorial Librería, Buenos Aires, 2017.

Rowlands, Avril: El guión en el rodaje y la producción". 1ª edic. IORTV. Madrid. 1987. Capítulo: "El trabajo del ayudante de producción". Pags. 92 a 143.

Zurita, Pedro: Cómo distribuir su filme y no morir en el intento.. Videoteca del Sur. INC. Nueva York. 1999.

6- Propuesta metodológica:

Se desarrollarán clases teórico-prácticas semanales y se centrarán cada una en una unidad del programa. Alternarán el tiempo de su duración entre clases expositivas apoyadas en la utilización de presentaciones en pantalla gigante y el uso de material audiovisual, realización de actividades prácticas en el aula, explicación de las consignas de los trabajos prácticos domiciliarios, devoluciones de los trabajos prácticos y sus evaluaciones, y tutorías personalizadas para asesoramiento de los mismos en las que participarán activamente los ayudantes alumnos y los adscriptos.

La guía de trabajos prácticos incluye 9 trabajos prácticos y un trabajo final. Para la realización de los trabajos prácticos los alumnos se organizarán en grupos de entre 5 y 7 miembros, respetando en lo posible la composición de los grupos de RAV II. Algunos trabajos serán de elaboración fuera del horario de clases y otros consistirán en ejercitaciones durante el horario de clase.

El trabajo final consiste en la presentación de una carpeta de proyecto de producción de una obra audiovisual inédita con miras a la búsqueda de financiamiento.

Se utilizará un aula virtual en la plataforma Moodle de la facultad para poner a disposición de los alumnos material de lectura obligatorio, material complementario y materiales audiovisuales varios y para comunicaciones de la cátedra. Los alumnos deberán registrarse en el aula virtual de la cátedra y visitarla periódicamente.

Se organizarán tres comisiones de trabajos prácticos.

7- Evaluación:

Los contenidos teóricos serán evaluados a través de dos exámenes parciales, que deberán ser aprobados ambos. En el caso de no aprobación sólo uno de los exámenes podrá ser recuperado, cualquiera de ambos, según corresponda.

Los trabajos prácticos serán evaluados con nota y deberán ser aprobados al menos 7 de estos, incluido el trabajo final que es de presentación y aprobación obligatoria.

Podrán recuperarse hasta 3 trabajos prácticos, incluido el trabajo final.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Alumnos Promocionales:

80% de asistencia a las clases teórico-prácticas.

Aprobar los parciales con nota 6 o superior, alcanzando un promedio mínimo de 7 entre ambos parciales, incluyendo en el promedio la nota de no aprobación en el caso de recuperatorio.

Aprobar el 80% de los trabajos prácticos con nota 6 o superior, incluyendo los trabajos obligatorios, alcanzando un promedio mínimo de 7 entre los trabajos prácticos presentados.

Presentar y aprobar el trabajo práctico final.

Rendir un coloquio.

Alumnos Regulares:

Aprobar los parciales con nota 4 o superior.

Aprobar el 80% de los trabajos prácticos con nota 4 o superior, incluyendo los trabajos obligatorios.

Presentar y aprobar el trabajo práctico final **Alumnos**

Libres:

Aquellos que deseen rendir examen en esta condición deberán presentar de manera individual con al menos 15 días de anticipación a la fecha de examen de una carpeta de proyecto de producción de una obra audiovisual inédita con miras a la búsqueda de financiamiento de acuerdo a las especificaciones solicitadas por la cátedra y de la totalidad de los trabajos prácticos excepto TP8 y TP9.

Una vez acreditada la aprobación de los trabajos podrán presentarse a rendir examen, el que constará de una instancia escrita y una vez aprobada la misma, una instancia oral.

Estudiantes Trabajadores:

Sólo podrán acceder a los beneficios establecidos quienes exhiban el Certificado Único de estudiantes Trabajadores y/o con familiares a cargo según lo establece la RHCD 91/2012.

Cronograma tentativo

4 de agosto: Clase 1.

Teórico-práctico: Introducción a la Producción. Definiciones, Niveles, Roles, funciones, Tareas, Etapas. Organización de grupos de trabajo y comisiones de Trabajos Prácticos.

11 de agosto: Clase 2.

Teórico: Etapa del desarrollo de proyecto. Equipo de desarrollo.

Comisión de trabajos prácticos: Visionado de cortometraje entrevistas a productores (definición de la producción).

18 de agosto: Clase 3.

Teórico: Organización legal y financiera de la etapa del Desarrollo de Proyectos.

Modelos de autogestión del desarrollo. Contratos en la etapa de desarrollo, proyectos autofinanciados, sociedades, colaboradores, cooperativa.

Diseño de producción, aportes y conformación de la productora.

Comisión de trabajos prácticos: Consigna TP 1: Casting y scouting.

Entrega de guiones.

25 de agosto: Clase 4.

Teórico: El diseño de producción. La preproducción, roles y tareas. Organización legal y económica de la preproducción, contratos en esta etapa.

Consigna TP 1: Los desgloses. Realizar desgloses de su guion.

Comisión de trabajos prácticos: Organizar grupos de trabajo con forma de productora, definir nombre de la productora, tipo legal y distribución de participación societaria de cada uno de los integrantes.

Consignas del TP2: Desgloses.

Consigna del TP3: Pesquisa de fondos.

Entrega de TP1.

1 de septiembre: Clase 5.

Teórico: El rodaje.

Comisión de trabajos prácticos: Diagrama de Gantt, Plan de rodaje tentativo y Call sheet.

Entrega de TP 2.

8 de septiembre: Clase 6.

Teórico: Coordinación de postproducción. Procesos y tiempos. Cronograma de postproducción.

Comisión de trabajos prácticos: Consigna del TP 4: El rodaje, plan de rodaje definitivo y plan de logística

Entrega del TP 3.

15 de septiembre: Clase 7.

Teórico: Derechos de autor en la producción audiovisual. Pago de derechos de obras preexistentes. Organizaciones de gestión colectiva.

Comisión de trabajos prácticos: Trámites de registros del guión.

Consigna del TP5: registro de derechos de autor.

Entrega de TP4.

22 de septiembre:

Parcial 1

Comisión de trabajos prácticos: Redacción de notas y cartas. Redacción de biofilmografías y motivaciones.

Consignas del TP Final.

Consigna de TP6: Redacción.

6 de octubre: Clase 8

Teórico: El trabajo en Cine y TV. Convenios Colectivos: técnicos, Cine, TV, Actores, Extras, Músicos. Organigrama del equipo de trabajo completo en la etapa de producción propiamente dicha.

Comisión de trabajos prácticos: Redacción de propuesta estética y narrativa y criterios por áreas El Pitching. Los pasos para realizarlo. Como se realiza un press kit, one page.

Consigna del TP7: Press-kit.

Entrega de TP 5y TP 6.

13 de octubre: Clase 9

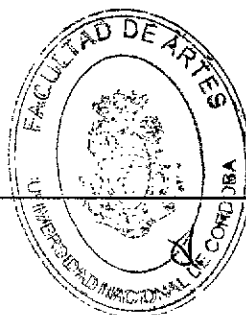
Teórico: El Presupuesto de producción. plan financiero. Plan económico. Reconocimiento de costos.

Comisión de trabajos prácticos: Práctico presencial obligatorio: Realización y evaluación del *Pitching* (TP8) con jurados integrados por profesores e invitados.

Entrega del TP 7.

20 de octubre: Clase 10

Teórico: Fomento y Legislación.

Comisión de trabajos prácticos: Realización trabajo práctico evaluativo obligatorio individual en clases. Cálculo de presupuesto de equipo técnico.
Entrega de TP9: Cálculo realizado en la comisión.

27 de octubre: Clase 11

Teórico: La postproducción y comercialización.

Comisión de trabajos prácticos: Lanzamiento, diseño de afiches, plan de difusión.

3 de noviembre: Clase 12

Parcial 2

Comisión de trabajos prácticos: Tutorías por grupos

10 de noviembre:

Clase especial.

Comisión de trabajos prácticos: Tutorías por grupos. Organización para la muestra final de segundo año.

Entrega de TP Final.

17 de noviembre: Recuperatorio de parciales.

Comisión de trabajos prácticos: Entrega de recuperatorio de Trabajo Final.

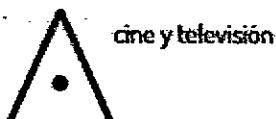

Lic. Roberto Caturegli
Prof. Titular

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/18
HCD

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Cine y Televisión

Carrera: Licenciatura en Cine y TV – PLAN 1987

Asignatura: MONTAJE

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunta (a cargo de la titularidad): Alicia Cáceres

Prof. Asistente: Marcela Yaya

Prof. Ayudante: Pablo Checchi

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Julieta La Rocca - Fernando Giménez - Gonzalo Agostino - Gianna Parissotto - Matías Berelejis - Ana Medero - Soledad Labuerta - Irupé Muñoz - Ana Sol Pechin - Diego González - Juan Ignacio Baggio

Adscriptos: Renzo Blanc - Hernán Bula - Rodrigo Del Canto - Juan Pablo Gutiérrez - Carolina Rojo - Itatí Romero Carlos Trioni.

Distribución Horaria

Primer turno: Clase Teórica: Jueves de 14 a 16 hs. Comisiones de Trabajos Prácticos N° 1 y N° 2: Jueves de 16,30 a 18,30 hs

Segundo turno: Clase Teórica: Jueves de 16,30 a 18,30 hs. Comisiones de Trabajos Prácticos N° 3 y N° 4: Jueves de 19 a 21 hs.

Horarios de atención de alumnos:

Asesoramiento personal: Miércoles de 14 a 16 hs.

Asesoramiento a distancia: De lunes a viernes por mensajería del aula virtual. La información se actualiza semanalmente.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La materia Montaje es el único espacio curricular del actual plan de estudios que aborda la especificidad del montaje cinematográfico. Está ubicada en el primer cuatrimestre del segundo año de la carrera; lo que implica que los estudiantes, al momento de iniciar el cursado, tienen una formación general introductoria a los elementos de la realización audiovisual.

Al tratarse del único espacio curricular específico de Montaje se vuelve necesario abordar tanto las cuestiones generales del montaje como oficio, del montaje como estructurante del relato y de su articulación con los distintos momentos de la realización; como las cuestiones particulares acerca de los recursos específicos del montaje que se establecen puntualmente en la yuxtaposición de las tomas.

En este contexto la perspectiva actual de la materia se centra en una concepción amplia del montaje, como un proceso que atraviesa las distintas etapas de la realización; lo que permite explorar la potencia/dimensión creativa del rol y la concepción del relato como una producción de síntesis, resultado de sucesivas instancias de diseño y ensamblaje.

2- Objetivos:

- Profundizar el estudio acerca de los fundamentos del montaje cinematográfico.
- Afianzar un concepto amplio de montaje que relacione las tres instancias principales del proceso de creación audiovisual con el concepto de diseño de imagen y sonido.
- Identificar trayectorias en el desarrollo historizado del lenguaje cinematográfico que habiliten lecturas interpretativas de las configuraciones actuales del rol de montajista.
- Reconocer las categorías propuestas por distintos autores para aplicarlas al análisis de obras audiovisuales y, paulatinamente, incorporarlas como herramientas de creación.
- Reflexionar acerca de la construcción del espacio cinematográfico a partir de la articulación de los recursos de la puesta en escena, la puesta de cámara y la puesta en serie en el diseño de imagen y sonido.
- Promover el desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica de los estudiantes a través de debates dirigidos y puestas en común de sus producciones realizativas.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad 1: El montaje y su evolución

Planificación y montaje: una relación entre dos nociones que atraviesa el desarrollo de todo film.

Conceptos de montaje. Variaciones en las concepciones del rol y las tareas específicas.

Funciones del montaje. Estrategias de relación entre las tomas a partir de su yuxtaposición.

Evolución del montaje en una lectura historizada. La historia del montaje en relación a la consolidación del lenguaje cinematográfico y del oficio de montajista.

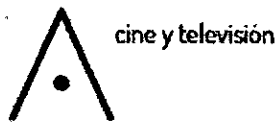
El montaje en el cine mudo: La consolidación del montaje y sus aportes a la narración dramática.

El horizonte expresivo del montaje "soberano": El cine en la coyuntura de la revolución rusa. El montaje y las vanguardias: exploraciones y búsquedas a partir del derrumbe de la cuarta pared en el cine. El cine sonoro y la consolidación del modelo clásico hollywoodense. La emergencia del cine de autor.

Unidad 2: La continuidad en la construcción del espacio/tiempo cinematográfico.

La fluidez narrativa. Divisiones del discurso fílmico.

Unidades de sentido del relato: toma-plano, escena, secuencia. El plano: composición, yuxtaposición y la construcción de sentido.

cine y televisión

facultad de artes

Puesta en escena, puesta en cuadro y puesta en serie en la construcción de sentido. Variables integradas a una estructura filmica en la construcción de la continuidad.

Montaje "transparente" y cine clásico. Factores y estrategias para la continuidad: Eje de desplazamiento y eje de acción. Regla del Semicirculo (180 grados). Angulaciones correspondientes. Raccords. Transiciones.

Instrumentos de escritura y planificación para abordar el montaje en las distintas etapas realizativas.

Unidad 3: Teoría del montaje

El montaje como estrategia de construcción del relato. Aproximación a diversas estructuras y estilos de montaje narrativo y no narrativo.

La progresión dramática. El orden y la duración.

Planificación y ritmo. El plano secuencia y el montaje interno.

Tipos de montaje. Diferencias y confluencias: Interno/externo. Transparente /prohibido. Narrativo/expresivo. Narrativo/Discursivo/de Correspondencias. Constructivo. Ideológico.

Unidad 4: Recursos y métodos de montaje en la definición del estilo.

Introducción a la noción de estilo. Estilos: emergencias de la coyuntura tecnológica y de la necesidad expresiva de época. La progresión dramática y la creación.

Estructuras temporales. Ritmo: interno y externo. Transiciones, Elipsis y Enlaces

Métodos de trabajo: El montajista, sus instrumentos y el soporte filmico. El editor, equipos y programas en la posproducción digital.

La relación Director-Editor: un proceso de creación determinado por una nueva concepción del tiempo. Los sistemas de producción y el derecho al "corte final".

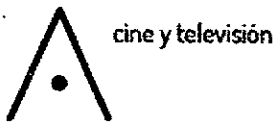
Un concepto amplio de Montaje: La relación Guion - Rodaje - Posproducción. Compaginación- Diseño de imagen y sonido-Posproducción digital.

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades

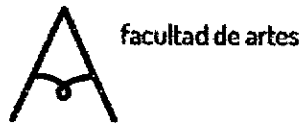
Unidad 1: El montaje y su evolución.

- AUMONT, Jacques y otros (2008) "Estética del cine. Espacio filmico, montaje, narración, lenguaje". Ediciones Paidós Ibérica SA. Argentina.
Capítulo 2: El montaje.
- REISZ, Karel (1960) "Técnica del Montaje" Taurus ediciones SA. Madrid
Capítulo 1: El montaje en el cine mudo.
Capítulo 2: El montaje en el cine sonoro.
- PINEL, Vincent (2004) "El Montaje. El espacio y el tiempo en el film" Ediciones Paidós Ibérica SA. Barcelona.
Capítulo 1: El tiempo del cuadro
Capítulo 2: Las imágenes entre sí.
Capítulo 3: Alianza entre sonido e imagen.

cine y televisión

facultad de artes

Unidad 2: La continuidad en la construcción del espacio/tiempo cinematográfico.

- SANCHEZ, Rafael (2003) "Montaje cinematográfico, arte de movimiento" La Crujía ediciones. Argentina.
Materia Segunda: Posiciones de cámara.
- SIETY, Emmanuel (2004) "El Plano en el origen del cine" Ediciones Paidós Ibérica SA. Barcelona.
Capítulo 1: Reconocimiento

Unidad 3: Teoría del montaje

- AMIEL, Vincent (2005) "Estética del montaje" Abada editores SL. Madrid.
Capítulo 1: El montaje narrativo.
Capítulo 2: El montaje discursivo.
Capítulo 3: El montaje de correspondencias.
- AUMONT, Jacques y otros (2008) "Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje". Ediciones Paidós Ibérica SA. Argentina.
Capítulo 2: El montaje.
- MARTIN, Marcel (2002) "El lenguaje del cine" Editorial Gedisa SA. Barcelona.
Capítulo 8: El montaje.
- REISZ, Karel (1960) "Técnica del Montaje" Taurus ediciones SA. Madrid
Capítulo 1: El montaje en el cine mudo.
- SANCHEZ, Rafael (2003) "Montaje cinematográfico, arte de movimiento" La Crujía ediciones. Argentina.
Materia Tercera: Movimiento y ritmo de la imagen.

Unidad 4: Recursos y métodos de montaje en la definición del estilo.

- MARTIN, Marcel (2002) "El lenguaje del cine" Editorial Gedisa SA. Barcelona.
Capítulo 4: Las elipsis.
Capítulo 5: Enlaces y transiciones.
Capítulo 13: El tiempo.
- BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin (2002) Paidós Comunicación.
Capítulo Nueve: El estilo como sistema formal.
- BURCH, Noël (1970) "Praxis del cine" Editorial Fundamentos. Madrid.
Capítulo 1: Cómo se articula el espacio-tiempo.
Capítulo 2: Nana o los dos espacios.
- MC GRATH, Declan (2001) "Montaje y Posproducción" Editorial Océano SA. Barcelona.
- TARKOVSKY, Andrei (2002) "Esculpir en el tiempo" Ediciones Rialp SA. Madrid.
Capítulo: La imagen cinematográfica. (págs. 127 a 149)

5- **Bibliografía Ampliatoria**

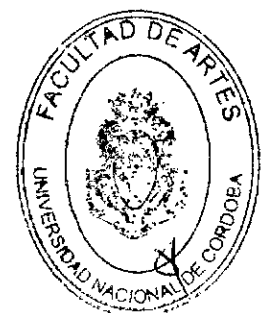
BAZIN, André "Qué es el cine?"

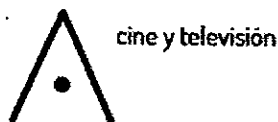
BRESSON, Robert "Notas sobre cinematografía"

DELEUZE, Gilles "La imagen-movimiento"

DELEUZE, Gilles "La imagen-tiempo"

EISENSTEIN, Serguei "El sentido del cine" - Story board de "Alexander Nievsky"

cine y televisión

facultad de artes

IZKOWICZ, Luisa Irene "En tiempos breves". Introducción.

KULECHOV, León "Tratado de la realización cinematográfica"

MANOVICH, Lev "El lenguaje de los nuevos medios de comunicación"

MASCELLI, Joseph "Las cinco claves del cine"

PUDOVKIN, Vsevolod "Lecciones de cinematografía"

RUIZ, Raúl "Poética del cine"

SANCHEZ-BIOSCA, Vicente "Teoría del Montaje Cinematográfico"

VILLAIN, Dominique "El montaje"

6- Propuesta metodológica:

Como planteo metodológico general se propone orientar al logro de la apropiación de los contenidos específicos de la materia partir del estudio y la reflexión sobre los autores propuestos, el análisis orientado de la filmografía seleccionada y su aplicación realizativa explorando en la propia producción-creación de los trabajos prácticos.

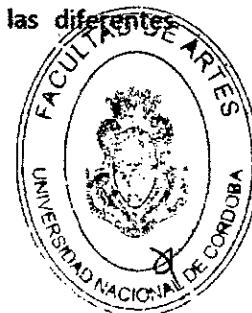
El equipo de cátedra está conformado, además de la profesora a cargo de la titularidad, por una Profesora Asistente, un Profesor Ayudante y un número significativo de profesores Adscriptos y de Ayudantes Alumnos. Esta estructura posibilita que dentro de cada comisión se desarrolle un seguimiento y acompañamiento pormenorizado de los grupos, a pesar de la masividad de la matrícula. Esto asegura una supervisión efectiva durante el desarrollo de los trabajos prácticos y facilita el crecimiento de la capacidad crítica y autocrítica de los alumnos y, a su vez, de todos los integrantes de la cátedra.

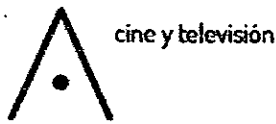
El desarrollo de la materia se organiza en tres tipos de clases: teóricas, teórico-prácticas y prácticas.

Para el dictado de las clases el curso se divide en dos turnos que se desarrollarán uno a continuación del otro. El primer grupo ingresa a la clase teórica y continuación tendrá su encuentro en comisión (subdividido a su vez en dos comisiones de Trabajos Prácticos). El segundo turno, tendrá de igual manera sus dos clases (teórica y práctica) de manera consecutiva, pero ingresando dos horas después que el primer turno.

Con este desdoblamiento (en dos turnos de teóricos y cuatro comisiones de Trabajos Prácticos) se busca propiciar la participación, la concentración y el mejor rendimiento de los estudiantes tanto en las clases teóricas como en las prácticas; optimizando, al mismo tiempo, los horarios de cursado de los estudiantes en un bloque horario compacto.

- En las clases teóricas se desarrollarán los contenidos de las unidades del programa, en clases expositivas, con soporte de presentaciones digitales y proyecciones de fragmentos de filmes donde identificar el contenido abordado. El tratamiento de los distintos temas se abordará de modo que el alumno pueda reconocer las características de filmes importantes de distintas épocas y latitudes mediante su apreciación y el análisis de los criterios de aplicación de los distintos procedimientos y recursos de montaje en su estructura narrativa. Las actividades previstas exigen el conocimiento de la bibliografía básica, para ello se promoverá la lectura motivando al alumno mediante la proyección de fragmentos de diferentes filmes seleccionados por los autores de los distintos textos como ejemplos de las diferentes definiciones, categorías, procedimientos y recursos de montaje.

cine y televisión

facultad de artes

- Se prevén además, el desarrollo de dos clases teórico-prácticas a desarrollarse en el horario de los teóricos, donde se abordará la relación entre estilo del filme y el oficio del montajista. Para ello se contará con la participación de invitados que presenten sus experiencias de trabajo audiovisual.
- En las Comisiones de Trabajos Prácticos se profundizarán las estrategias pedagógico-didácticas que aseguren la participación activa y continua de los estudiantes a lo largo del desarrollo de tres Trabajos Prácticos:
 - o El TP1 (de desarrollo conjunto con la cátedra de Sonido II) aborda la potencialidad creadora del montaje a través de la realización de un cortometraje de entre 1 y 2 minutos de duración, a partir del material en bruto provisto por las cátedras de Montaje y Sonido II (trabajando como contenido específico de Sonido el doblaje de ruidos -foley-)
 - o El TP2 aborda la creación de la continuidad filmica a través de la indagación en las articulaciones entre la puesta en escena, la puesta de cámara y la puesta en serie. Para ello se plantea la realización audiovisual de una escena (a partir de uno de los guiones literarios propuestos por la cátedra) planteando el diseño de la puesta de cámara y su posterior puesta en serie, con el objetivo de garantizar la continuidad filmica.
 - o El Trabajo Final propone analizar los rasgos estilísticos de uno de los directores propuestos por la cátedra y realizar un cortometraje explorando en los recursos de montaje y tomando la referencia estilística del director elegido.

La cátedra asegura una modalidad de acompañamiento permanente, en cada una de las etapas de los procesos creativos concernientes a cada TP, caracterizado por un intercambio entre los estudiantes con sus docentes, ayudantes alumnos y adscriptos, no solo de manera presencial sino a distancia. La continuidad de esta modalidad durante el cuatrimestre se va profundizando hasta lograr una fluidez comunicacional que en muchos casos logra neutralizar los aspectos adversos de la masividad y permite alcanzar un clima óptimo para este espacio educativo orientado hacia la creación artística.

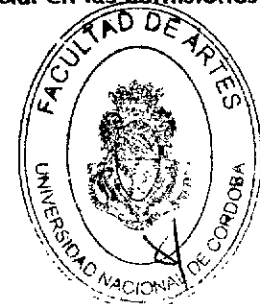
La comunicación entre el equipo docente de la cátedra y los estudiantes se vehiculizará de dos formas: 1) La información se actualizará cada semana en el aula virtual de la cátedra. 2) Las consultas de los estudiantes pueden efectuarse conectándose con el aula virtual e identificándose según el número de grupo otorgado por su Comisión de Trabajos Prácticos.

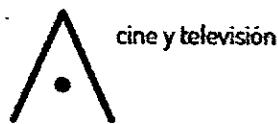
7- Evaluación:

Los alumnos serán evaluados a través del desarrollo de tres trabajos prácticos grupales y dos exámenes parciales escritos.

Los parciales consisten en una prueba escrita que incluye un cuestionario para desarrollar aspectos específicos y fundamentales del montaje y un ejercicio teórico/práctico de análisis como se ha practicado habitualmente en clases teóricas y en las comisiones de trabajos prácticos.

Para la evaluación de los Trabajos Prácticos se considerarán la participación y el compromiso en las etapas intermedias, con presentaciones pautadas de desarrollo parcial en las comisiones de Trabajos Prácticos, además del resultado final del trabajo terminado.

cine y televisión

facultad de artes

Link de Régimen de alumno trabajador <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Los alumnos podrán aspirar a la condición de Promocional, Regular o Libre.

Condición Regular: Deberá asistir al 60% de las clases prácticas. Además, realizar y aprobar dos trabajos prácticos y un Trabajo Final y aprobar dos parciales escritos.

Condición Promocional: Asistir al 80% de las clases prácticas. Deberá obtener, como mínimo, un promedio de 7 (siete) entre los trabajos prácticos y el Trabajo Final; y entre los dos parciales. Observación: Tanto los parciales como los Trabajos Prácticos deberán obtener como nota mínima 6 (seis) para aspirar a la promoción.

Tanto para la condición de Regular como de Promocional se podrá recuperar uno de los dos parciales.

Condición Libre: La modalidad del EXAMEN FINAL para estudiante en condición LIBRE será la siguiente:

Etapas 1: Presentación, con 20 días de antelación a la fecha del Examen Final, de las siguientes producciones:

1.1 Un cortometraje ficcional, de producción propia e individual, realizado a los fines de rendir este examen, de entre 5 y 7 minutos de duración, que en su desarrollo combine la utilización de montaje narrativo y expresivo, utilizando además la técnica del fotomontaje para resolver un pasaje del corto que lo justifique por su interés dramático, según las consignas del programa del año anterior a la fecha del Examen Final.

1.2 Una carpeta que contenga: Sinopsis argumental del cortometraje. Criterios realizativos utilizados. - Análisis de los recursos de montaje empleados en el relato. Referencias bibliográficas

1.3 Un video del backstage de 2 minutos de duración, que dé cuenta de su participación en la realización del cortometraje y de las distintas instancias de desarrollo del mismo.

Etapas 2: En turno de examen

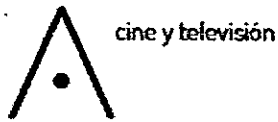
2.1. Examen escrito: Con la aprobación de las producciones presentadas en la Etapa 1, el alumno deberá rendir un Examen escrito, instancia de producción analítica y reflexiva en torno a los conceptos y categorías propuestas en la Bibliografía Básica correspondiente al programa del año anterior a la fecha del Examen Final.

2.2. Examen oral: Con la aprobación del Examen escrito se procede a la instancia de exposición oral como última etapa del examen final.

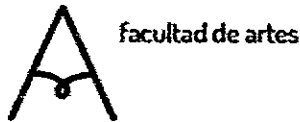
Observación: En caso de aprobar la Etapa 1 del Examen Final y desaprobado la 2, se reservará, durante los turnos restantes del año, la nota obtenida en la Etapa 1.

9- Recomendaciones de cursada: La materia correlativa es Realización audiovisual 1. No obstante se recomienda para un desarrollo más provechoso de la cursada tener regularizadas las materias Fotografía y Sonido 1, correspondientes al primer año de la carrera.

cine y televisión

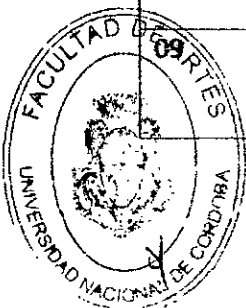

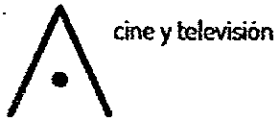
facultad de artes

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

CLASE	FECHA	TEÓRICO	PRÁCTICO
01	23/3	Presentación de la materia Organización de la cátedra Conceptualización de Montaje. Funciones del Montaje.	Organización de comisiones de Trabajos prácticos
02	30/3	Aportes del desarrollo del cine a la evolución del Montaje: Período primitivo. Desarrollo del modelo narrativo y dramático. Vanguardias: soviética y europeas.	Consigna TP1. Visionado de ejemplos y de material en bruto.
03	6/4	Aportes del desarrollo del cine a la evolución del Montaje: Consolidación del modelo hollywoodense y emergencia del cine de autor.	Asesoramiento propuestas TP1
	13/4	Feriado Semana Santa	Feriado Semana Santa
04	20/4	Unidades: toma/plano, escena, secuencia La continuidad cinematográfica.	Asesoramiento TP1 /visionado de pre-ediciones.
05	27/4	Puesta en escena /puesta de cámara / puesta en serie Factores de la continuidad: Eje de desplazamiento y eje de acción. Regla del Semicírculo (180 grados). Angulaciones correspondientes. Raccords.	Recepción TP1 (corrección general) Consigna TP2 (guion existente, producción propia) Análisis del guion recibido. Identificación de secuencias y escenas. Requerimientos de producción. Instrucciones de escritura de Guion técnico.
06	4/5	Tipos de Montaje - Narrativo/Expresivo - Transparente/Prohibido - Narrativo/Discursivo	Asesoramiento TP 2 Guion técnico y scouting de locaciones. Instrucciones de diseño de planta de puesta en escena.
07	11/5	Tipos de Montaje - Interno/Externo - Constructivo...	Shooting y planta de puesta en escena.
08	18/5	Parcial 1	Recepción TP2 (solicitud de ajustes) Visionado escena original del TP2 Consigna trabajo final
	25/5	Semana de Mayo	Argumentos vía aula virtual.
	1/6	Estructuras temporales. Ritmo: interno y externo. (con ejemplos de directores a elegir	Ejemplo de estilo: en los directores analizados (en su misma obra) Recepción de guiones literario y técnico

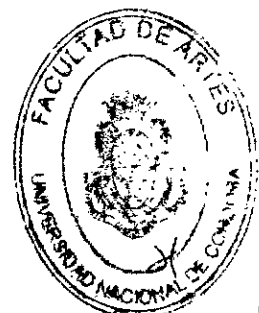

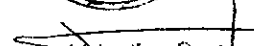

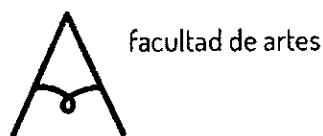
		en el Trabajo Final)	del Trabajo Final.
10	8/6	Transiciones, Elipsis y Enlaces (con análisis de ejemplos)	Presentación y revisión de plantas y shooting del Trabajo Final.
11	15/6	Transiciones, Elipsis y Enlaces (con análisis de ejemplos)	Asesoramiento de Trabajo Final / pre-ediciones.
12	22/6	Parcial 2 CLASE TEÓRICO-PRÁCTICA: Introducción a la noción de estilo. (Recuperando estéticas de directores sugeridos para el trabajo final) Invitados: Lucía Torres y Arturo Borio. El oficio del montajista.	Recepción Trabajo Final con primera devolución de calificación (aprobado o desaprobado)
13	29/6	Devolución de parcial 2. El 3/7 en clase espacial Recuperatorio de parcial 1 y 2.	Recepción de ajustes de Trabajo Final
	6/7	Feriado	

Profesora Alicia Cáceres.
Abril de 2017.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/18
HCD

Lic. Valentina Carol
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico: Cine y TV
Carrera/s: Licenciatura en Cine y TV - PLAN 1987
Asignatura: ANÁLISIS Y CRÍTICA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular dedicación simple: Dr. Agustín Berti.
Prof. Titular (complementación de carga): Mgtr. Pedro Klimovsky
Prof. Asistente dedicación simple: Mgtr. Martín Iparraguirre.

- Adscriptos:

Lic. Eva Cáceres
Lic. Jennifer Flores Mutigliengo
Lic. María Soledad Romero
Lic. Ivan Zgaib

- Ayudantes Alumnos

Mateo Berlaffa
Marcos Georgieff
Tec. Santiago González Cragolino
Josefina Minolli
Julieta Maldonado

Distribución Horaria

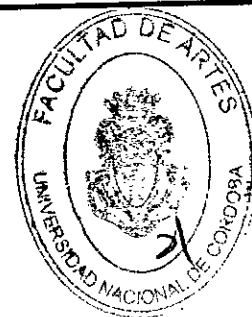
Teóricos: jueves 13:00 a 15:00 . Aula 1, Pab. Haití.

Teórico-prácticos generales: 28 de julio, 18 de agosto; 3 de noviembre 11 de 2017. Jueves de 15:00 a 17:00.

Teórico-prácticos por comisión (Pabellón Haití):

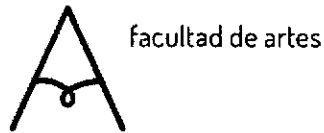
Comisión 1: Miércoles de 15:30 a 17:00 (clave de matriculación: ayc2017/1) Aula 5.
Comisión 2: Jueves de 9 a 10:30 (clave de matriculación: ayc2017/2) Aula 9.
Comisión 3: Jueves de 9 a 10:30 (clave de matriculación: ayc2017/3) Aula 5.
Comisión 4: Jueves de 10:30 a 12:00 (clave de matriculación: ayc2017/4) Aula 9.
Comisión 5: Jueves de 15:00 a 16:30 (clave de matriculación: ayc2017/5) Aula 2.
Comisión 6: Viernes de 13:30 a 15:00 (clave de matriculación: ayc2017/6) Microcine.

Consultas a través del Aula Virtual o concertando una reunión a través del mail de la cátedra: practicosayc@gmail.com

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

¿Cómo hacer crítica de obras audiovisuales hoy? La multiplicación de pantallas introduce desafíos novedosos en el campo de la crítica que eran inimaginables hace poco tiempo. ¿Qué es el cine hoy? ¿Qué es una obra cinematográfica? ¿Puede la crítica abordar obras televisivas u obras producidas para medios digitales? ¿Cómo se analiza cada tipo de obra audiovisual? A partir de estos planteos, el programa de la materia propone un recorrido por distintos abordajes críticos a las obras audiovisuales a partir de la consolidación del cine como arte en la segunda mitad del siglo XX.

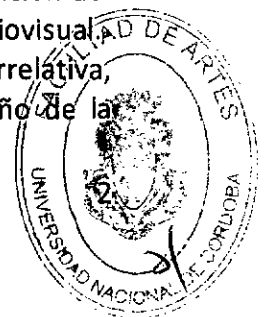
El recorrido del programa articula y se complementa con los contenidos de "Historia del cine" de primer año donde se desarrollan los orígenes del cine, su consolidación como industria, los movimientos más relevantes previos a la segunda guerra y las innovaciones ocurridas hasta los años '60. En esa materia también se presentan las primeras reflexiones teóricas sobre el cine (Canudo, Epstein, Vertov, Eisenstein, el formalismo ruso). "Análisis y crítica" continúa el recorrido histórico a partir de 1945 como trasfondo sobre el cual trabajar la reflexión sobre el audiovisual y algunos problemas que la han atravesado de manera persistente: la autoría de las obras cinematográficas, la relación del cine con lo real y la inevitable mediación técnica.

Esto permite continuar el panorama histórico iniciado en primer año mientras desarrollan herramientas para analizar, valorar y realizar juicios críticos. Asimismo, debido a la carencia de una materia específica que aborde las teorías del cine en nuestro plan de estudios, el programa apunta a subsanar tal vacancia que resulta central tanto para el correcto desarrollo de los análisis del film y las obras audiovisuales como para el ejercicio de la crítica. "Análisis y crítica" presenta un panorama general e introductorio. En el campo de los estudios sobre cine y artes audiovisuales, la *teoría*, el *análisis* y la *crítica* han estado interconectadas desde sus comienzos. La teoría cinematográfica en particular, la consolidada a lo largo del siglo XX, ha sentado las bases para abordar la emergencia de obras para otros soportes y lenguajes audiovisuales.

Si bien cada nuevo lenguaje con entidad artística propia cuenta con sus especificidades, la aceptación del cine como arte le da preeminencia sobre otras artes audiovisuales que se consolidaron con posterioridad, y es un marco de referencia para los abordajes críticos de las nuevas obras y artes. La existencia de teorías, modelos de análisis y el ejercicio sostenido de la crítica cinematográfica sientan bases necesarias para desarrollos específicos que discutan las producciones televisivas, cortos web, obras transplataforma o videojuegos, así como para repensar el estatuto del cine *en* y *más allá* de la sala oscura.

Este programa apunta, entonces, a recuperar discusiones teóricas fundamentales: el lugar del cine entre las artes, el rol constitutivo de lo técnico-tecnológico en las artes audiovisuales, el lugar de la autoría y sus tensiones con la industria, la relación con lo real, el realismo y lo documental, los cambios generados por la aparición de las tecnologías digitales de registro y reproducción audiovisual y la emergencia de nuevos formatos como las series de ficción para televisión y streaming. En función de estos problemas, se abordará lo político en las obras audiovisuales, entendiéndolo en un sentido amplio que abarca a la posición del creador ante la realidad, la sociedad y su lugar en la producción y la distribución audiovisual.

El recorrido propuesto por la materia se articula directamente con su correlativa, "Historia del Cine", y continúa el recorrido cronológico realizado en el primer año de la

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

carrera. El programa incluye los escritos de los primeros documentalistas, los realismos de la década del cuarenta, la *nouvelle vague*, los "nuevos cines", el cine latinoamericano, la irrupción de las tecnologías digitales de registro, producción y distribución, y la emergencia de nuevos formatos. Estos movimientos se presentan en función de las distintas perspectivas críticas y teóricas que los analizaron en sus respectivos contextos. La teoría y la crítica ofrecen metodologías y conceptos que permiten, al investigador, al crítico y al docente, realizar un análisis del hecho artístico, preguntarse por su significado y efectos, y establecer vínculos con objetos artísticos de diferentes disciplinas así como con otros fenómenos del ámbito de la cultura en general, pero estas son también producto de una época.

El ejercicio de la crítica supone la aplicación de diferentes perspectivas y enfoques teóricos generales al análisis y valoración de las obras particulares. La teoría permite trascender el particularismo y enmarcarse en tendencias y corrientes para ofrecer al público una explicación razonada. Esto supone un recorrido de reconocimiento que presente a los alumnos algunos de los grandes temas y debates sobre el arte y la cultura. El juicio crítico sobre la obra audiovisual, no debería atenerse así únicamente al sentido común del oficio o a la idiosincrasia del crítico particular, o a la mera anécdota sobre la obra y su reseña. Por el contrario, la crítica debe establecer conexiones de carácter más amplio, apuntando a desarrollar una sensibilidad autónoma, informada por marcos teóricos pertinentes y actualizados que permitan explicitar un criterio fundamentado más allá del gusto o disgusto personal. Con este objetivo el programa implica trabajos de análisis, lecto-comprensión y de escritura para iniciar a los alumnos en la producción crítica. En función de esto, se aborda la diferencia de criterios para la crítica cinematográfica y otras obras audiovisuales.

La teoría, el análisis y la crítica son disciplinas ya consolidadas dentro del campo de los estudios cinematográficos, pero se encuentran en expansión también hacia nuevas formas audiovisuales demandando ajustes para las especificidades de nuevos medios y lenguajes. Por su trabajo con obras puntuales, la crítica adopta formas específicas en distintos medios de comunicación (prensa, radio, televisión, internet) y no puede eludir la consideración de los aspectos socio-institucionales, económicos, culturales y políticos que la atraviesan. Para abordar estas cuestiones, el presente programa recupera algunas discusiones centrales en la estética fílmica, la teoría del autor, las teorías latinoamericanas, la teoría crítica, la fenomenología de la técnica, las teorías de los nuevos medios, entre otras perspectivas.

La unidad 1 comienza con definiciones introductorias de cada concepto (teoría, análisis y crítica) y sus rasgos distintivos en tanto discursos con grados distintos de formalización. A continuación ofrece una periodización de las teorías en torno al audiovisual que recupera lo desarrollado en "Historia del cine" y continua la cronología iniciada en esa materia acompañando los textos de filmografía con la que se relacionan directamente, poniendo en foco sobre las primeras teorías del documental y la consolidación de la teoría en las décadas del '40 y '50. La unidad 2 aborda diferentes tipos de textos críticos y discusiones conceptuales y metodológicas sobre el análisis audiovisual. Por el trabajo enfocado en textos fuente breves y obras, se desarrolla fundamentalmente en el espacio de los teórico-prácticos. En las comisiones de teórico-prácticos se complementan los contenidos históricos y teóricos de las clases con ejercicios de lectura de críticas, análisis de textos y práctica de escritura. Esta ejercitación sirve como preparación para la realización del trabajo práctico domiciliario. La discusión sobre las implicancias de las distintas posiciones

música

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

frente al cine y la emergencia de nuevos cine y nuevas teorías en las décadas de los '60 y '70 es abordado en la unidad 3. La emergencia de un pensamiento crítico en el ámbito local y su relación con la consolidación de una cinematografía propia que recupera algunos de los postulados de la teorías presentadas en las clases precedentes son desarrollados en la unidad 4, en la discusión en torno a la existencia o no de un "nuevo cine cordobés" y otros cines regionales. La última unidad presenta problemas actuales de la teoría y la crítica: la pregunta por los límites del cine y otras formas del audiovisual contemporáneo. Para concluir se presentan los debates en torno al pasaje de las tecnologías analógicas a las digitales y los nuevos modos de circulación y recepción de las obras audiovisuales.

2- Objetivos

- Introducir a los alumnos a distintas teorías cinematográficas y del audiovisual.
- Presentar modelos de análisis aplicables a diferentes productos audiovisuales.
- Promover la reflexión sistemática para el análisis y la crítica de obras audiovisuales.
- Introducir a los alumnos en distintas perspectivas críticas.
- Desarrollar habilidades para la escritura de críticas de obras audiovisuales.
- Promover la reflexión sobre la definición de lo cinematográfico y la especificidad de las artes audiovisuales.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

UNIDAD 1: Introducción a la teoría, el análisis y la crítica

La teoría, el análisis, y la crítica en el cine y en las artes audiovisuales. La teoría cinematográfica. Tipos de textos. Definición de *estética* y de *poética*. Los estudios sobre el cine y las artes audiovisuales hoy. Realismo. Documental y ficción.

UNIDAD 2: Análisis y crítica

Formas y modalidades del género crítico. La crítica académica. Crítica y ensayo. Crítica ensayística, reseñas críticas, crítica de cine y crítica de series. El análisis de la obra audiovisual. Diversos métodos de análisis. Las etapas del análisis. Instrumentos y técnicas del análisis.

UNIDAD 3: El cine, entre arte, política e industria

La ontología del cine. El cine como arte y el problema de la autoría cinematográfica. *Cahiers du cinema*. Teorías latinoamericanas: Tercer Cine, Manifiesto de Santa Fe, Cinema Novo. Cine y revolución. Los límites de la representación. Debates de ética y estética cinematográfica. Nuevo cine norteamericano. Nuevo Hollywood. Crítica norteamericana.

UNIDAD 4: La discusión en el medio local

La crítica cinematográfica en Córdoba. Introducción a la historia del cine en Córdoba y el debate en torno al Nuevo Cine Cordobés. Discusiones y debates en torno a las artes audiovisuales en el interior del país. Relaciones y tensiones entre industria, Estado, universidades y públicos.

UNIDAD 5: La técnica y las artes audiovisuales

El tiempo cinematográfico. El cine: arte del siglo XX. La reproductibilidad técnica. Tensiones entre técnica, estética y política en las artes audiovisuales. El cine como objeto de reflexión

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

filosófica. Surgimiento de otros formatos audiovisuales y circuitos de consumo. Nuevos modos de circulación. Cine y digital: la ontología de la imagen cinematográfica en cuestión. Verosimilitud e indicialidad. ¿Qué es el cine hoy? Las series televisivas.

4- Bibliografía obligatoria

UNIDAD 1: Introducción a la teoría, el análisis y la crítica

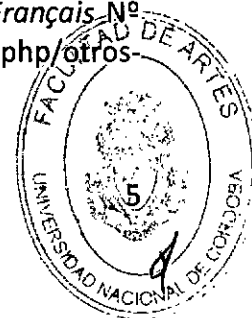
- Aumont, J. y Marie, M. *Diccionario teórico y crítico del cine. A-Z*. Buenos Aires: La Marca, 2006.
- Bazin, A. "Montaje prohibido" y "Ontología de la imagen fotográfica". En *¿Qué Es El Cine?* Madrid: Ediciones Rialp, 1966. Pp. 23-32; 67-80
- Casetti, F. *Teorías Del Cine: 1945-1990*. Madrid: Cátedra, 1994. Pp. 9-54
- Jakobson, R. "El realismo artístico". En AA.VV. *Realismo: ¿mito, doctrina o tendencia histórica?* Buenos Aires: Ediciones Lunaria, 2002. Pp. 105-115.
- Nichols, B. *La representación de la realidad*, Paidós, Barcelona, 1987. Cap. 2. Pp. 65-110
- Martín, A. y Namemore, J. "El futuro del estudio académico del cine" en *Mutaciones del cine contemporáneo*. Rosenbaum, J. y Martin A. (coords.), Madrid: Errata Naturae, 2010.
- Romaguera, i R. J, y Thevenet H. Alsina. *Textos y Manifiestos del Cine: Estética, Escuelas, Movimientos, Disciplinas, Innovaciones*. Madrid: Cátedra, 1993. Selección de textos de documentalistas.

UNIDAD 2: Análisis y crítica

- AA.VV. Selección de crítica de films en cartelera de los diarios *Hoy Día Córdoba*, *La Voz del Interior*, *Página/12* y el blog *Con los Ojos Abiertos*.
- AA.VV. Selección de críticas de las revistas *El Amante*, *Deodoro*, *Kilómetro 111*, *Cinéfilo*.
- AA.VV. Selección de críticas sobre series de ficción de *La Voz del Interior* y *Página/12*.
- Aumont, J., y Marie, M.. "Hacia una definición del análisis del film" en: *Análisis del film*. Barcelona: Paidós Ibérica, 2009. Pp. 17-48.
- Balzi, C. "Naufragio sin espectador". En Arese, L. y Svetko. F, *Cine, Política y Derechos Humanos I*, Córdoba, SAE, FFyH, UNC, 2014.
- Casetti, F., y Di Chio F. "El recorrido del análisis" en: *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós, 2015. Pp. 17-30.
- Daney, S. "El travelling de *Kapo*". *Trafic* N°4, otoño de 1992, P.O.L., París.

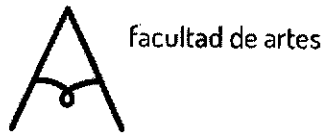
UNIDAD 3: El cine, entre arte, política e industria

- AA.VV. Declaración del New American Cinema Group. (ARTIUM - Biblioteca y Centro de Documentación: Disponible en <http://catalogo.artium.org/dossieres/5/john-cassavetes/john-cassavetes-y-el-cine-independiente-norteamericano>)
- Aumont, J. "La ficción como construcción de la puesta en escena" y "La parte del azar", en *El cine y la puesta en escena*, Buenos Aires, editorial Colihue, 2013. PP 155-162 y 168-173.
- Astruc, A. "La cámara-stylo. El nacimiento de una nueva vanguardia". *L'Écran Français*, N° 144, 30 de marzo de 1948. Disponible en <http://cinefagos.net/paradigm/index.php/otros-textos/documentos/441-nacimiento-de-una-nueva-vanguardia-la-lcamera-stylor>

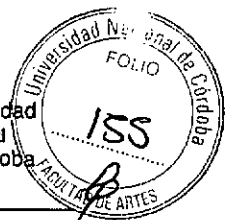
música

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Bazin, A. "Ontología de la imagen fotográfica"; "Montaje prohibido" en: *¿Qué es el cine?* Madrid: Ediciones Rialp, 1966. Pp. 23-30; 67-80.
- Carney, R. "El cine artístico y narrativo norteamericano (1949-1979)", en *Historia General del Cine: Nuevos Cines (años 60)*, coord. José Enrique Monterde y Esteve Riambau. Madrid: Cátedra, 1995.
- Daney, S. "Después de todo" VV.AA. *La política de los autores*, Barcelona, Ediciones Paidós, 2003.
- Hoberman J., "Calle beatnik: conoce a Johnny Staccato, el detective hipster catódico de John Cassavetes", en *Underworld U.S.A.: El cine independiente americano por J. Hoberman*. Buenos Aires: Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Bs.As. en el 14 Bafici, 2012.
- Paterson, P. y Farber M., "El poder y la sangre" en *La mirada Americana. Cincuenta años de Filmcoment*, Madrid: TyB Editores, 2012.
- Rocha, G. "Estética del sueño", "Estética del hambre". Mimeo.
- Rocha, G. "El cinema novo y la aventura de la creación" en AA.VV. *Problemas del nuevo cine*. Madrid: Alianza, 1971. Pp. 196-223.
- Solanas, F. y Gettino, O. "Apuntes y experiencias para el desarrollo de un cine de liberación en el tercer mundo", *Cine Cubano (La Habana)* No. 141, Dic. 1995, p. 34-36
- Truffaut, J. "Una cierta tendencia en el cine francés" en: Romaguera, i R. J, y Thevenet H. Alsina. *Textos y Manifiestos del Cine: Estética, Escuelas, Movimientos, Disciplinas, Innovaciones*. Madrid: Cátedra, 1993.

UNIDAD 4: La discusión en el medio local.

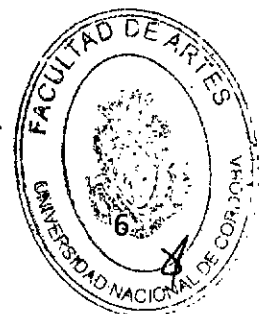
- AA.VV. "Dossier sobre Cine Cordobés", *Cinéfilo*, Córdoba, 2016.
- AA.VV. Selección de cátedra de notas y críticas sobre "Nuevo cine cordobés" (Roger Koza, Héctor Smuchler, Matías Herrera Córdoba, Lucas Asmar Moreno)
- Cozza, A. "Introducción", *Dioramo*. Córdoba: Caballo Negro, 2013. Pp. 13-22.
- Cozza, A. "Prólogo", *Cine, Política y Derechos Humanos II*, Arese, L. y Svetko, F. (eds.) FFyH, UNCor, Córdoba, 2016. Pp. 9-16.
- Smuchler, H. "Apuntes para un posible debate sobre el cine que hacemos", *Cine, Política y Derechos Humanos II*, Arese, L. y Svetko, F. (eds.) FFyH, UNCor, Córdoba, 2016. Pp. 103-108.

UNIDAD 5: El cine como arte técnica

- Benjamin, W., "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica". *Discursos Interrumpidos*. Buenos Aires: Taurus, 1989. Pp. 17-60
- Koza, R. "Estética de la dispersión". Mimeo.
- Manovich, Lev. "El cine, arte del índice" en La Ferla, J. *Artes y medios audiovisuales: Un estado de situación de las practicas mediáticas pre digitales y post análogicas*. Buenos Aires: Aurelia Rivera, 2008. Pp 73-79.
- Stiegler "El tiempo del cine". *La técnico y el tiempo. Vol. 3. El cine y lo cuestion del malestor*. Hondarribia: Hiru, 2004. Pp. 9-51.

UNIDAD 6: El cine después del cine

- Bernini, E. "Las series de televisión y lo cinematográfico. Algunas notas", en AA. VV. *Kilómetro 111. Ensayos sobre cine, N° 10*. Buenos Aires: 2012, pp. 25-40.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Carrión, Jorge. *Teleshakespeare*. Madrid: Errata Naturae Editores, 2011.
Lerer, D. "Twin Peaks: The Return", en el blog *Micropsia*, junio de 2017.
Prividera, N. "Del cine asesinado en serie", en el blog *Con los ojos abiertos*, julio de 2017.
Schwarzböck, S. "Historia de un error. La legitimación estética de las series" en: *Kilómetro 111. Ensayos sobre cine*, N° 10. Buenos Aires: 2012, pp. 7-23.
Steyerl, Hito "En defensa de la imagen pobre". En *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires, Caja Negra, 2014. Pp. 33-48.

Filmografía: (La siguiente lista de films y capítulos de series es orientativa en función de los temas que se abordan en los distintos textos. Se indicará en clase cuales son los films de visionado obligatorio)

UNIDAD 1: Introducción a la teoría, el análisis y la crítica

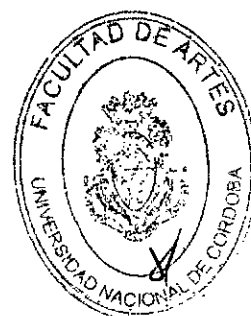
El globo rojo (Francia, 1956). Dir. Albert Lamorisse.
El ladrón de bicicletas (Italia, 1948). Dir. Vittorio De Sica.
Los Intocables (EE.UU., 1987), Dir. Brian De Palma.
Nanook, el esquimal (EE.UU./Francia, 1922). Dir. Robert J. Flaherty.
On the Bowery (EE.UU., 1956). Dir. Lionel Rogosin.
Paisà (Italia, 1946). Dir. Roberto Rossellini.
Roma ciudad abierta (Italia, 1945). Dir. Roberto Rossellini.
Taxi Driver (EE.UU., 1976). Dir. Martin Scorsese.

UNIDAD 2: Análisis y crítica

Historia(s) del cine (Francia, 1988). Dir. Jean-Luc Godard.
Kapo (Italia, 1960). Dir. Gillo Pontecorvo.
La cinta blanca (Austria/Alemania, 2009). Dir. Michael Haneke.
Noche y niebla (Francia, 1955). Dir. Alain Resnais.

UNIDAD 3: El cine, entre arte, política e industria

Al final de la escapada (Francia, 1960). Dir. Jean-Luc Godard.
Bonnie and Clyde (EE.UU., 1967). Dir. Arthur Penn.
Busco mi destino (EE.UU., 1969). Dir. Dennis Hopper.
Dios y el Diablo en la Tierra del Sol (Brasil, 1964). Dir. Glauber Rocha.
El año pasado en Marienbad (Francia, 1961). Dir. Alain Resnais.
El desprecio (Francia, 1963). Dir. Jean-Luc Godard.
El mégano (Cuba, 1959). Dir. Julio García Espinosa.
Fanny y Alexander (Suecia, 1982). Dir. Ingmar Bergman.
Jules et Jim (Francia, 1961). Dir. François Truffaut.
La hora de los hornos (Argentina, 1968). Dir. Pino Solanas y Octavio Getino.
Los 400 golpes (Francia, 1959). Dir. François Truffaut.
Shadows (EE.UU., 1959). Dir. John Cassavetes.
Tire Dié (Argentina, 1960). Dir. Fernando Birri.
Vidas secas (Brasil, 1963). Dir. Nelson Pereira dos Santos.
La vagancia (Argentina, 2000) Dir. Juan Pablo Hudson.

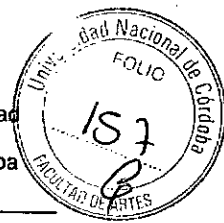
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD 4: La discusión en el medio local.

Criada (Argentina, 2009). Dir. Matías Herrera Córdoba.
De caravana (Argentina, 2011). Dir. Rosendo Ruiz.
Yatasto (Argentina, 2011). Dir. Hermes Paralluelo.
El grillo (Argentina, 2013). Dir. Matías Herrera Córdoba.
El estudiante (Argentina, 2011). Dir. Santiago Mitre.
La hora del lobo (Argentina, 2015). Dir. Natalia Ferreyra.
La sensibilidad (Argentina, 2011). Dir. Germán Scelso.
La sombra azul (Argentina, 2012). Dir. Sergio Schmucler.
Merodeo (Argentina, 2015). Dir. Fernando Restelli.

UNIDAD 5: El cine como arte técnico

A Scanner Darkly (EE.UU., 2006). Dir. Richard Linklater.
Adiós al lenguaje (Suiza, 2014). Dir. Jean-Luc Godard.
Copia Certificada (Francia, 2010). Dir. Abbas Kiarostami.
Jurassic Park (EE.UU., 1993). Dir. Steven Spielberg.
La entrevista (Italia, 1987). Dir. Federico Fellini.
Lucy (Francia/EE.UU. 2014). Dir. Luc Besson.
Olimpia (Alemania, 1938). Dir. Leni Riefenstahl.
Tiempos modernos (EE.UU., 1936). Dir. Charles Chaplin.
Una mujer de París (Francia, 1923). Dir. Charles Chaplin.

UNIDAD 6: El cine después del cine

Inflatable, *Better Call Saul*, (EE.UU, 2016) temporada 2 episodio 7. Dir. Colin Bucksey.
"Pilot", *The Shield* (EE.UU., 2002), temporada 1, episodio 1. Dir. Shawn Ryan
The Congress (Francia/Israel, 2013). Dir. Ari Folman.
"The Battle of the Bastards" (EE.UU., 2016) *Game of Thrones*, de temporada 6, episodio 9.
Dir. Miguel Sapochnik.
"Un cadáver en Black Lake", *Twin Peaks* (EE.UU., 1990), temporada 1, episodio 1. Dir. David Lynch.
"¿Tienes fuego?", *Twin Peaks* (EE.UU., 2017) temporada 3, episodio 8. Dir. David Lynch.

5- Bibliografía Ampliatoria

Adorno, T. y M. Horkheimer. *Dialéctica del iluminismo*. Buenos Aires: Sudamericana, 1988
Andrew, Dudley. *Las principales teorías cinematográficas*. Barcelona: Gustavo Gili, 1978. Pp. 37-49
Arese, Laura y Svetko Fernando (eds.) *Cine, política y derechos humanos II. Conversaciones sobre cine de Córdoba*, FFyH, Córdoba, 2016.
Benjamin, W. *Discursos interrumpidos*. Vol. 1, Madrid: Taurus, 1989.
Benjamin, W. *Iluminaciones IV*. Madrid: Taurus, 1991.
Bolter, J. D., y R. Grusin. *Remediation. Understanding New Media*. Cambridge: MIT Press, 2000.
Calvi, J. C. *¿Reproducción de la cultura o cultura de la reproducción?* Madrid: Universidad del Rey Juan Carlos I, 2008.

música

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Choi, D. *Transiciones del cine: De lo moderno a lo contemporáneo*. Buenos Aires: Santiago Arcos, 2009.
- Cozza, A. (ed.) *Diorama. Ensayos sobre cine contemporáneo de Córdoba*. Caballo Negro, Córdoba.
- Domínguez, J. M. *Notas sobre el futuro del cine*. Buenos Aires: 14 BAFICI, 2012.
- Eco, U. *Apocalípticos e integradas*. Barcelona: Debolsillo, 2010.
- Epstein, J. *El cine del Diablo*. Buenos Aires, Cactus, 2014.
- Flusser, V. *Filasafía da caixa preta. Ensaio para uma futura filosofia da fotografia*. Rio de Janeiro: Relume Dumara, 2002.
- Godard, J-L. *Historia(s) del cine*. Buenos Aires: Caja Negra, 2007.
- Gubern, R. *Historia del cine*. Barcelona: Anagrama, 2014.
- Hoberman, J. *El cine después del cine: O, ¿qué fue del cine del siglo XXI?* Buenos Aires: Paidós, 2014.
- Hobsbawn, E. *Historia del siglo XX: 1914-1991*. Barcelona: Critica, 2000.
- La Ferla J. *Cine (y) digital: Aproximaciones a posibles convergencias entre el cinematógrafo y la computadora*. Buenos Aires: Manantial, 2009.
- La Ferla, J. y S. Reynal. *Territorios audiovisuales*. Buenos Aires: Librería, 2012.
- Liandrat-Guigues, S. y Leutrat, J.-L. *Jean-Luc Gadard*. Madrid: Cátedra, 1994
- Machado, A. *Máquina e imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas*. Sao Paulo: Edusp, 1993.
- Machado, A. *O sujeito na tela: Modos de enunciação no cinema e no ciberespaço*. São Paulo, SP: Paulus, 2007
- Manovich, L. *Software Takes Command: Extending the Language of New Media*- Bloomsbury Publishing, Londres, 2013
- Martin, Adrian. *¿Qué es el cine moderno?*, Chile: editorial Uqbar, 2008.
- Mulvey, L. "Placer Visual y Cine Narrativo". *Screen*, Vol. 16, Núm. 3, Otoño 1975.
- Oubiña, D. *Una juguetería filosófica. Cine, cronofotografía y arte digital*. Manantial, Buenos Aires, 2009.
- Rosenbaum J. y Martin, A. *Mutaciones del cine contemporáneo*. Madrid: Errata Naturae, 2010.

6- Propuesta metodológica:

La metodología de enseñanza-aprendizaje de la materia se basa en la lectura y discusión de textos teóricos y de textos fuente (manifiestos, críticas y ensayo), en el acceso al visionado de obras audiovisuales a los efectos de ejercitar el análisis y la crítica desplegando las herramientas conceptuales y metodológicas presentadas en las clases. Como actividades generales se proponen las siguientes tareas:

- Lectura y visionado críticos de la bibliografía y la filmografía seleccionadas. Identificación de juicios y opiniones fundamentados o infundados.
- Identificación de las ideas, problemas y/o núcleo central de los textos y las obras audiovisuales.
- Producción de síntesis conceptual.
- Escritura de textos propios.
- Asistencia y participación como público a paneles de especialistas (críticos, realizadores y programadores) convocados por la cátedra.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Las actividades se dividen en: a) clases teóricas; b) clases teórico-prácticas; y c) trabajos prácticos domiciliarios.

Clases Teóricas. La clase teórica de dos horas semanales de duración consistirá en la presentación de los contenidos correspondientes a la unidad del programa de que se trate, aclaración de cuestiones conceptuales fundamentales y guía para la lectura/visionado de la bibliografía y filmografía. En el cronograma se indican las lecturas obligatorias previas a cada clase.

Clases teórico-prácticas. Las clases teórico-prácticas, también de dos horas semanales, comprenderán las siguientes actividades: discusión a partir de lecturas previas de textos breves (ensayos, críticas, notas periodísticas); el visionado crítico de un fragmento de film u obras breves, lectura de textos fuente breves (manifiestos, críticas, cartas abiertas) y la posterior discusión grupal; asistencia a paneles con invitados especiales (críticos, directores, actores y programadores) para discutir temas del programa. Las comisiones en grupos lo más pequeño posibles en función de los espacios y cargos docentes disponibles, con la excepción de los paneles con invitados que serán comunes a todos los estudiantes en un único horario (jueves de 15 a 17).

Trabajos prácticos. Hay dos trabajos prácticos evaluables, uno presencial y otro individual para realizar fuera del horario de clases. El primero ejercita la escritura intuitiva *in situ* a partir del visionado de una obra audiovisual y la posterior puesta en común. El segundo la escritura de la crítica formalizada de acuerdo a un modelo provisto por la cátedra.

Aula virtual: El programa está disponible en el aula virtual. Además, la cátedra pone a disposición la presentación de cada clase en formato Prezi o Power Point en el Aula Virtual a medida que se desarrolla el dictado de la materia. Asimismo los estudiantes pueden realizar consultar mediante el foro o, de ser necesario, por el servicios de mensaje privado del aula virtual. Para consultas fuera del semestre de la materia y para envíos de trabajos se utilizará la dirección practicosayc@gmail.com. Los docentes no contestarán consultas por otro medio.

Las notas y notificaciones de cambio de aulas, cambio de fechas u otras actividades de la cátedra serán comunicadas al comienzo de los teóricos y mediante el aula virtual.

7- Evaluación: La materia tiene dos parciales con preguntas de múltiple opción sobre los textos de lectura obligatoria. Se evaluará la comprensión lectora de los textos por lo que se sugiere llevar las lecturas al día e ir haciendo trabajo de fichado y síntesis de los mismos. Cada parcial tiene su respectivo recuperatorio.

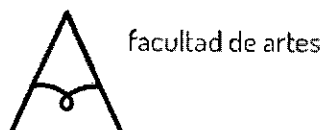
Asimismo los alumnos deberán asistir al 80% de las clases teórico-prácticas donde se tendrá en cuenta su participación.

La evaluación de los trabajos prácticos de escritura se divide en dos instancias: 1) una primera instancia de análisis y escritura *in situ* tras la proyección de un corto para ser leída en el teórico-práctico que no lleva calificación, 2) una segunda instancia domiciliaria con calificación.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos **ver**: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador **ver**: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

De acuerdo a lo estipulado en el Régimen de Alumnos vigente (http://www.ffyh.unc.edu.ar/archivos/regimen_de_alumnos.htm), para la regularización de la materia se exigirá asistir al 80 % de las clases teórico-prácticas, aprobar los parciales escritos con 4 (cuatro) o más, y aprobar los trabajos prácticos evaluables con 4 (cuatro o más). El examen final es un examen escrito con preguntas a desarrollar sobre los temas del programa.

Aquellos alumnos que hayan aprobado ambos parciales con un promedio de 7 (siete) o más, con una nota mínima de 6 (seis), y cuyos trabajos prácticos y escritos tengan un promedio de 7 (siete) o con una nota mínima de 6 (seis), podrán acceder a la condición de promocionales si presentan un ensayo breve (3000 a 4000 palabras) sobre un tema a elección a partir de lo desarrollado en las últimas dos unidades. Los trabajos de promoción pueden ser individuales o en grupos de dos alumnos y deberán presentar la propuesta al equipo de cátedra en el último teórico-práctico del año.

Los alumnos tendrán derecho a un recuperatorio de parcial y a un recuperatorio de práctico. La recuperación de la nota permite mantener la promoción. En el caso de aquellos alumnos acogidos al Régimen de Alumno Trabajador o con Familiar a Cargo (FA RHCD 91/2012) se instrumentarán recuperativos para los dos parciales y prácticos.

Los alumnos libres deberán presentar una crítica hasta un mes antes de la fecha de examen siguiendo el modelo pautado en el aula virtual a tales efectos. Si el trabajo es satisfactorio se podrá pasar a la instancia del escrito y luego al desarrollo oral de un tema del programa a sortear.

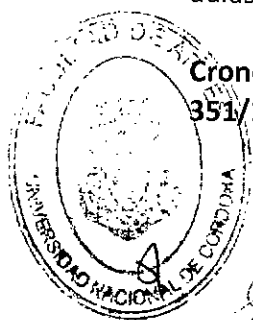
9- Recomendaciones de cursada

Esta materia tiene como correlativas "Historia del cine" y "Cine y narrativa". Si el alumno las ha regularizado se aconseja rendirlas antes del turno de exámenes de septiembre para poder acceder a la promoción. La materia tiene una bibliografía extensa, con varios textos que pueden demandar más de una lectura. Como los apuntes están disponibles desde el primer día de clases se recomienda ir al día con las lecturas pautadas que nunca superan las de 100 páginas de una semana a otra. En el aula virtual se pondrán disposición guías de lectura para ayudar a los estudiantes a priorizar los contenidos más relevantes para la materia.

10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

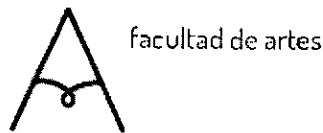
No hay requisitos específicos. Se solicita a los estudiantes llegar a horario para evitar interrumpir a los compañeros. Se solicita no dejar bicicletas obstruyendo las salidas de las aulas.

Cronograma tentativo, Ciclo lectivo 2017 de acuerdo al Calendario Académico (FA RHCD 351/2016).

música

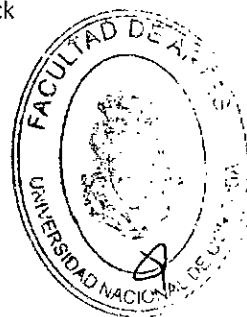

facultad de artes

Clases teóricas

Fecha	Clase	Tema	Textos	Filmografía
3/8	1	Presentación, teoría, análisis y crítica.	Teorías del cine - Casetti / Entradas del Diccionario - Aumont / "El futuro de los estudios cinematográficos" Martin - Namemore	
10/8	2	Ontología del cine / El problema del Realismo	"Ontología de la imagen fotográfica", "Montaje prohibido" - Bazin / Realismo Jakobson	<i>El globo roja, El ladrón de bicicletas, Roma ciudad abierta</i>
17/8	3	Teorías sobre el Documental	La representación de la realidad - Nichols / Las principales teorías del cine - Andrews / "Documental" - Plantinga	<i>Nanoak, On the Bowery</i>
24/8	4	Autoría cinematográfica	"Autor" - Aumont y Marie / "Una cierta tendencia" - Truffaut / "La cámara stylo" - Astruc / "La ficción como construcción de la puesta en escena" y "La parte del azar" - Aumont	<i>Los 400 golpes, Jules et Jim</i>
31/8	5	Política de los autores	"De la política de los autores" - Bazin / "Después de todo" - Daney	<i>Fanny y Alexander, Al final de la escapada</i>
7/9	6	Ética y estética	Daney "El Travelling de Kapa".	<i>Noche y niebla, Kapo, Historia(s) del cine, La cinta blanca</i>
14/9	7	Teorías latinoamericanas	Rocha - "El cinema novo o la aventura de la creación" - / Solanas y Getino. "Apuntes y experiencias..."	<i>La hara de las hornos, Días y el Diabla en la Tierra del Sal, Vidas secas, Tire Dié, El mégano</i>
21/9		1 Parcial		
28/9	--	Turno de exámenes	--	--
5/10	8	Después del cine clásico	Carney - New American Cinema / Manifiesto New American Cinema.	<i>Busco mi destino, Taxi Driver, Shadaws</i>
12/10	9	Cine cordobés en debate.	Cozza "Introducción a <i>Diarama</i> - / Cozza "Prólogo" y Smuchler "Apuntes..."	<i>El grilla, De Caravana, La sombra azul, La sensibilidad</i>
19/10	11	La reproductibilidad técnica	Benjamin "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica"	<i>Olimpia, Una mujer de París</i>
26/10	10	Técnica y percepción	Stiegler "El tiempo del cine"	<i>La entrevista</i>
2/11	12	Cine y digital.	Manovich "El cine un arte de índice" / Steyerl "En defensa de la imagen pobre"	<i>¿Quién engañó a Roger Rabbit?, The Congress, A Scanner Darkly, Jurassic Park</i>
9/11	13	Nuevos formatos audiovisuales	Carrión / Schwarzbock	<i>Episodios The Shield, Twin Peaks, Better Call Saul</i>
16/11		2 Parcial		

música

facultad de artes

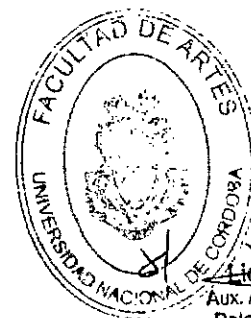

23/11 | Recuperatorio 2
Parcial

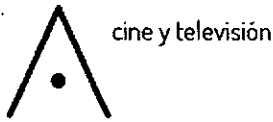
Clases teórico-prácticas

Fecha	Clase	Tema	Textos	Filmografía
03/8	1	Introducción al esquema del análisis audiovisual. Organización en comisiones.	Cassetti y Di Chio.	
10/8	2	Por comisión. Crítica periodística.	Dossier críticas de los jueves	
17/8	3	Por comisión. Escritura de crítica. Ejercicio de Crítica in situ. Entrega TP1.		<i>Las Intocables</i>
24/8	4	General. Mesa de críticos y realizadores. Tema: Autoría y posicionamiento político.	Textos de los invitados (a definir según disponibilidad)	<i>Criada, Meradeo, El estudiante</i>
31/8	5	Por comisión. Introducción a la política de autores a través de críticas de <i>Cahiers</i> .	Críticas de <i>Cahiers du cinema</i>	<i>Fanny y Alexander, Al final de la escapada</i>
07/9	6	Por comisión. Ética y estética	Daney "El Travelling de Kapo" / Balzi "Naufragio sin espectador"	<i>Nache y niebla, Kapo, La cinta blanca</i>
14/9	7	Por comisión. Cine y política.	Manifiestos de Rocha. Manifiesto de Santa Fe	<i>Tire Dié, El mégano, La vagancia</i>
21/9		1 Parcial		
28/9	--	Turno de exámenes	--	--
5/10	8	Por comisión. Después del cine clásico	Críticas de Paterson y Farber, Kael, Sarris.	<i>Busca mi destino, Taxi Driver, Shadows</i>
12/10	9	Por comisión. Cine cordobés en debate.	Por comisión. Crítica de Córdoba: Koza, Smuchler, Matías Herrera Córdoba. Entrega TP2.	<i>El grillo, De Caravana, La sombra azul, La sensibilidad</i>
19/10	11	Recuperatorio 1 Parcial.		
26/10	10	Por comisión. Técnica y percepción	Teó-Prác. 9: "Estética de la dispersión" – Koza / "El cine asesinado en serie" N. Prividera	<i>Adiós al lenguaje, Lucy, Twin Peaks</i>
02/11	12	Por comisión. Crítica de series.	Dossier críticas de series	<i>Game of Thrones</i>
09/11	13	Notas TP2. General. Panel: El presente de las artes audiovisuales	Textos de los invitados (a definir según disponibilidad)	

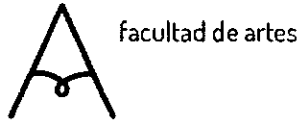
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/18
KCD

13
Lic. Valentina Carr
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y televisión

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico:

Carrera/s: PLAN 1987

Asignatura: ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Clementina Zablosky

Prof. Adjunto: Lucía Tamagnini

Distribución Horaria

Turno único: Jueves 17hs. a 20hs.

Horario de atención de alumnos: 20hs. A 21hs.

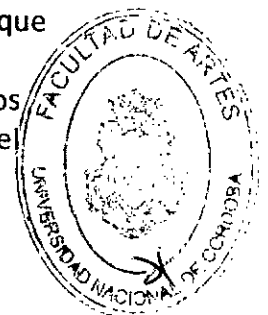
PROGRAMA

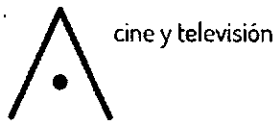
1- Fundamentación

Esta asignatura integra el ciclo profesional del plan de estudios vigente. Introduce a los alumnos en el estudio de las artes desde la perspectiva de la antropología y propone el análisis de las nociones de arte, cultura y etnografía, como herramientas de abordaje e interpretación de objetos y prácticas estéticas y culturales en contextos específicos. La revisión de dichas nociones busca aportar al alumno elementos teóricos y metodológicos para el abordaje, el análisis, la comprensión y el uso de un concepto ampliado de arte considerado en un sentido social e histórico.

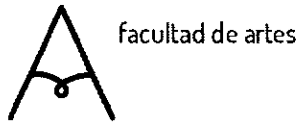
La "refiguración del pensamiento social", iniciada a fines de la década de 1960, ha llevado a una reflexión sobre el modo en el que pensamos y se ha manifestado en la mezcla de géneros y discursos provenientes de las ciencias sociales, las humanidades y las artes (Geertz [1983]1994; Rosaldo, 1986). En este marco, la antropología del arte, como ciencia social, no se limita al estudio de las "obras de arte", un tipo de objetos "autónomos", "emancipados". Es decir, un tipo de objetos definidos institucionalmente a priori, dentro de procesos de producción, circulación y recepción especializados que los convierten *exclusivamente* en objetos de arte. Aborda también el análisis de "objetos" que se mezclan con la gente, en situaciones particulares, y plantean diferentes relaciones sociales entre las personas y las cosas, y las personas con las personas a través de las cosas (Gell, 1996)

En esta asignatura, una mirada de los "objetos" artísticos o cotidianos, centrada en las relaciones sociales, se aleja de una tradición dominante en los estudios estéticos que considera y valora a las producciones por su forma y contenido intrínsecos, para aproximarse y adentrarse en la interpretación de los procesos, las intenciones y los modos de uso de dichos objetos. Esta aproximación a los objetos situándolos en el

cine y televisión

facultad de artes

contexto de las prácticas posibilita una comprensión de los mismos como configuraciones y como agentes configuradores de las formaciones de significados e intersecciones culturales heterogéneas, específicas y diversas en las cuales se producen, circulan y apropian.

Desde esta perspectiva, los casos que, particularmente, se consideran en el programa comprenden objetos y prácticas de grupos indígenas y sectores populares, situadas en diferentes contextos históricos y geográficos. Para su estudio se propone, por un lado, una familiarización con las formas y significados de las producciones artísticas y culturales, cuyos aspectos estéticos están en interacción con aspectos religiosos, económicos, políticos, morales. Por otro, un examen crítico de categorías que han sido creadas y utilizadas para clasificar estas producciones en distintos momentos históricos. Las nociones "arte primitivo", "arte indígena", "arte popular", son categorías complejas que, al designar ciertos objetos y prácticas, evidencian posiciones ideológicas, teóricas y metodológicas que surgen y proceden en el marco de procesos culturales hegemónicos. La revisión de textos teóricos de la antropología, de la antropología del arte y de la historia del arte, y estudios de casos posibilitan el acceso a un repertorio de herramientas y ejemplos para su aplicación en la crítica de procesos artísticos y culturales así como en el ensayo de un método de trabajo posible para la producción artística.

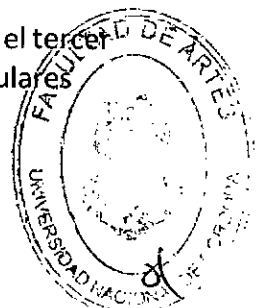
La materia ofrece la presentación de perspectivas teóricas y un modo de trabajo para la interpretación de casos y la enunciación de propuestas creativas que contribuyan en una formación del alumno orientada tanto a la investigación en artes como a la producción artística.

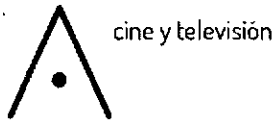
2- Objetivos:

- . Articular nuevos conocimientos con conocimientos existentes.
- . Generar espacios de reflexión crítica y creativa con respecto a las disciplinas de la antropología y la historia del arte.
- . Concientizar al alumno sobre el carácter social del arte en tanto construcción cultural y práctica histórica.
- . Generar instrumentos críticos para la interpretación histórica de posiciones teóricas y perspectivas disciplinares.
- . Generar habilidades para la comprensión de métodos de la antropología y la historia del arte.
- . Introducir en el conocimiento de prácticas de grupos indígenas y populares que amplíen la percepción de lo artístico y permitan la comprensión de *otros* modos culturales.

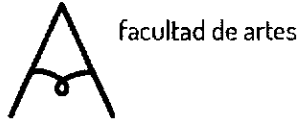
3- Núcleos temáticos

Los contenidos se organizan en tres núcleos temáticos, con objetivos y bibliografía específicos. El primer núcleo introduce el enfoque de la asignatura y el trabajo etnográfico para el análisis social/cultural y la producción artística. El segundo y el tercer núcleo abordan estudios de casos sobre las prácticas de grupos indígenas y populares

cine y televisión

facultad de artes

abordando la discusión conceptual de perspectivas y categorías así como el ejercicio metodológico planteado en el núcleo 1.

Núcleo temático 1 / Arte y antropología

Objetivos Específicos

- . Comprender la antropología del arte como ciencia social interdisciplinaria.
- . Introducir el enfoque de la asignatura mediante la conceptualización de las nociones de cultura y etnografía.
- . Proveer instrumentos analíticos-críticos para la interpretación y comprensión de autores y perspectivas.

Contenidos

La antropología como ciencia social. La antropología del arte: interdisciplina, perspectivas y alcances. Arte, cultura y etnografía. Cuestiones conceptuales y metodológicas: "sistemas", "procesos", "prácticas". La cultura como concepto científico. El concepto de arte desde una perspectiva antropológica. El análisis social contemporáneo: el objetivo del análisis, el lenguaje del análisis, la posición del analista. Arte y etnografía. La "descripción densa" como método de interpretación. La etnografía como herramienta de producción artística: posibilidades y limitaciones.

Núcleo temático 2 / Artes y culturas indígenas

Objetivos Específicos

- . Analizar las tensiones estéticas y culturales en la noción "arte indígena"
- . Identificar y caracterizar perspectivas teóricas y categorías de objetos a partir de estudios de casos

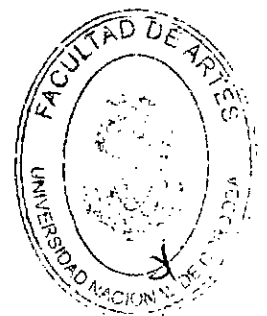
Contenidos

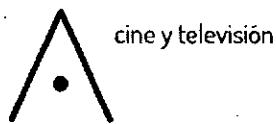
Perspectivas. Intersecciones de lo "otro" y lo "moderno": "primitivismo", "orientalismo". La noción "arte indígena". Arte y rito. Cuerpo y arte. La vida social de las cosas: producción, intercambios y usos de los objetos. Categorías. "Obras de arte", "artefactos etnográficos". Estudios de casos.

Núcleo temático 3 / Artes y culturas populares

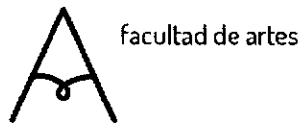
Objetivos Específicos

- . Analizar críticamente el concepto de "lo popular" identificando perspectivas e implicancias conceptuales y metodológicas.
- . Examinar las tensiones estéticas y culturales de "lo popular" en estudios de casos del arte y las culturas moderna y contemporánea.

cine y televisión

facultad de artes

Contenidos

Lo "popular": perspectivas y aproximaciones teóricas. El concepto de hegemonía. Implicancias conceptuales e ideológicas de las nociones "arte popular", "cultura popular", "culturas populares", "cultura de masas" "arte masivo": alcances y limitaciones. Estudios de casos.

4- Bibliografía obligatoria

Núcleo temático 1 / Arte y antropología

. Sobre antropología y antropología del arte

- MÉNDEZ Lourdes, "Enfoques teóricos: de la cultura material a los estilos y lenguajes del arte" en *Antropología de la producción artística*, Madrid, Síntesis, 1995, pp61-93.
- ROSALDO, Renato, "La erosión de las normas clásicas" y "Poniendo en marcha la cultura" en *Cultura y verdad. Nueva propuesta de análisis social*, México, Grijalbo, 1991, pp35-51 y pp91-105.

. Sobre arte, cultura y etnografía

- CUCHE, Denys (1996), "Introducción" y "La invención del concepto científico de cultura" en *La noción de cultura en las Ciencias Sociales*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1999, pp7-10; 21-64.
- ROSALDO, Renato, "La erosión de las normas clásicas" y "Poniendo en marcha la cultura" en *Cultura y verdad. Nueva propuesta de análisis social*, México, Grijalbo, 1991, pp35-51 y pp91-105.
- ZABLOSKY, Clementina, "Cultura y etnografía: aproximaciones", Córdoba, 2015.

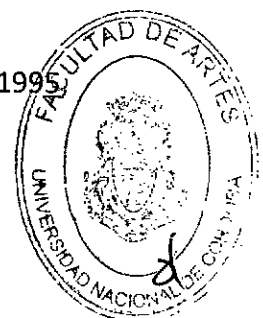
Núcleo temático 2 / Artes y culturas indígenas

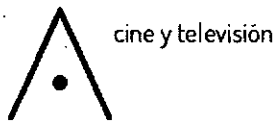
. Sobre perspectivas

- BOVISIO, María Alba, "El dilema de las definiciones ontologizantes: obras de arte, artefactos etnográficos, piezas arqueológicas", en *Caiana, Revista de Historia del Arte y cultura visual del Centro Argentina de Investigadores de Arte (CAIA)*. Nº 3, año 2013.
- RHODES, Colin, "Introducción" en *Primitivism and modern art*. London, Thames and Hudson, 1994.
- SAID, Edward, "Introducción" en *Orientalismo*, Barcelona, De Bolsillo, 2009, pp19-29.
- ESCOBAR, Ticio, "Arte indígena: zozobras, pesares y perspectivas" en BOVISIO, María Alba y Marta PENHOS (coord.) *Arte indígena: categorías, prácticas, objetos*, Córdoba, Encuentro Grupo Editor, 2010, pp17-31.

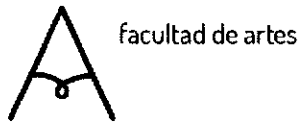
. Sobre estudios de casos

- CLIFFORD, James, "Historias de lo tribal y lo moderno" en *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*, Barcelona, Gedisa, 1995, pp229-256.

cine y televisión

facultad de artes

- DAVENPORT, William, "Dos tipos de valor en la porción oriental de las Islas Salomón" en APPADURAI, Arjun ed. (1986) *La vida social de las casas. Perspectiva cultural de las mercancías*, México, Grijalbo, 1991, pp.

Núcleo temático 3 / Artes y culturas populares

. Sobre los conceptos

- CUCHE, Denys (1996), "Jerarquías sociales y jerarquías culturales" en *La nación de cultura en las Ciencias Sociales*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1999, pp87-106.
- ESCOBAR, Ticio, (2007) "Prólogo del autor a la segunda edición" en *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*, Buenos Aires, Ariel, 2014, pp23-38.
- RICHARD, Nelly, (2008) "Categorías impuras y definiciones en suspenso" en *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*, Buenos Aires, Ariel, 2014, pp15-21.
- ROCCA, María Cristina, "Arte, popular, masivo: tres conceptos relacionales en tensión", Córdoba, 2015.

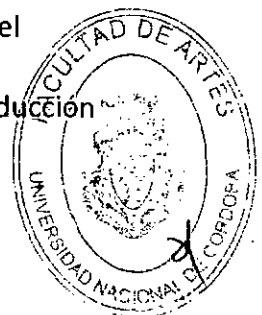
. Sobre estudios de casos

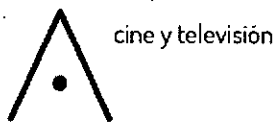
- ZABLOSKY Clementina. *Prácticas estéticas, prácticas turísticas*. Revista Avances del Área Artes del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. 2004-2005. Volumen 1. Nº 8. Páginas 140- 157. Editorial Brujas. Córdoba, Noviembre de 2005. ISSN 1667-927X.

Bibliografía Ampliatoria

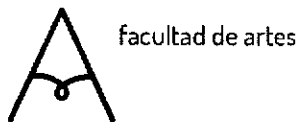
Núcleo temático 1 / Arte y antropología

- AMEGEIRAS, Aldo Rubén, "El abordaje etnográfico en la investigación social" en VASILACHIS DE GIALDINO, I. (coord.) *Estrategias de investigación cualitativa*, Barcelona, Gedisa, 2006, pp107-149.
- BOAS, Franz (1927) "Introducción" en *Arte primitiva*, México, FCE, 1947.
- DANTO, Arthur, "Arte y artefacto en África" en *Más allá de la Caja de Brilla. Las artes visuales desde la perspectiva pashistórica*, Madrid, Akal, 2003, pp.95-115.
- FOSTER, Hal, "El artista como etnógrafo" en *El retorna de la real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid, Akal, pp175-208.
- GEERTZ, Clifford, "El arte como sistema cultural" en *Canacimiento local*, Barcelona, Paidós, 1994, pp117-146.
- GEERTZ, Clifford, "Descripción densa. Hacia una teoría interpretativa de la cultura" en *La interpretación de las culturas*, Barcelona, Gedisa, 1989, pp19-40.
- GELL, Alfred, "The Theory of the Art Nexus" en *Art and Agency. An Anthropological Theory*, Clarendon Press, Oxford, 1998, pp12-27. Capítulo 2, "La teoría del nexo del arte". Traducción: Andrés Laguens, abril 2015.
- ORTNER, Sherry (1982) "La teoría antropológica desde los años sesenta". Traducción de Rubén Páez, pp1-26.

cine y televisión

facultad de artes

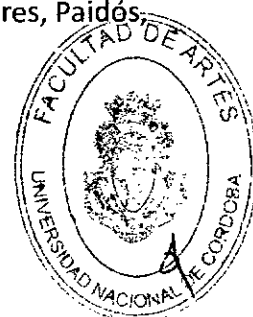
- WILLIAMS, Raymond, "Cultura" en *Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2000, pp87-93.

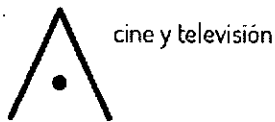
Núcleo temático 2 / Artes y culturas indígenas

- CERECEDA, Verónica y otros, *Tres reflexiones sobre el pensamiento andino*, La Paz, Hisbol, 1987.
- CLIFFORD, James, "Sobre la recolección de arte y cultura" en *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*, Barcelona, Gedisa, 1995, pp257-299.
- CLIFFORD, James, "Los museos como zonas de contacto" en *Itinerarios transculturales*, Barcelona, Gedisa, 1999, pp233-270.
- ESCOBAR, Ticio, *La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay*, Asunción, Litocolor, s/d.
- LEVÍ STRAUSS, Claude, *La vía de las máscaras*, México, Siglo XXI, pp11-128.
- LEVÍ STRAUSS, Claude, "El desdoblamiento de la representación" y "La serpiente con el cuerpo lleno de peces" en *Antropología estructural*, Barcelona, Paidós, 1995, pp263-296.
- MAUSS, Marcel, "Ensayo sobre los dones. Razón y forma del cambio en las sociedades primitivas" en *Sociología y antropología*, Madrid, Tecnos, 1971, pp155-258.
- ORTNER, Sherry B. "Thick Resistance: Death and the Cultural Construction of Agency in Himalayan Mountaineering", en ORTNER, Sherry B. (ed.), *The fate of 'Culture': Clifford Geertz and beyond*, Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 1999. "Resistencia densa: muerte y construcción cultural de agencia en el montañismo himalayo". Traducción: M. Cecilia Ferraudi Curto.
- TURNER, Víctor, "Símbolos en el ritual ndembu" en *La selva de los símbolos*, México, Siglo XXI, 1999, pp21-52.

Núcleo temático 3 / Artes y culturas populares

- BLÁZQUEZ, Gustavo y Marcelo NUSENOVICH, "La fiesta o el juego de lo público y privado. Reflexiones sobre una experiencia allí (1991/1994)" en *El arte entre lo público y lo privado. VI Jornadas de teoría e historia de las artes*, Buenos Aires, UBA, CAIA, 1995, pp5-23.
- ESCOBAR, Ticio, *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*, Buenos Aires, Ariel, 2014.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor, *Las culturas populares en el capitalismo*, México, Nueva imagen, 1986.
- WILLIAMS, Raymond, "La hegemonía" en *Marxismo y literatura*, Barcelona, Península, 2000, pp129-136.
- ZABLOSKY, Clementina, 'Recuerdos de Carlos Paz'. *Análisis de los objetos souvenir y otras prácticas turísticas*, Tesis de maestría, Parte 3. Córdoba, 2009, mimeo.
- ZUBIETA, Ana María y otros, *Cultura popular y cultura de masas*, Buenos Aires, Paidós, 2000.

cine y televisión

facultad de artes

- 5- **Propuesta metodológica:** consignar las metodologías, las formas de trabajo y los recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación del estudiante (el uso de aulas virtuales, recursos audiovisuales en aula, laboratorio de informática, así como blogs, bases de datos de bibliotecas, videoconferencias, otros)

Según las actividades planificadas, las clases se desarrollarán en dos instancias presenciales, una teórica y otra teórica-práctica. La primera instancia consiste en la exposición oral de los contenidos teóricos y el análisis de ejemplos, con proyección de imágenes y presentación de esquemas explicativos, por parte del docente. La segunda, se basa en la realización de actividades en forma grupal, por parte de los alumnos, consistentes en la elaboración teórica de los contenidos específicos, el análisis de casos y la producción de esquemas o escritos breves que sintetizen los principales temas y conceptos desarrollados en la clase. Una puesta en común de estos trabajos busca construir un espacio de debate grupal y reflexión crítica sobre las perspectivas, conceptos y casos presentados. Se implementará el aula virtual para el acceso a materiales producidos por la cátedra y consultas.

- 6- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

Los contenidos teóricos se evaluarán mediante parciales escritos individuales al finalizar los contenidos del núcleo temático 1 y de los núcleos temáticos 2 y 3. Se tomarán dos (2) parciales.

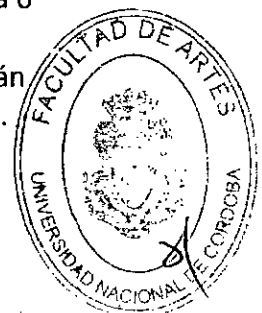
La evaluación de los parciales tendrá en cuenta la comprensión y manejo de los contenidos y los conceptos estudiados, la capacidad de síntesis, la habilidad de transferir los conceptos a ejemplos particulares, a través de la expresión escrita.

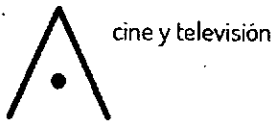
La evaluación final de los contenidos se realiza mediante la modalidad de coloquio para alumnos promocionales, de examen oral para alumnos regulares y de examen oral y escrito para los alumnos libres en las fechas correspondientes.

- 7- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:** (según normativa vigente). Indicar régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo.

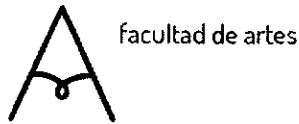
Alumnos promocionales

- . Alumnos debidamente matriculados en el año académico.
- . Asistencia al 80% de las clases
- . 80 % de trabajos prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a seis (6) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- . 100 % de evaluaciones parciales aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- . Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.

cine y televisión

facultad de artes

- Examen final de una sola instancia: coloquio.

Alumnos regulares

- Alumnos debidamente matriculados en el año académico.
- Asistencia al 60% de las clases
- 80 % de trabajos prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a cuatro (4).
- 80 % de evaluaciones parciales aprobadas con cuatro (4).
- Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno regular.
- Se recupera una de las evaluaciones parciales y uno de los trabajos prácticos. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.
- La regularidad se extiende por el término de tres años.
- Examen final de una sola instancia: oral.

Alumnos libres

- Alumnos debidamente matriculados en el año académico.
- Examen final de dos instancias: escrito y oral. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Aprobado con calificaciones iguales o mayores a cuatro (4). Si el examen escrito ha sido aprobado con la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviarse la instancia oral, previo acuerdo expreso entre el tribunal examinador y el alumno. *

Alumnos vocacionales

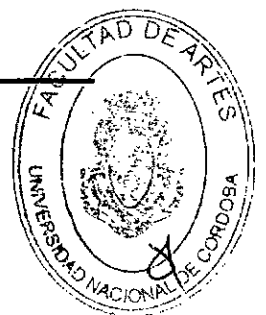
Puede cursar materias como alumno vocacional cualquier estudiante universitario o egresado de universidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, que tenga aprobado al menos un 30% de las materias en la carrera de origen, debidamente matriculados, registrados y admitidos a fin de cursar la asignatura.

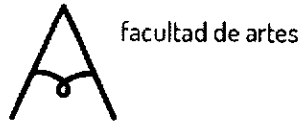
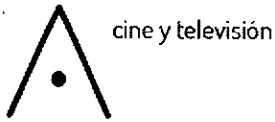
8- Recomendaciones de cursada

Se recomienda tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura:

- Teoría de la Comunicación Social (correspondiente al 1º año según sistema de correlatividades en Plan de Estudios 1986)

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

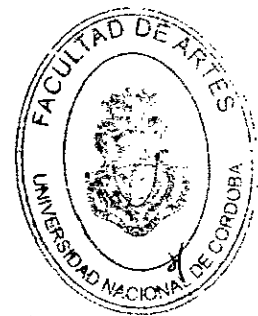

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

AGOSTO	3	Presentación
	10	Arte y Antropología
	17	Arte y Antropología
	24	Arte y Antropología
	31	Arte / Cultura/ etnografía
SEPTIEMBRE	7	Arte / Cultura/ etnografía
	14	Arte / Cultura/ etnografía
	21	Parcial 1
	25 al 30	Exámenes finales
OCTUBRE	5	Artes y culturas indígenas
	12	Artes y culturas indígenas
	19	Artes y culturas populares
	26	Artes y culturas populares
NOVIEMBRE	2	Parcial 2
	9	Recuperatorio Parciales 1 y 2
	16	Firma de libretas
	20/11 al 1/12	Exámenes finales 1º turno
DICIEMBRE	4 al 15	Exámenes finales 2º turno

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y televisión

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: CINE Y TV

Carrera/s: Licenciatura en Cine y Televisión

Técnico Productor en Medios Audiovisuales

Asignatura: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL III

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgter. Ana Mohaded

Prof. Asistente: Carolina Bravo

Prof. Ayudante: Lic. Juan C. Torres

- Ayudantes Alumnos:

Pablo Cruceño; Rodrigo Cabrera Nieto; Diego Virginillo; Camila

Keismajer; Juana Zuñiga; Marina Ruiz; Luna Ghercovici;

María Florencia Macario.

- Adscriptos:

Lic. Vanesa Wilder; Lic. Diego Seppi; Prof. Martín Mercado y Lic. Vanina

Cometto; Tec. Paula Compagnucci.

- Carga anexa:

- Prof. Eva da Porta

- Prof. Debora Velasco

Horarios de cursado

Martes de 15 a 17: Teórico.

Martes de 17:15 a 19:45: Prácticos. Dos Comisiones.

Para los asesoramientos por grupos, hay tutorías que se coordinan con horarios específicos.

En el segundo cuatrimestre, durante el mes de octubre y noviembre se implementan reuniones y asesoramientos por equipo de trabajo y los horarios se acuerdan en cronogramas específicos desde las 10 hs a las 20 hs los lunes y martes.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Esta propuesta concibe a RAV III como una asignatura que, en su proposición teórica y práctica, invita a los alumnos a conectar saberes específicos y generales del arte y la cultura; recrear técnicas y estéticas del área audiovisual; articular específicas relaciones con la realidad, inventar ritmos y estilos, asumir-proponer modos de ver, reconocer los significados que asigna, y, lanzar sus obras a una circulación que abone el campo de las producciones socio culturales de sentido y de disfrute del arte.

cine y televisión

facultad de artes

Realización Audiovisual III se ubica en una línea horizontal con asignaturas de la currícula de tercer año, que son parte de una trama indiscutible sobre la que pivotea la realización. Por lo tanto, es un objetivo construir acuerdos, para que -desde la independencia y especificidad de cada cátedra- podamos enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y de afianzamiento de los vínculos interdisciplinarios, en pos de perfilar áreas de articulación. Esto se manifiesta en acciones tales como poner a consideración los prácticos con las evaluaciones y apoyos que se proponen coordinar, considerar los que las otras cátedras sugieran para acordar, marcar conceptos que confluyen horizontalmente, revisar la bibliografía para no superponer materiales, etc.

Parte de reconocer el plafón que fundan las asignaturas de los años anteriores, recuperando sus saberes, y también de ubicarse en una cadena de articulación vertical hacia delante, teniendo en cuenta los requerimientos tanto de la práctica final como de cuarto año. Estos son algunos modos de valorar los procesos previstos en este proyecto.

Realización Audiovisual III se propone como un espacio de formación y organización de conocimiento y como un taller de producción, pensando también en el campo laboral de los estudiantes, apostando a acrecentar cuantitativa y cualitativamente el bagaje teórico conceptual, la creación artística y comunicacional, la reflexión de la intervención social de los discursos audiovisuales, el cumplimiento profesional de consignas y tiempos de las actividades prácticas, y el respeto y valoración del ser humano.

2- Objetivos:

Que los alumnos:

- Identifiquen y actualicen sus conocimientos acerca de las diferentes propuestas de narraciones audiovisuales referenciadas en la realidad
- Conozcan y practiquen las lógicas de las narrativas del documental y de la no ficción, las metodologías y técnicas propias de distintas modalidades de representación de la realidad.
- Reflexionen e indaguen ética, estética y comunicacionalmente sus proyectos audiovisuales referenciados en la realidad.
- Desarrollen criterios que les permitan discernir ante diferentes posibilidades narrativas.
- Analicen y comprendan diferentes opciones de narrativas de no ficción.
- Reconozcan y vivencien la complejidad signífica y estética distintiva del lenguaje audiovisual como integrante del campo de las artes y de la comunicación masiva.
- Reflexionen y resuelvan significativamente las narrativas audiovisuales que producen, en tanto éstas se integran en el campo de la cultura y de la circulación y producción de sentidos.
- Experimenten un proceso de comunicación que facilite el desarrollo de las capacidades personales, y posibilidades comunicacionales y creativas.

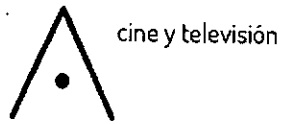
3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

• Unidad 1: Narrativas audiovisuales referenciadas en la realidad.

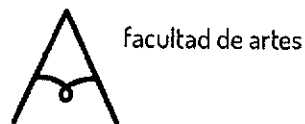
Desde el documental a las fronteras del género. El dominio del documental. Referencias originarias, contextos y fluctuaciones. Características del cine documental contemporáneo.

La narrativa de no ficción. Orígenes y diversas expresiones. Principios sustentadores. Rasgos definitorios del movimiento.

cine y televisión

facultad de artes

La investigación en el documental. Posición del narrador investigador. Los binomios subjetividad/objetividad, realidad/representación, verdad/punto de vista. Indagación y posicionamiento.

- **Unidad 2:**

De la investigación a la creatividad: La investigación temática y artística como instancia que abre espacios de libertad creativa. Bibliografías, filmografías, archivos, entrevistas previas, investigación de campo. Localización de los espacios escénicos y protagonistas. Tiempo histórico y tiempo narrativo De la investigación al guion.

Modos de relación entre el realizador, los actores sociales y el espectador.

Cómo formalizar un guion según las estrategias documentales. La idea. La historia. Modos en los que el guion se apoya en la investigación previa. Modelos de escritura del guion documental. Las cuatro versiones. Construcción del acontecimiento. Líneas de sentido. Estructura narrativa. Requisitos del Plan Operativo de Fomento y Promoción de Contenidos Audiovisuales Digitales del Sistema Argentino de TV Digital

- **Unidad 3: Modos de proceder documental y la voz autoral.**

Realidad percibida, reflejada, medial, documentada. Concordancia interna y coherencia externa de un discurso audiovisual.

Modos de proceder documental. Sumarial. Auto-representación. Reconstrucción. Niveles del procedimiento de reconstrucción. Documentos sonoros, visuales, audiovisuales. Testigos.

Actitud ante el mundo proyectado. El documental como discurso. La voz formal. La voz abierta. La voz poética. Formas mixtas y casos liminares del documental.

- **Unidad 4: Modalidades de la representación en la narrativa documental.**

Modalidades documentales de representación. Categorías de estudio. Características. Cuestiones éticas.

Modalidad expositiva: la retórica argumentativa, la relación objetividad subjetividad, las voces del relato.

Modalidad de observación: la relación entre el tiempo y el espacio, especificidad del sonido.

Modalidad interactiva: lógica del montaje, modos de entrevistas.

Modalidad reflexiva: mecanismos retóricos, relación con el espectador. Modalidad performativa: la subjetividad social.

- **Unidad 5: Recursos narrativos y técnico-realizativos**

Lo referencial. Interacciones. Entrevistas. Construcción dialógica. Relevamiento. Descripción. Escenarios.

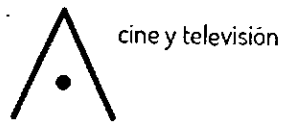
Planteos éticos ante las interacciones con los documentados. Imagen, otredad e identidad Creatividad e innovaciones.

La referencialidad y los bordes. Licencias, recursos y libertades de la no ficción. El documental de documentos. El ensayo como formato en y de documentales. La inclusión de lo experimental audiovisual en narrativas de realidades documentadas. La ficcionalización que incluye la no ficción.

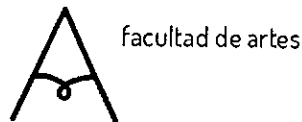
Climas fotográficos, sonoros y rítmicos. Contextos de filmación. Elementos comunicacionales, expresivos y técnicos. La multiplicidad signica de la imagen y del sonido.

- **Unidad 6: Temáticas que marcan estilos. La pos producción y la exhibición.**

Criterios para el diseño de la fotografía, el sonido y el montaje. Las diversas áreas, sus estéticas y orden discursivo. La post producción en la edición digital. El espectador prefigurado. Relación entre modos de narración/realización y prácticas del espectador/perceptor.

cine y televisión

facultad de artes

Viejos y nuevos circuitos de circulación. La nueva explosión de los video debates y cine clubes. Encuentro de documentalistas latinoamericanos. Distribución y exhibición red latinoamericana. El archivo de la cátedra. El patrimonio cultural audiovisual.

4- Bibliografía obligatoria.

Unidad 1:

Comolli, Jean -Louis: (2007) *"Ver y poder. La inocencia perdida: cine, televisión, ficción, documental"* Edit. Aurelia Rivera. Bs As. - Puesta en escena documental. Manifiesto documental. Los hombres comunes.

Doelker, Christian: (1982) *"La Realidad Manipulada"*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona España. Cap. 5: realidad documental.

Nichols, Bill: (1997) *"La representación de la realidad"*. Edit Paidós Buenos Aires. Primera Parte. Cap. 1: el dominio del documental.

Paulinelli, María: (2004) *"Los '60: ideas y concreción de la narrativa de no ficción. Rodolfo Walsh."* Texto de cátedra. ECI- UNC.

Verón, Eliseo: (1987) *"Construir el acontecimiento."* Edit. Gedisa. Argentina. Prefacio a la segunda edición.

Weinrichter, Antonio: (2004) *"El cine de no ficción. Desvíos de lo real"*. TAB Editores. España. Introducción. El imposible documental.

Unidad 2:

Comolli, Jean-Louis: (2002) *"Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine."* Edit. Simurg. Cátedra La Ferla Bs. As. 6. El hombre esencial; 7. Luz resplandeciente de un astro muerto.

Gamerro, Carlos y Salomón, Pablo (comp.): *"Antes que en el Cine. Entre la letra y la imagen: el lugar del guion."* Edit La Marca. Bs As. 1993. Fragmentos

Guzmán, Patricio: *"El guion documental"*. En Foro Latinoamericano del documental y la comunicación. www.cinelatinoamericano.org/cineasta.

Fernandez, Arturo: *"El cine y la investigación en ciencias sociales"*, en Cine Antropología y colonialismo", Adolfo Colombres (comp). Edit Del Sol - CLACSO. Argentina. 1985.

Plan Operativo de Promoción y Fomento de Contenidos:

www.incaa.gov.ar/castellano/nuevo_itvdigital.php

Puccini, Sergio: (2015) *"Guion de documentales. De la preproducción a la posproducción."* Edit. La marca editora. Bs As. Parte 1: La preproducción del documental.

Unidad 3:

Doelker, Christian: (1982) *"La Realidad Manipulada"*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona España. Cap. 5: realidad documental. Cap. 7: formas mixtas y casos liminares.

Mirra, Miguel: (2000) *"Introducción a la teoría, metodología y práctica del documental"*. Conferencia publicada en el Foro del Movimiento de documentalistas. Argentina.

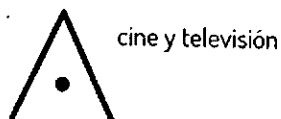
Rabiger, Michael: (1998) *"Desarrollando un proyecto"*. Ponencia en la segunda edición del seminario internacional de cine documental: Escenario de fin de siglo. Nuevas tendencias del cine documental.

Sellés Magdalena: (2008) *"El documental"*. Edit UOC Barcelona.

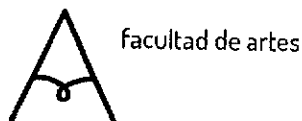
Weinrichter, Antonio: (2004) *"El cine de no ficción. Desvíos de lo real"*. TAB Editores. España. Subtítulo: Una crítica de la crítica

Unidad 4:

cine y televisión

facultad de artes

Nichols, Bill: *"La representación de la realidad"*. Edit Paidós Buenos Aires, 1997. Primera Parte. Cap 2 Modalidades documentales de representación.

Weinrichter, Antonio: (2004) *"El cine de no ficción. Desvíos de lo real"*. TAB Editores. España. El documental preformativo. Reinención del documental

<http://es.scribd.com/doc/7168599/Bill-Nichols-La-Representacion-de-La-Realidad>

<http://es.scribd.com/doc/70261655/Bill-Nichols-%C2%BFQue-tipo-de-documentales-existen>

Unidad 5:

Arfuch, Leonor: *"La entrevista. Una invención dialógica"*. Edit. Paidós Barcelona- 1995. Cap 1. Cap 2

Colombres, Adolfo (comp.) *"Cine, antropología y colonialismo."* Edit. Del Sol CLACSO. Bs. As. 1985. Cap. II. Entrevistas. El cine no etnológico o el testimonio social de Jorge Prelorán. Cap III. Ensayos. (...) El cine y la investigación en las ciencias sociales.

Comolli, Jean-Louis: *"Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine."* Edit. Simurg. Cátedra La Ferla Bs. As. 2002. 4 "No Lipping!"

Ledo Andino, Margarita: *"Vanguardia y pensamiento documental como arte aplicada"*. En Documental y Vanguardia. (Torreiro y Cerdán compiladores). Edit. Cátedra. Málaga. 2005.

Rabiger, Michael: *"Dirección de documentales"*. Edit Instit. Oficial de Radio y TV. España. 1989. Cap 4: Desarrollo de un equipo.

Unidad 6:

Comolli, Jean -Louis: (2007) *"Ver y poder. La inocencia perdida: cine, televisión, ficción, documental"* Edit. Aurelia Rivera. Bs As. Subtítulos: Retrospectiva sobre el espectador; ¿Algo que decir? ¿A quién?; Montaje como metamorfosis.

Rabiger, Michael: (2005) *"Dirección de documentales"*. Edit Instit. Oficial de Radio y TV. España. 1989. 3ª edición. Sexta parte posproducción. Cap 19: Un vistazo a la posproducción. Cap 20: La edición sobre el papel. Cap. 21: El primer montaje. Cap. 22: El montaje: el proceso de refinamiento.

"Revista Documental, para repensar el cine hoy." Año 1. N° 1. Edit Doca. Bs As Octubre 2008.

Memorias del Primer Encuentro de Documentalistas Latinoamericanos del Siglo XXI. *"Fotogramas de Fuego"*. Edit. Centro Nac. Autónomo de Cinem. Caracas 2008. Carta de Río. Mesa 2. Distribución y Exhibición.

5- Bibliografía Ampliatoria

Ardèvol Piera, Elisenda: *"Representación y Cine Etnográfico- La representación Audiovisual de las culturas"*. Quaders de l'CA, num. 10. www.documentalistas.org.ar.

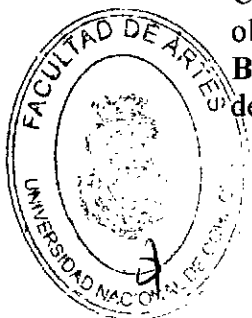
Aumont, J., Bergala A. y otros: (1983) *"Estética del cine. Espacio filmico, montaje, narración, lenguaje"*. Edit Paidós. Bs As Cap 2. El montaje- Cap. 4 Cine y lenguaje. Cap. 5 El cine y su espectador.

Aumont, Jaques: "La imagen". Edit Paidós. Barcelona. Cap. 4 El papel de la imagen

Badiou, Alain: (2004) *"El cine como experimentación filosófica"* en *"Pensar el cine- Imagen, Ética y Filosofía"* Edit. Bordes Manantiales. Bs. As.

Barnouw, Erick: (1998) *"El documental. Historia y estilo."* Edit. Gedisa. Barcelona. Cap 2. Imágenes en acción. El documental poeta. Cap. 5 Foco definido. El documental, observador. El documental, agente catalizador. El documental, guerrillero.

Benjamín, Walter: (1973) *"El arte en la era de la reproductividad técnica"*. Traducción de Jesús Aguirre. Edit Taurus. Madrid.

cine y televisión

facultad de artes

- Bustoa, Gabriela:** (2007) *¿Qué ves cuando me ves? Videoinformes: nuevos lenguajes del audiovisual de intervención política.* En "Cine y fotografía como intervención política" Edit Prometeo, Bs. As.
- Catalá, Josép:** (2005) *Film- ensayo y vanguardia.* en "Documental y Vanguardia". Casimiro Torreiro y Josetxo Cerdán (compiladores) Edit Cátedra. Colección Signo e Imagen. Málaga.
- Cebrián Herreros, Mariano:** (1992) *Géneros informativos Audiovisuales.* Edit. Ciencia. Madrid. Cuarta parte: Géneros informativos en cine. Generos informativos videográficos.
- Colombres, Adolfo (comp.):** (1985) *Cine, antropología y colonialismo.* Edit. Del Sol CLACSO. Bs. As. Cap. II Documentos
- Comolli, Jean-Louis:** (2007) *Ver y poder. La inocencia perdida: cine, televisión, ficción, documental* Edit. Aurelia Rivera. Bs As.
- Comolli, Jean-Louis** (2002) *Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine.* Edit. Simurg. Cátedra La Ferla Bs. As.
- de la Puente, Maximiliano y Russo, Pablo M (Comp):** (2007) *La exhibición como instancia de reflexión y construcción de las memorias de las luchas de los movimientos sociales.* En Cine documental, memoria y derechos humanos". Campo y Dodaro (comp.) Edit. Ediciones del Mov. Bs. As.
- Dussel Inés y Gutierrez Daniela (compiladoras)** (2008): *Educación la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen.* Edit Manantial y Flacso. Buenos Aires.
- Fernandez, Arturo:** (1985) *El cine y la investigación en ciencias sociales*, en Cine Antropología y colonialismo", Adolfo Clombres (comp). Edit Del Sol - CLACSO. Argentina.
- Flaherty, Vigo y otros:** (2008) *Textos y manifiestos del documental.* Foro Movimiento Documentalistas Argentinos. Internet. - Primera parte.
- Guber, Rosana:** "La etnografía. Método, campo y reflexividad." Cap. 2: Trabajo de campo. <http://comeduc.blogspot.com/2006/04/jorge-huergo-comunicación-y-educación.html>
- Ickowicz, Luisa Irene:** (2008) "En tiempos breves. Apuntes para la escritura de coortos y largometrajes" Edit. Paidós. Buenos Aires.
- Labaki, Amir y Mourao María Dora (compiladores)** (2011) *El cine de lo real* Edit. Colihue, Buenos Aires.
- Magrassi, Guillermo. E Roca (comp.):** (1980) *La historia de Vida*. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
- Nichols, Bill:** (1997) *La representación de la realidad*. Edit. Paidós Buenos Aires. Primera Parte. Cap 3: Axiografía: el espacio ético en el documental.
- Paladino, Diana** (Editora): (2014) *Documental Ficción. Reflexiones sobre el cine argentino contemporáneo*. Edit. EDUNTREF.
- Paredes, Alberto:** (1995) *Manual de Técnicas Narrativas- Las voces del relato*. Edit. Grijaldo Interdisciplinaria. México. Cap. II. El narrador
- Piedras, Pablo:** (2014) *El cine documental en primera persona.* Edit Paidós Comunicación. Buenos Aires
- Rabiger, Michael:** (1989) *Dirección de documentales*. Edit Instit. Oficial de Radio y TV. España. Cap 2: Historia breve y funcional del doc. Cap 3: Preparación previa del rodaje. Cap 4: Desarrollo de un equipo.

cine y televisión

facultad de artes

Renato Rosaldo: (1981) *"Cultura y Verdad- Nueva Propuesta de análisis social"* Edit Grimaldo. México. Artículo "Subjetividad en el Análisis Social".

Sel, Susana. (comp): (2007) *"La dimensión política de los estudios sobre cine- del realismo a las vanguardias europeas."* En "Cine y fotografía como intervención política" Edit Prometeo, Bs. As.

Selva, Marta: (2005) *"Desde una mirada feminista: los nuevos lenguajes del documental"*. En Documental y vanguardia Torreiro y Cardá (comp) Edit Cátedra. Málaga.

Terbeck, Erica: (2007) *"Notas sobre la circulación del documental militante en la ciudad de Bs As. Desde la década del '90"* En "Cine y fotografía como intervención política" Edit Prometeo, Bs. As.

Villalba y Lypszyc: (2001) Artículo comentados de la Ley 11723. "El derecho de autor en la Argentina", Edit La Ley. Argentina.

Weinrichter, Antonio: (2005) *"Jugando en los archivos de lo real. Apropiación y remontaje en el cine de no ficción."* En Documental y Vanguardia. Torreiro y Cerdán (comp.) Edit. Cátedra. Málaga.

6- Propuesta metodológica:

A) El proyecto de programa de estudio y prácticas artísticas de "Realización Audiovisual III" se propone actividades de coordinación del equipo integrado por los profesores, los egresados adscriptos y los ayudantes alumnos, para construir acuerdos en las dinámicas de trabajo y abrir espacios a las búsquedas personales y colectivas. Procuraremos alimentar lazos internos e intercátedras, que suelen perfilarse en unas prácticas que tienen más que ver con la comunicación que con aspectos curriculares.

B) Refiriéndose particularmente a los procesos de enseñanza - aprendizaje, Ana M. Nethol dice *"se tiende a olvidar que en la misma situación pedagógica se está viviendo un proceso de comunicación y que los sujetos allí implicados poseen una serie de competencias y capacidades de interacción"*. Es posible que esta aseveración no se cumpla siempre, pero es conveniente hacerla presente en cada proceso. Ese es el punto de partida de la metodología de esta cátedra. La relación docente - alumno como coordinadora y sustanciadora de la relación teoría - práctica y como lugar en el que se potencia las competencias comunicacionales y capacidades de interacción, y por lo tanto de realización y producción.

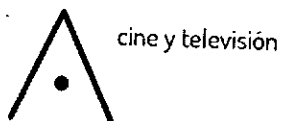
Esto implica un compromiso en el proceso desde la participación y la búsqueda de relación presencial y comunicacional con los protagonistas: los alumnos.

Una pedagogía comunicacional hacia el curso, y de construcción de equipo y formación entre los integrantes de la cátedra, en el que compartamos y aportemos en el crecimiento y la transformación de nuestros protagonistas, orientándolos sin coartar sus proyectos creativos.

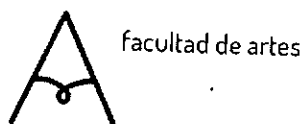
Desde este marco conceptual, la cátedra trabajará con exposición teórica - discursiva, argumentativa y con esquemas de visualización- exploración bibliográfica, experimentación práctica, socialización de otras experiencias, incorporación de propuestas de debates o de exposición planteadas por los alumnos, observaciones directas e indirectas de prácticas y procesos de producción cinematográfica, videastas y televisiva, recepción y coordinación de proyectos para concretar otras prácticas.

C) En el primer cuatrimestre hay un acento en lo teórico práctico, abriendo el espectro de posibilidades para crear, debatir, interrogarse e impulsar en las búsquedas como

cine y televisión

facultad de artes

realizadores y personas críticas y reflexivas. En lo práctico, el equipo de la cátedra estará acompañando, orientando permanentemente en la ejercitación que les permita a los estudiantes acumular los elementos y herramientas para salir al campo de producción audiovisual.

En el segundo cuatrimestre el acento estará puesto en la práctica de taller. El asesoramiento estará centrado por grupo en relación a las demandas y búsquedas que hayan iniciado en el registro documental.

Recursos:

1- se proponen la visualización en el aula de materiales audiovisuales de no ficción, a veces completos y otros fragmentos parciales, acompañando explicaciones teóricas, para su análisis o para resolver trabajos prácticos.

2- se utiliza el aula virtual de la plataforma de la universidad. Allí se ubican:

-Información general: Programa, trabajos prácticos, cronograma, fechas de parciales y de otras evaluaciones, guías de estudio, y asuntos institucionales.

-apuntes disponibles en digital y materiales de lectura.

- comunicación de situaciones extraordinarias.

7- **Evaluación:** ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos:

<http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador:

<http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

La evaluación se constituye con las calificaciones obtenidas en actividades teóricas y prácticas, individuales y grupales.

Los parciales y coloquios son individuales, la presentación por roles en algunos trabajos práctico también designa una calificación individual cuando así se especifica, y los prácticos grupales tienen una calificación que alcanzan por igual a todos los componentes del grupo que figuran como participantes.

La participación en los prácticos de clase conforma notas individuales de concepto.

8- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:**

A- Para obtener la condición de **alumno promocional**, se deberán reunir los siguientes requisitos:

-Aprobación del 80% de los trabajos prácticos con evaluación numérica con nota igual o mayor a seis (6) y un promedio mínimo de siete (7), y del 100 % de los Parciales con nota igual o mayor de seis (6) y un promedio mínimo de siete (7). (art.10 del Reg de Alumnos)

-Asistencia al 80% de las clases prácticas (art. 11)

-Participación en el 60% de los trabajos prácticos de concepto y aprobación de un coloquio final con nota igual o mayor de siete (7). (art. 12)

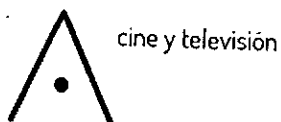
B.- Para obtener la condición de **alumno regular**, se deberán reunir los siguientes requisitos:

-Aprobación del 80% de los Trabajos Prácticos con evaluación numérica con nota igual o mayor a cuatro (4) y del 80 % de los parciales con nota igual o mayor de cuatro (4). (art.20)

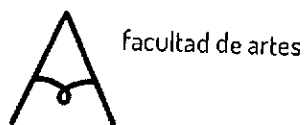
C- El **alumno libre** debe presentar los siguientes trabajos prácticos **en el turno anterior al de la mesa en la que se anotará para rendir:**

TP 1, 2, 3, 4, 5 y Trabajo Final (éste último corresponde al Parcial N° 3 para los promocionales y regulares).

cine y televisión

facultad de artes

Todas estas presentaciones deben tener coherencia entre sí y responder al mismo tema señalado en la carpeta. Debe respetar la consigna temática del año en el que se presenta.

Asesoramiento a alumnos libres:

Para el asesoramiento de estos prácticos la cátedra hará atención de alumnos en cuatro oportunidades en el año. Para acceder a las mismas los/as alumnos/as deben solicitar la atención para organizar los turnos. Las atenciones se realizarán en los meses de marzo, julio, septiembre y diciembre. Una por mes, según un cronograma dado por solicitud.

Examen final para alumnos libres: Una vez aprobado los trabajos prácticos, (art.25) el alumno puede anotarse al examen que tendrá una parte escrita y una parte oral. Para pasar al oral deben aprobar con 4 o más el escrito.

Trabajos prácticos:

Todos los trabajos prácticos y parciales entregados en la fecha designada tienen instancia de recuperatorio establecido en cada caso de acuerdo a la devolución de la evaluación.

Los grupos de trabajo serán integrados por un máximo de cinco alumnos y no menor a tres. La propuesta tiene relación con las actividades que deben desarrollar y los mecanismos de evaluación planteados.

Parciales:

Son tres: El 1º y 2º escritos e individuales, el 3º corresponde al trabajo Final y es grupal.

- 9- **Recomendaciones de cursada:** para cursar esta materia es recomendable y conveniente tener aprobadas Realización Audiovisual I, Fotografía, Sonido I, Cine y Narrativa, y tener regularizadas Realización Audiovisual II, Fotografía Cinematográfica I, Sonido II, Guion, Producción y Montaje.

Cronograma tentativo

Primer cuatrimestre: unidades 1, 2, 3 y 4. -

Segundo cuatrimestre: unidades 5, 6 y producción TP Final.

Cronograma de TP en adjunto

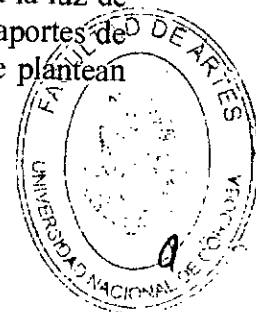
Parciales y coloquio

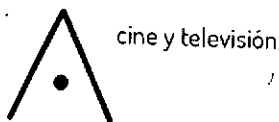
- **Primer parcial:** 6 de junio- Recup: 27 de junio. Individual, escrito.
- **Segundo parcial:** 24 de octubre- Rec.-7 nov. Individual, escrito
- **Tercer parcial:** 7 de nov. – Recup. 14 nov. Grupal. Trabajo Final AV.
- **Coloquio de promocionales:** recepción entre el 14 y 21 de noviembre.

[Handwritten signature]
Año 2017

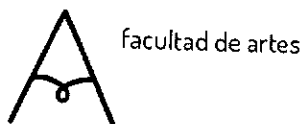
PROPUESTA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 2017

La propuesta de TP toma la fundamentación y los objetivos planteados por el programa vigente. Recupera el plan de trabajos prácticos que se aplicó en el 2016, revisado a la luz de las evaluaciones realizadas por los alumnos y el equipo de cátedra, por un lado, y aportes de la propuesta presentada por la Profesora Asistente, por otro. En esta conjunción se plantean tres grandes líneas de trabajo:

cine y televisión

facultad de artes

-
- a- Prácticos de taller- realizativos
 - b- Prácticos de participación – conversatorios
 - c- Prácticos de análisis - reflexivos

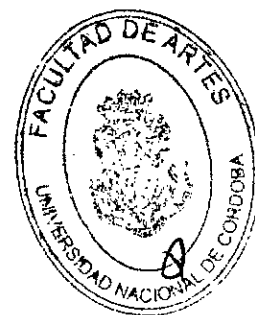
a) Prácticos de taller: distribuidos en seis instancias de producción audiovisual, con un recorrido anual que construye una búsqueda de profundización temática y creativa desde el inicio hasta el final de la cursada. En cada instancia hay momentos de puesta en común, asesoramientos colectivos y de atención por grupo. Todos son grupales.

b) Prácticos de participación: buscan crear instancias activas de los estudiantes en el aula, sea asumiendo un tema para exponer o compartiendo las debilidades y fortalezas del proyecto en los conversatorios con modalidad de clínica audiovisual que la cátedra ofrece. Uno es grupal y otro individual.

c) Prácticos de análisis: corresponden a seis instancias de visionado de films con un trabajo analítico y reconocimiento del material. Los primeros prácticos se desarrollan en una modalidad extra áulica, y los últimos dos se desarrollan en el aula. Se combinan modalidades grupales e individuales.

Consideraciones generales:

- Los TP entregados en tiempo y forma tienen instancia de recuperatorio.
- Los grupos serán integrados por entre tres y seis estudiantes.
- Todas las entregas grupales, escritas y realizativas, deben contar con los siguientes datos: N° de grupo, título del proyecto, apellido y nombre de integrantes.
- Los TP AV se entregan en Pen Drive en formato mp4
- Los TP escritos impresos, paginas A4, letra arial tamaño 12.
- Cuando se pide envío al mail de la cátedra, debe ponerse en el asunto: N° (numero de grupo) TP N° (numero del TP), primera entrega o recuperatorio.

cine y televisión

facultad de artes

PRÁCTICOS de taller – realizativos

Practico N°1: DOCURETRATO. Primera aproximación al documental

Realizar un docuretrato av de 1 a 1,30 min. que contenga:

- Tema elegido, recorte temporal, espacial y posibles protagonistas.
- Motivación personal/grupal que les inspiró para elegir la temática.

Acompañar con un escrito que contenga:

- Integrantes del grupo (Apellido y Nombres)
- Tema elegido, escrito en una frase (¿Qué?)
- Delimitación espacio - temporal (¿Cuándo? ¿Dónde?)
- Primeras preguntas (interrogantes sobre el tema elegido).
- Primer desarrollo, que incluya antecedentes, aspectos que les interesa indagar y actores sociales con los que focalizaran el tema.

Entrega: entre el 25 y el 27 de abril

- Enviar ambos trabajos a realizacionaudiovisual3@gmail.com
- Enviar el audiovisual al celular de su tutor según las instrucciones dadas por Teoría y Técnica.

Fundamentación: El docuretrato plantea una relación entre el grupo y el tema, tiene como referencia el Doculab del Festival Internacional de Cine Documental de Guadalajara. Como primer trabajo práctico refuerza la propuesta metodológica de la cátedra, que busca “abrir el espectro de posibilidades para crear, debatir, interrogarse e impulsar en las búsquedas como realizadores y personas críticas y reflexivas”.

Evaluación: Se tendrá en cuenta cumplimiento de consignas, coherencia y claridad narrativa, búsqueda creativa y recuperación de saberes previos (de las asignaturas obligatorias y sugeridas)

Visionados en el aula:

- Docuretrato “Arboles” de Laura Bermúdez (2015)
- Docuretrato de Carlos Pérez Osorio, Gloria Carrion y Sandra Luz (2016)

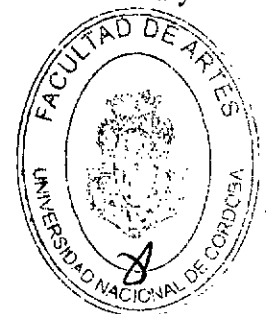
Práctico N°2: CONVERSACIONES. Interacciones e investigación de campo.

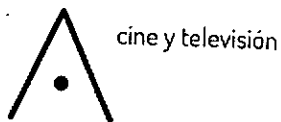
Realizar una interacción av de entre 2 a 3 minutos en modalidad entrevista o conversación, con una o más fuentes, informantes claves y/o protagonistas vinculados al tema elegido. En su estructura debe contener:

- una narrativa que proponga una introducción, desarrollo y cierre.
- actores sociales involucrados, descripción del recorte espacial, temporalidad abarcada y ejes o variables que se tratarán.

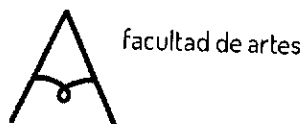
Acompañar con un escrito que contenga:

- Protagonistas de la interacción.
- Desarrollo y justificación de las preguntas guías.

cine y televisión

facultad de artes

c) Criterio estético acorde a la búsqueda documental y al tema elegido.

Entrega: Escrito impreso el 16 de mayo. Audiovisual en pendrive el 30 de mayo.

Fundamentación: La propuesta es abordar la entrevista tomando como modelo la categoría de documental interactivo, que permita avanzar la investigación en el trabajo de campo, acercándose a protagonistas, informantes y/o referentes claves. El ejercicio es flexible, y permite la incorporación de otros formatos adaptables a la realidad cultural y social de los actores sociales o a las búsquedas del grupo.

Evaluación se tendrá en cuenta cumplimiento de las consignas, coherencia y claridad en los elementos comunicacionales, expresivos y técnicos, climas fotográficos, sonoros y rítmicos del montaje. También evalúan Teoría y Técnica de la Investigación Social, Sonido III y Fotografía Cinematográfica II.

Visionado en el aula: fragmentos de:

“Peones” (2004) de Eduardo Coutinho

“Pina” (2011) Wim Wenders

“Mi compañero” (2006) de Juan Dario Almagro.

“Cooking history” (2009) de Peter Kerekas

“Yo no sé que me han hecho tus ojos” (2003) de S. Wolf y Lorena Muñoz

“El hombre del cable” (2008) de James Marsh

Visionado extra áulico recomendado:

“Hermógenes Cayo” (1969) de Jorge Prelorán

“Trelew” (2003) Mariana Arruti

“Edificio Master” (2002) de Eduardo Coutinho

“El negro” (2006) de Juan Dario Almagro

“Emiterio” (2006) de Diego Seppi

“Salesman” (1969) de los hermanos Albert, David Maysles y Charlotte Zwerin

“La dignidad de los nadies” (2005) Pino Solanas

Práctico N° 3: CRITERIOS. Búsqueda estética y narrativa.

Realizar una propuesta audiovisual tomando como referencia los autores estudiados en el desarrollo de la materia hasta este momento, apostando por alguno de los modelos de representación de los planteados o las mixturas que amerite. Con una duración de entre 2 a 2.30 minutos. El proyecto debe incluir:

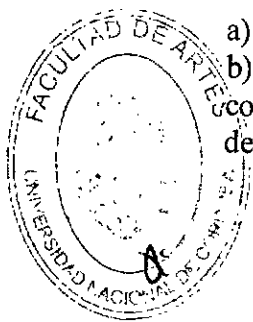
a) Coherencia interna de la puesta de cámara, sonorización, criterios de montaje y puesta en escena general, y coherencia externa con la propuesta etica narrativa que el grupo propone.

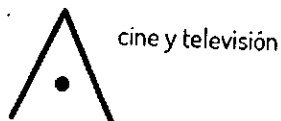
b) El conflicto existente encarnando a protagonista/s y presentando real o metafóricamente al/los antagonista/s, sean estos personificados en actores sociales concretos o en entidades más abstractas.

Acompañar con un escrito que contenga:

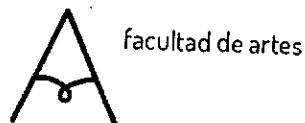
a) Fundamentación que explicita el modo de representación elegido.

b) Explicitación de protagonistas y antagonistas. Si estos no son individuales sino colectivos, definir cómo o quiénes serán los representantes que llevarán la voz y el cuerpo del grupo o comunidad.

cine y televisión

facultad de artes

c) Explicitación del conflicto y las nuevas preguntas surgidas en la investigación.

Entrega: 27 de junio (escrito impreso, av en pendrive)

Fundamentación: Este ejercicio se propone como introducción a los distintos modos de registro de la realidad y pretende que los estudiantes profundicen la mirada propia y la búsqueda y experimentación estética apropiada. Asimismo operará como una instancia que ayudará a reflexionar sobre todo lo trabajado hasta el momento. Se enlaza con temas desarrollados en la unidad 4 y 5

Evaluación: Se tendrá en cuenta cumplimiento de consignas, profundidad conceptual y capacidad de síntesis de lo investigado en el trabajo de campo, la resolución técnica y búsqueda y originalidad de la propuesta estética.

Visionado en el aula: fragmentos de:

- “Las playas de Agnes” de Agnes Varda
- “El arte de matar” de Darío Argento
- “Lecciones en la oscuridad” de Werner Herzog
- “Nostalgia de la luz” de Patricio Guzmán
- “Cartas de Siberia” (1957) Chris Marker

Visionado extra áulico recomendado:

- “El planeta azul” (1981) Franco Piavoli
- “Hija” (2011) de María Paz González
- “Sans Soleil” (1983) de Chris Marker
- “La hora de los hornos” (1968) Pino Solanas y Octavio Getino
- “La isla de las flores” (1989) de Jorge Furtado
- “El hombre de la cámara” (1929) de Dziga Vertov
- “Lejos de Vietnam” (1967) de Jorins Ivents, Jean-Luc Godar, Chirs Marcker, etc.
- “Crónica de un Verano” (1961) de Rouch y Morin.

En esta etapa cada equipo CREARÁ UN BLOG con una Bitácora del del proceso av y reflexivo para interactuar con sus pares y socializar externamente.

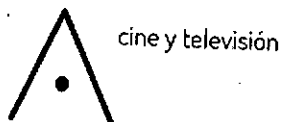
Práctico N° 4: PROYECTO. Presentación de la carpeta.

Presentar una carpeta con los siguientes ítems:

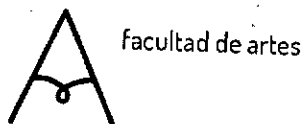
- Título del proyecto
- Integrantes y rol
- Biofilmografía de cada miembro del equipo
- Motivaciones de cada miembro del equipo
- Storyline
- Sinopsis Argumental
- Guión o Tratamiento documental.
- Propuesta estética y narrativa con referencias visuales
- Cronograma de trabajo

Evaluación: Se tendrá en cuenta cumplimiento de consignas, avance en el trabajo de campo reflejado en la resolución del tratamiento y la búsqueda acorde al tema del proyecto

cine y televisión

facultad de artes

Entrega: 15 de Agosto, impresa y por mail en una sola carpeta en PDF.

Fundamentación: La propuesta tiene como modelo general los llamados a concursos de documentales y plantea que se desarrolle el guión o tratamiento documental en pos de ordenar, profundizar y complejizar la construcción de la historia. Asimismo visualizar el cronograma les permitirá planificar rodaje y posproducción y completar el proyecto en los tiempos académicos establecidos.

Evaluación se tendrá en cuenta cumplimiento de consignas, claridad en la redacción del guión o tratamiento documental, en coherencia con la investigación y el trabajo de campo, capacidad de desarrollar los criterios realizativos acorde a la temática del proyecto.

Visionado: De carpetas de trabajos documentales cordobeses que tuvieron su presentación a concursos

Práctico N° 5: BATALLA METAFÓRICA

Realizar una propuesta audiovisual de entre 3 a 5¹ minutos que asuma significativamente los argumentos, hipótesis y/o trama central del tema tratado. La propuesta puede incluir recreación, ficción, animación, experimentación, etc, en pos de acercarse a los aspectos nodales de la historia en una estética más metafórica que referencial.

Entrega: 19 de septiembre en pen drive.

Fundamentación: Este práctico se propone como una búsqueda estética y narrativa que se para en los bordes del género no para alejarse, sino para complementarlo sea desde la ficción, el ensayo, la abstracción, etc. Opera como síntesis conceptual que trabaja con los niveles connotativos del documental.

Evaluación se tendrá en cuenta el cumplimiento de las consignas, la profundidad conceptual y capacidad de síntesis, la resolución técnica realizativa, la propuesta estética, búsquedas y originalidad de la narrativa en coherencia con la temática trabajada.

Visionado en el aula: fragmentos de:

“Los Rubios” (2003) de Albertina Carri

“Seré Millones” de Omar Neri, Fernando Krichmar, Mónica Simoncini (2013)

“KM 674: Voltear a Obregón” de Jorge Fenoglio (2015)

“Palabras mágicas (para romper un encantamiento)” de M. Rodríguez (2012)

“Despedida poética a una empresa textil de Argentina” (2009) de Susana Barbará y Marta Ares.

Visionado extra áulico recomendado:

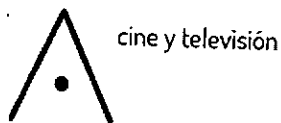
“El siglo del Viento” (1999) de Fernando Birri y Eduardo Galeano

“Faena” (1961) de Humberto Rios

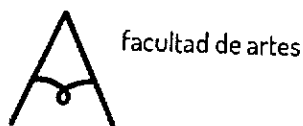
“Bailett Masse” de Sergio Iglesias (2006)

¹ o lo que indiquen Sonido III y Fotografía Cinematográfica II, dado que se evaluará con esas cátedras.

cine y televisión

facultad de artes

“La casa” de Gustavo Fontan
“In Comparison” (Zum Vergleich) de Harun Farocki
“Querida Doña Elena” (2009) de Josep Rovira

Práctico N° 6: OFFLINE. Primer corte del documental

Se presentará un primer corte del documental de una duración de entre 7 y 15 minutos, que se visionará con los docentes y tutor, quienes harán una devolución del proceso. El grupo seguirá el proceso teniendo en cuenta las recomendaciones sugeridas para la entrega final.

Entrega: 10, 17, 24 y 31 de Octubre, en horarios acordados con los alumnos

Fundamentación: Este trabajo práctico se desarrolla de manera personalizada con cada grupo e implica un compromiso con el proceso que han llevado adelante los estudiantes. En esta etapa se puede observar la construcción de equipo y el visionado de este primer corte documental es fundamental para que los integrantes de la cátedra puedan compartir y aportar en el crecimiento y la finalización de los proyectos creativos.

Recordemos que el corte final se entrega el 7 de noviembre y tiene categoría de Parcial N° 3

PRÁCTICOS participativos - conversacionales

Estos prácticos se evalúan con nota de concepto, no numérica. Son obligatorios para promocionar.

Práctico A: Exposiciones Grupales

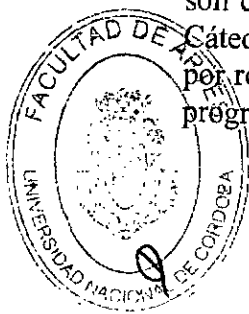
Se propone a cada grupo desarrolle un tema teórico de no ficción en general o de la obra de un documentalista que les haya interesado. Pueden elegir entre los autores propuestos como corpus por la cátedra o hacer una búsqueda propia. Las exposiciones son de entre 10 y 15 minutos por grupo y se recomienda hacerlas con materiales didácticos de apoyo.

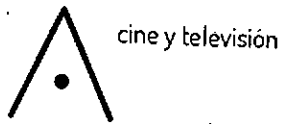
Fechas de exposiciones: 8, 15 y 22 de agosto

Fundamentación: En este práctico se busca estimular el intercambio de opiniones entre los estudiantes. Intenta fomentar la lectura consciente y crítico de diferentes autores y enriquecer las discusiones y debates en el aula. Asimismo identificar polémicas actuales y corrientes en las que se inscriben los autores y rescatar las problemáticas expuestas

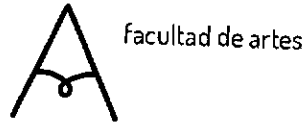
Práctico B: Clínica de proyectos audiovisuales

Cada integrante de grupo tendrá un asesoramiento de 3 hs. aproximadamente en clínicas por áreas, acorde a lo que cada grupo necesita profundizar en su proceso realizativo. Las clínicas son compartidas con otros proyectos. Cada clínica será coordinada por un adscripto de la Cátedra y/o por un invitado referente en el campo audiovisual de Córdoba. La elección es por rol y para ello los interesados presentarán la carpeta del TP N° 4 impresa y un Work in progress o selección de imágenes y/o sonidos con el fin de generar un debate sobre la obra,

cine y televisión

facultad de artes

señalando los puntos que necesita reforzar. Se sugieren:

- Guión
- Sonido
- Montaje
- Fotografía y puesta en escena documental.

Fechas: 5 y 12 de Septiembre

Fundamentación: La intención es que esta vivencia sirva de impulso para mirar críticamente, desde el abordaje temático, estético y ético de su documental, repensarlo y que concluya enriquecido por otras miradas. Asimismo que puedan descubrir debilidades para sortearlas y fortalecer sus potencialidades.

PRÁCTICOS analíticos- reflexivos

Estos prácticos se evalúan con nota de concepto, no numérica. Son obligatorios para promocionar.

C. Narrativas audiovisuales referenciadas en la realidad

Visionado áulico de tres cortometrajes de RAV III producidos por estudiantes años anteriores. Para este práctico la clase se organiza por grupos de intereses en los que se debate y produce un escrito que se entrega.

Visionado áulico de
"Colazo" (2016)
"Le Romia" (2014)
"Charo Aredes" (2016)

Cada grupo de interés escribe la sinopsis del film, la delimitación del tema y el posicionamiento del narrador de uno de los cortos proyectados en la clase. Y eligen uno de estos binomios para analizarlo en el film: objetividad/subjetividad, realidad/representación, verdad/ punto de vista.

Entrega: El texto se entrega en clase con los nombres de los participantes.

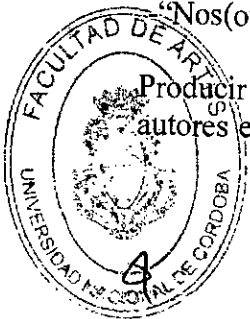
D. La referencialidad y los bordes. Recursos .

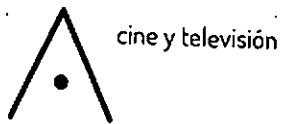
Analizar alguna de los siguientes Trabajos Finales de Grado.

Visionado de los TFG:

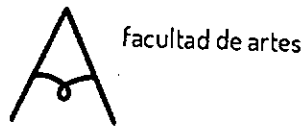
- "Elisa y el muro" (2010) de Hugo Curletto
- "Flora" de Lorena Striker (2012)
- "Nos(otrxs)" (2017) de Matias Ferreyra

Producir individualmente un texto que contenga: a) modalidad asumida según alguno de los autores estudiados, b) identificar las licencias, recursos y libertades que se han tomado en la

cine y televisión

facultad de artes

realización, c) analizar la referencialidad y los bordes, d) explicar su relación con el documental o la no ficción.

Entrega: a los 15 días del visionado

E. La pos producción y la exhibición.

Se propone invitar a los realizadores y mostrar las carpetas de presentación de los proyectos (que fueron seleccionados por Plan Operativo de Fomento y Promoción de Contenidos Audiovisuales y para largometrajes de INCAA), también se dialogará sobre la exhibición y la participación en festivales. Visionado de los films:

“El seco y el mojado” de Martín Paolorrosi y Sebastián Cáceres

“Nosotras, Ellas” de Julia Pesce

“Las Calles” de Maru Aparicio

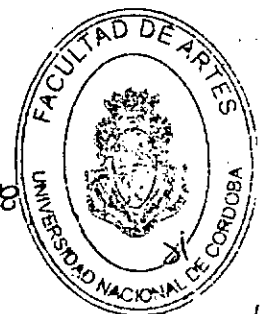
Capítulo sobre Jorge Cuello de la Serie “Luz mediterránea” de Santiago Sein

Producir individualmente un texto que analice la construcción del acontecimiento, las líneas de sentido, la estructura narrativa, y el perfil de espectador/perceptor que se podrían reconocer en el/los públicos de cine documental alguno de los proyectos.

Entrega: a los 15 días del visionado

Valentina Caro
Año 2018

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/18
HCD

Valentina Caro
Lic. Valentina Caro
Aux. Ac. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y televisión

Facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera/s: Licenciatura en Cine y TV – Plan 1987.

Asignatura: FOTOGRAFÍA CINEMATOGRAFICA Y TELEVISIVA II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: **Álvarez, Hugo Eduardo** – halvarez211@gmail.com

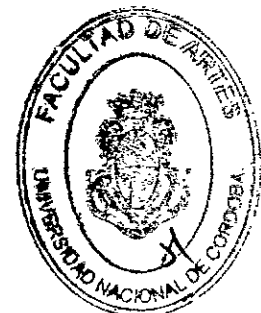
Prof. Asistente: **Pittau, Natalia**

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: **Murúa, Rubén Martín**

Sánchez, Juan Matías

Distribución Horaria: Turno mañana: Lunes (Clases teórico-prácticas), de 10 a 13 hs. y martes (Asesoramientos y consultas grupales y/o individuales), de 10 a 12 hs.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La enseñanza de la fotografía aplicada al lenguaje audiovisual, conlleva la permanente referencia al discurso general que imponen el guión y la realización integral del film. En ese marco, la imagen debe concebirse como parte de una estructura totalizadora y primordial, postulando sus aportes artísticos y técnicos como soporte esencial de la narrativa propuesta.

Resulta también prioritario destacar la importancia del trabajo coordinado de un equipo tecnológico y humano de alta complejidad, que además debe conectarse con fluidez y precisión con los demás equipos de personas que integran un rodaje. En suma, el equipo de fotografía en sus diversos estamentos, debe interpretar claramente la importancia de su rol dentro de la realización, fortalecer y construir desde sus incumbencias, la solidez del discurso que se elabora. Y establecer los criterios de trabajo, no sólo en la instancia mencionada del rodaje, sino también en lo que compete a las tareas de pre y pos producción.

La propuesta de la asignatura apunta a reforzar los conocimientos técnicos que eliminen las dudas en la consideración y registro de toda escena planteada, de tal forma que la atención se dirija mayoritariamente a la propuesta estética que deba sostener la narrativa, liberando el peso de la dificultad estrictamente instrumental que suele ocupar en demasía el esmero del estudiante, exhibiendo claramente los parámetros donde funcionan los cuatro pilares del registro fotográfico: iluminación, fotometría, exposición y pos producción. Las referencias a los sistemas o soportes analógicos, resultan necesarios para la comprensión acabada de los instrumentos digitales, ya que las tecnologías actuales no son más que una evolución del desarrollo cinematográfico a lo largo de más de un siglo.

En el sentido de valorar resoluciones estéticas y técnicas, la visualización y análisis de secuencias de películas de corto y largometraje, documentales y ficcionales, profesionales o producidas en el ámbito propio del Departamento de Cine, tendrá un espacio especial y preponderante.

2- Objetivos

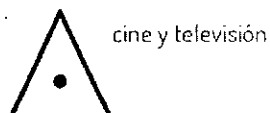
Generales:

Promover la adquisición de los conocimientos necesarios para el desarrollo técnico y creativo del futuro director de fotografía en los campos profesionales del video y el cine, incluyendo el discurso documental y de ficción.

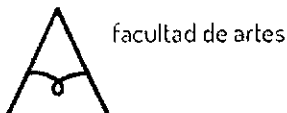
Informar e instruir a los alumnos sobre el campo de aplicación de la fotografía cinética, orientada a distintos medios de expresión audiovisual. Recursos técnicos y humanos, atendiendo a formas y medios de producción.

Propender a la investigación de los diversos recursos tecnológicos que existen en esta materia en nuestro medio, sin dejar de lado la visión sobre los últimos desarrollos tecnológicos a nivel mundial.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Específicos:

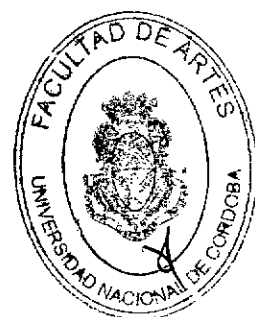
Despertar el interés de los alumnos hacia las posibilidades del lenguaje específico de la fotografía en movimiento, en sus diversos campos de aplicación.

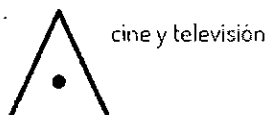
Adiestrar al alumno en las operaciones complejas del manejo de los sistemas técnicos que intervienen en la realización de las imágenes cinéticas.

Desarrollar en los alumnos conceptos narrativos y estéticos que lo ayuden a interpretar, intelectual y fácticamente, las necesidades discursivas de las distintas realizaciones audiovisuales que pueda abordar desde su lugar, el campo de la imagen.

Profundizar en el alumno los conceptos adquiridos en los niveles anteriores, tomando como líneas principales la estructuración, construcción y lectura de la imagen y la formulación de soluciones estéticas y técnicas de sub-ejes temáticos: iluminación, fotometría y exposición.

Los trabajos programados con las asignaturas Sonido III y Realización Audiovisual III, deben servir para aplicar los postulados teóricos y prácticos de cada materia, entendidos como parte de un todo planteado como objetivo: el film; y donde paralelamente el alumno vea y comprenda la necesidad del trabajo en equipos humanos coordinados, y se acerque a prácticas de rodaje en la mayor cantidad de oportunidades que sea posible.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

UNIDAD 1: Tecnología básica de la imagen. Fotometría aplicada.

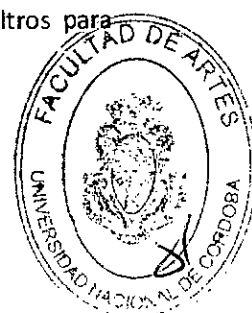
- 1.1- Matemática de los sistemas de registros fotográficos, cinematográficos y videográficos: aplicación y relaciones de los códigos numéricos en la fotografía.
- 1.2- Fotometría: Sistemas de luz refleja e incidente; utilización de cada sistema: metodología y elección de los mismos. Reflexión de la luz: ordenamiento del rango de luminancias medido y del intervalo de luminosidades obtenido en la imagen final.
- 1.3- El gris medio como punto de partida. Sistema de Zonas: aplicación fotométrica de la teoría de Ansel Adams en la elaboración de la imagen cinematográfica. Pre visualización de la imagen y valoración fotométrica. Rango de luminancias del sujeto e intervalo de luminosidades de cada uno de los sistemas de registro fotográfico, cinematográfico y de video. Imagen digital de alta definición. Compresión del contraste. La exposición como decisión técnica y estética; valoración fotométrica en la calidad resultante.
- 1.4- Objetivos. Estructura y funcionamiento. La elección de la distancia focal en la narrativa audiovisual. Campo encuadrado; objetivos normales, gran angulares y teleobjetivos. El valor óptimo de diafragma; profundidad de campo y profundidad de foco.
- 1.5- La imagen cinematográfica y de video: soportes analógicos y digitales. Cámaras de cine y de video HD.

UNIDAD 2: Principios básicos de iluminación. Encuadre y composición.

- 2.1- Direccionalidad y calidad de la luz de diseño. Iluminación dura y difusa. Ratios y Radios. Generación de efectos. Iluminación básica, luces de diseño, relleno y de contorno. Diseñando el ambiente: ventanas y luces de escena. Medición fotométrica y decisión de la exposición.
- 2.2- Encuadre y composición: Introducción a los contenidos estéticos de la imagen. Formatos históricos y actuales del encuadre. Puntos fuertes del cuadro y su correspondencia con cada formato; relación 16/9 (1:1,78). Origen del número áureo y su importancia en las artes plásticas: la región áurea. El contraste: la densidad fotográfica. Importancia visual y psicológica del color.
- 2.3- Operación de puesta a punto de cámaras digitales. Abordaje en la grabación de video HD. Postproducción de alta calidad. Nociones sobre las características y prestaciones de archivos RAW.

UNIDAD 3: Principios avanzados de la iluminación.

- 3.1- Luz disponible y luz construida. Iluminación volumétrica y plana. Continuidad de la iluminación como soporte esencial de la secuencia narrativa. Utilización de filtros para luces en la creación de climas.

cine y televisión

facultad de artes

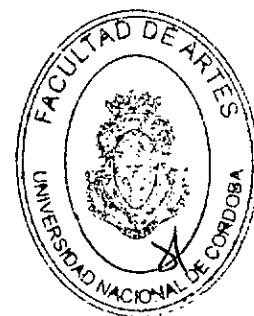
-
- 3.2- El diseño de la iluminación. La luz diegética. Referencias pictóricas de la fotografía: Realismo, naturalismo, hiper realismo, expresionismo, impresionismo. Antecedentes y valoraciones plásticas de la iluminación aplicada a la imagen en movimiento. Valoración descriptiva y narrativa de la luz. La tercera dimensión recreada: figura – fondo, perspectiva y profundidad.
 - 3.3- Iluminación de ambientes. Posibilidades descriptivas y narrativas del escenario. Totalidad y particularidad. El personaje dentro del ambiente.
 - 3.4- La puesta cinematográfica a partir de la puesta en escena. Disposición de la iluminación y planteo de cámara.

UNIDAD 4: La imagen en color.

- 4.1 Emulsiones en color: construcción, estructura y funcionamiento. Sistemas aditivo, sustractivo y partitivo de color. Emulsiones negativas y positivas.
- 4.2 Procesos digitales del color: semejanzas y diferencias respecto de los antecesores analógicos. Equilibrio del color: sistemas sustractivos y aditivos aplicados a la toma de imágenes.
- 4.3 Soportes de la imagen. Formatos del negativo de cine: 16 mm., Súper 16 y aplicaciones del formato de 35 mm. Distintos soportes digitales: sensores de imagen de las cámaras digitales. Sensores HD y 3D. Tamaño del sensor. Sensores Full Frame. Relación con la calidad de imagen obtenida. Intermediarios y copias digitales.
- 4.4 Formatos de proyección.

UNIDAD 5: Temperatura de Color. Filtros.

- 5.1- Temperatura del color: sistema de Grados Kelvin. Tipificación de las emulsiones analógicas por su respuesta a la temperatura de color: luz diurna y luz de tungsteno. Balance de blanco de las cámaras digitales. Utilización técnica y estética del balance de cámara.
- 5.2- Filtros de conversión, de corrección y de compensación: clasificación y utilidad. Utilización narrativa de los filtros.
- 5.3- Post producción de las imágenes fílmicas y digitales.

cine y televisión

facultad de artes

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Unidad 1:

- ADAMS, ANSEL, *El Negativo – Trilogía fotográfica de Ansel Adams*, Omnicon, 2001.
- ALMENDROS, NÉSTOR, *Días de una cámara*, Seix Barral, 1996.
- ÁLVAREZ, HUGO – *Fotografía cinematográfica – Fundamentos Técnicos* – Edición del autor, 2013.
- ARONOVICH, RICARDO, *Exponer una historia*, Gedisa, 2002.
- Apuntes de la Cátedra, *Fotografía profesional* – 2017.

Unidad 2:

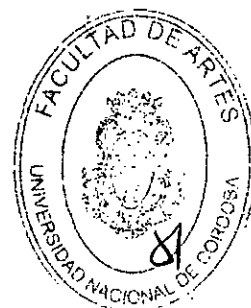
- ADAMS, ANSEL, *El Negativo – Trilogía fotográfica de Ansel Adams*, Omnicon, 2001.
- ÁLVAREZ, HUGO – *Fotografía cinematográfica – Fundamentos Técnicos* – Edición del autor, 2013.
- ALMENDROS, NÉSTOR, *Días de una cámara*, Seix Barral, 1996.
- ARONOVICH, RICARDO, *Exponer una historia*, Gedisa, 2002.
- GOLOVNIA ANATOLIJ, *La iluminación cinematográfica*, Ediciones Rialp, 1960.
- REVAULT D'ALLONNES, FABRICE, *La luz en el cine*, Editions Cahiers du Cinéma / Ediciones Cátedra, 2003.
- VILLAIN DOMINIQUE, *El encuadre Cinematográfico*, Paidós Comunicación, 1997.
- Apuntes de la Cátedra, *Fotografía profesional* – 2017.

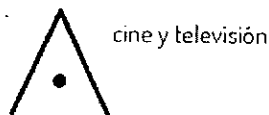
Unidad 3:

- ÁLVAREZ, HUGO – *Fotografía cinematográfica – Fundamentos Técnicos* – Edición del autor, 2013.
- ALMENDROS, NÉSTOR, *Días de una cámara*, Seix Barral, 1996.
- ARONOVICH, RICARDO, *Exponer una historia*, Gedisa, 2002.
- GOLOVNIA ANATOLIJ, *La iluminación cinematográfica*, Ediciones Rialp, 1960.
- REVAULT D'ALLONNES, FABRICE, *La luz en el cine*, Editions Cahiers du Cinéma / Ediciones Cátedra, 2003.
- Apuntes de la Cátedra, *Fotografía profesional* – 2017.

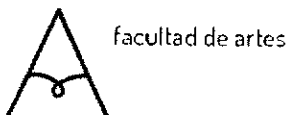
Unidad 4:

- ÁLVAREZ, HUGO – *Fotografía cinematográfica – Fundamentos Técnicos* – Edición del autor, 2013.
- EVANS, RALPH - HANSON W.T. JR. - LYLE BREWER W., *Principios de fotografía en color*, Omega, 1975.
- GAREIS Y SCHEERER, *Manual de fotografía en color*, Omega, 1970.
- Apuntes de la Cátedra, *Fotografía profesional* – 2017.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 5:

- ÁLVAREZ, HUGO – *Fotografía cinematográfica – Fundamentos Técnicos* – Edición del autor, 2013.
- ALMENDROS, NÉSTOR, *Días de una cámara*, Selx Barral, 1996.
- ARONDVICH, RICARDO, *Exponer una historia*, Gedisa, 2002.
- REVAULT D'ALLONNES, FABRICE, *La luz en el cine*, Editions Cahiers du Cinéma / Ediciones Cátedra, 2003.
- Apuntes de la Cátedra, *Fotografía profesional* – 2017.

5- Bibliografía Ampliatoria:

CRESPI, Irene – FERRARIO, Jorge – *Léxico técnico de las artes plásticas* – Eudeba.
DONDIS, Donis A. – *Sintaxis de la imagen* - Ed. Gustavo Gilli.

6- Propuesta metodológica:

Actividades de los alumnos:

Análisis técnico y estético de imágenes cinematográficas, de video y televisión.
Realización de Trabajos Prácticos, con exhibiciones y evaluaciones colectivas.
Investigación de temas elegidos para la realización de trabajos prácticos. Viabilidad.
Realización de proyectos de resolución individual y por equipos de trabajo.

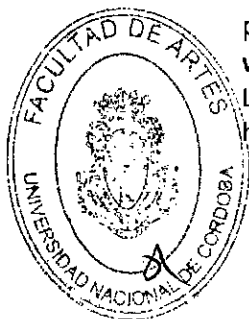
Metodología de trabajo:

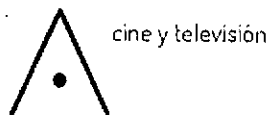
Exposición oral. Debate.
Proyección de materiales didácticos y trabajos audiovisuales confeccionados por la cátedra o producidos para cine y televisión, que resulten ilustrativos.
Trabajos individuales y grupales en clase y externos.
Asesoramiento permanente por parte de la cátedra.
Para el desarrollo de las actividades, se utilizará el recurso de distintas proyecciones audiovisuales, demostraciones con equipos en desarrollos teórico-prácticos, y a la utilización del aula virtual con el objeto de mantener comunicaciones constantes y fluidas y para difundir materiales teóricos actualizados.

7- Evaluación:

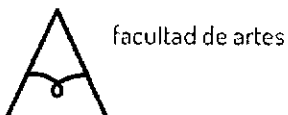
Se tomarán dos parciales durante el año lectivo; cada uno de ellos, en fechas cercanas a la finalización del primer y segundo cuatrimestre. Ambos parciales tendrán derecho a recuperación y estarán referidos a los conocimientos teóricos contemplados en el programa de la asignatura, de acuerdo a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos) ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>.

Los estudiantes comprendidos en el régimen de alumno trabajador, podrán acordar fechas y horarios para la toma de sus parciales (originales y/o recuperatorios), en consonancia con la

cine y televisión

facultad de artes

reglamentación actual. Ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>.

Se evaluarán los trabajos prácticos, los que serán realizados en forma grupal. Todos los trabajos prácticos que se instrumenten tendrán derecho a recuperación. Ambas instancias (presentación original y recuperación) motivan fechas de entrega que se consignan en la Guía de Trabajos Prácticos detallada en el presente Programa.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

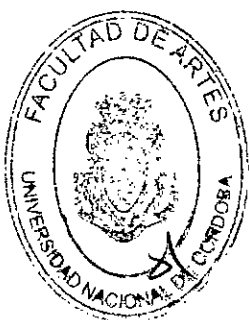
Condición de los alumnos:

Todos aquellos alumnos que cumplan con las directivas particulares emanadas del Plan de Estudios, y las generales de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Facultad de Artes en cuanto al régimen de correlatividades, podrán cursar la presente materia. Al finalizar el ciclo lectivo, todos los alumnos quedarán encuadrados en alguna de las siguientes categorías:

1. **ALUMNOS PROMOCIONALES:** Aquellos alumnos que al finalizar el año lectivo, hayan cumplido con el 80% de los trabajos prácticos, acreditando para cada uno de ellos nota mínima de 7 (SIETE) y que además, hayan aprobado los dos parciales (en su fecha original o en la fijada para el recuperatorio) con una nota de 7 (SIETE) o más; que además tengan aprobadas las asignaturas correlativas correspondientes a los niveles anteriores, serán considerados como *PROMOCIONALES*. La evaluación definitiva consistirá en un coloquio final, en fecha a determinar por la Cátedra al finalizar el cursado.
2. **ALUMNOS REGULARES:** Aquellos alumnos que al finalizar el año lectivo hayan cumplido y aprobado con nota mínima de 7 (SIETE), el 70% de los trabajos prácticos, y que además, hayan aprobado los dos parciales (en su fecha original o en la fecha del recuperatorio) con una nota mínima de 4 (CUATRO) y máxima de 6 (SEIS), serán considerados como *REGULARES*. En consecuencia, deberán rendir examen final sobre contenidos teóricos de la materia, en alguno de los turnos de exámenes fijados por la Facultad de Artes y el Departamento Académico de Cine y TV.
3. **ALUMNOS LIBRES:** Aquellos alumnos que al finalizar el año lectivo, NO hayan cumplido con el 75% de los trabajos prácticos exigidos para la condición de REGULARES, o que NO hayan aprobado alguno de los parciales (en su fecha original o en la fecha del recuperatorio) con una nota mínima de 4 (cuatro), serán considerados como *LIBRES*. Se incluyen también en esta categoría a aquellos estudiantes que hayan desistido de cursar o que hayan abandonado el cursado, sin acreditar trabajos prácticos en el mínimo establecido y/o no hayan rendido exámenes parciales.

Los alumnos libres deberán rendir examen final, de acuerdo a las siguientes pautas:

- a) Deberán presentar el 100% de los trabajos prácticos contemplados en el año lectivo inmediato anterior a la fecha en que rinden. Tales prácticos deberán ser presentados una semana antes de la fecha de examen y deberán alcanzar una calificación mínima de 7 (SIETE). Una vez evaluados y aprobados los trabajos prácticos, los alumnos libres rendirán un examen teórico escrito que contemplará todos los temas detallados en los contenidos de este Programa.
- b) Aprobada la instancia del examen escrito, rendirán un examen oral que, al igual que la evaluación teórica mencionada en el punto a), incluirá todos los temas detallados en

cine y televisión

facultad de artes

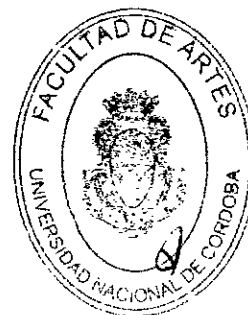

los contenidos de este Programa.

- c) La nota final de aprobación contemplará el nivel demostrado por los alumnos en todos los requerimientos enunciados para la evaluación y no podrá ser menor a 4 (cuatro), de acuerdo a lo reglamentado para la instancia de examen final.
4. Los alumnos trabajadores serán considerados, para alcanzar alguna de las categorías descriptas, dentro de la normativa que los rige en términos de derechos y obligaciones. Ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>.
- 9- **Recomendaciones de cursada:** Para lograr un cursado progresivo, dinámico y de buen resultado, recomendamos a los alumnos haber cursado anteriormente y de manera completa, las asignaturas Realización Audiovisual I, Fotografía, Realización Audiovisual II y Fotografía Cinematográfica y Televisiva I. Son también recomendables Guión y Montaje, dadas las exigencias que ésta materia propondrá en sus aspectos teóricos y prácticos.

La Cátedra facilitará, en formatos papel y digital, un apunte redactado y editado por sus integrantes, con estructura de texto ordenado y progresivo que contempla todos los temas considerados esenciales para el aprendizaje y comprensión de la asignatura. En las instancias de evaluaciones finales, los contenidos totales del apunte mencionado son exigibles para todas las categorías de alumnos (promocionales, regulares y libres), aún para aquellos temas que, por razones propias de administración y asignación de tiempos a clases teóricas, o particulares relacionadas a la evaluación de trabajos prácticos, no puedan ser desarrollados por la Cátedra en el marco de las tareas áulicas. En este sentido, y con el objetivo de aportar informaciones, guías de lectura y desarrollos pedagógicos adecuados, se mantendrán contactos permanentes mediante asesoramientos personales y utilizando el vínculo del Aula Virtual de la Facultad de Artes.

- 10- **Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene:** En el marco de las tareas prácticas que devienen del dictado de la asignatura, resulta evidente la generación de riesgos que son propios de las tareas de rodaje. Al respecto, se brindarán en clase las previsiones necesarias en términos de vestimenta adecuada y otras medidas de seguridad. Dentro de ellas, la contingencia de trabajar con electricidad es, quizás, el peligro más alto. Al respecto, y dentro del apunte que la Cátedra ofrecerá, existe un capítulo destinado a la descripción, instalación y funcionamiento de la corriente eléctrica en sus categorías monofásica y trifásica, además de las recomendaciones de seguridad pertinentes. Se aconseja también el uso de herramientas adecuadas a cada necesidad que devenga de la utilización de los diferentes equipos asignados.

cine y televisión

facultad de artes

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Detalle de Clases teóricas y teóricas – prácticas:

1° Cuatrimestre: Desarrollo de las Unidades 1, 2, 3. Presentación y evaluación de los Trabajos Prácticos 1, 2 y 3. Examen Parcial 1 y su correspondiente recuperatorio.

Marzo

- 1- (20/03/17): Presentación de la materia; contenidos generales y objetivos propuestos; situación de la asignatura en el marco general de la carrera. Introducción al manejo tecnológico: referencias matemáticas de la fotografía. Planteo práctico básico de iluminación; medición refleja e incidente; ratios, radios y exposición.
- 2- (27/03/17): **TP N° 1** (Asistencia obligatoria) – El Sistema Zonal: Explicación teórica y práctica sobre la aplicación del Sistema, con demostración concreta sobre materiales fotográficos analógicos y digitales para la visualización inmediata de las posibilidades de la fotografía. Proyección y debate sobre los resultados obtenidos.

Abril

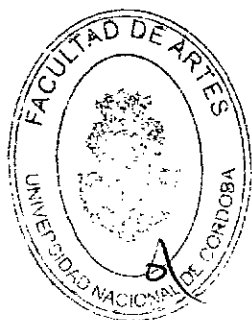
- 3- (03/04/17): Direccionalidad y calidad de la luz de diseño. Iluminación dura y difusa. Ratios y Radios. Generación de efectos. Utilización de filtros para luces en la creación de climas. Iluminación básica, luces de diseño, relleno y de contorno. Diseñando el ambiente: ventanas y luces de escena. Medición fotométrica y decisión de la exposición. Encuadre y composición: Introducción a los contenidos estéticos de la imagen.
- 4- (10/04/17): Operación de puesta a punto de cámaras fotográficas digitales para abordar la grabación de video HD que permita una posproducción de alta calidad. Nociones sobre las características y prestaciones de archivos RAW. Objetivos; elecciones de distancia focal.
- 5- (17/04/17): Encuadre y composición. Formatos históricos y actuales del encuadre. Puntos fuertes del cuadro y su relación con cada formato; relación 16/9 (1:1,78). Origen del número áureo y su importancia en las artes plásticas: la región áurea. El contraste: la densidad fotográfica. Importancia visual y psicológica del color.
- 6- (24/04/17): Entrega, proyección y defensa del TP 2 a cargo de los alumnos cursantes. Posterior devolución y evaluación por parte de la Cátedra.

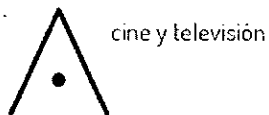
Mayo

- 7- (08/05/17): Entrega, proyección y defensa de recuperatorios del TP 2 a cargo de los alumnos cursantes. Posterior devolución y evaluación por parte de la Cátedra.
- 8- (15/05/17): El género documental y la entrevista; tratamiento fotográfico de la entrevista. Utilización de la luz disponible; equipamiento necesario. Cámara: tratamientos narrativos posibles para el abordaje de una entrevista. Registro de imágenes adicionales para ilustrar y contextualizar la entrevista.
- 9- (29/05/17): Tecnología del color; posproducción de la imagen: contraste, brillo y equilibrio de color en las imágenes analógicas y digitales. El color dominante; colores primarios y complementarios. Síntesis aditiva y sustractiva.

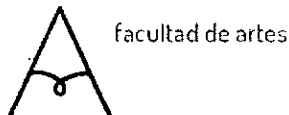
Junio

- 10- (05/06/17): Entrega, proyección y defensa del TP 3 a cargo de los alumnos cursantes. Posterior devolución y evaluación por parte de la Cátedra.
- 11- (12/06/17): Toma del Examen Parcial N° 1. Entrega de recuperatorios del TP 3 por parte de los alumnos cursantes. Posterior devolución y evaluación por parte de la Cátedra.

cine y televisión

facultad de artes

12- (19/06/17): Entrega, proyección y defensa del TP 3 a cargo de los alumnos cursantes. Posterior devolución y evaluación por parte de la Cátedra.

13- (26/06/17): Toma del Examen de recuperación del Parcial N° 1.

Julio

14- (03/07/17): Desarrollo y orientación sobre las consignas del TP 4. Formato, objetivos y funciones del guión técnico. Desde la escritura al rodaje. El guión técnico como elemento de planificación respecto al montaje o edición final. "Frasas" y "oraciones" del discurso audiovisual. Ejes de cámara; concatenación del movimiento interno del cuadro y de los correspondientes a la cámara, desde el abordaje de la escritura del guión.

2° Cuatrimestre: Desarrollo de las Unidades 4 y 5. Debate y presentación de cada una de las instancias previstas para los Trabajos Prácticos N° 4 y 5. Toma y evaluación del Examen Parcial 2 y su correspondiente recuperatorio. Cierre de regularidades y publicación de la condición final de cada alumno.

15- (31/07/17): Filtros; para cámara y para luces. Relaciones de los filtros con la Temperatura de color: Filtros de conversión, de corrección y de compensación. Filtros de contraste para imágenes en blanco y negro. Utilización técnica y narrativa de los filtros. Los filtros ND y su utilización en el manejo de la profundidad de campo. Polarización de la luz. Efectos de los filtros polarizadores.

Agosto

16- (07/08/17): Entrega del TP 4 a cargo de los alumnos cursantes. Posterior devolución y evaluación por parte de la Cátedra.

17- (14/08/17): Entrega del TP 4 a cargo de los alumnos cursantes. Posterior devolución y evaluación por parte de la Cátedra.

18- (28/08/17): Recuperación de conceptos teóricos y prácticos. Repaso, balance de conocimientos y aplicaciones prácticas desde los desarrollos de la materia. Refuerzo de contenidos con vistas a la realización del TP N° 5.

Septiembre

19- (04/09/17): Evaluación y asesoramiento sobre los avances de cada grupo en los proyectos correspondientes a la realización del TP N° 5. Visionado de materiales *off-line* y/o escenas que se hayan completado a la fecha.

20- (11/09/17): Recuperación de conceptos teóricos. Repaso, balance de conocimientos y aplicaciones prácticas de los desarrollos de la materia y refuerzo de contenidos con vistas al Parcial N° 2.

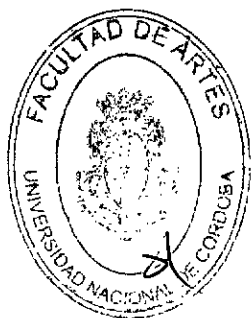
21- (25/09/17): Entrega, proyección y defensa del TP 5 a cargo de los alumnos cursantes. Posterior devolución y evaluación por parte de la Cátedra.

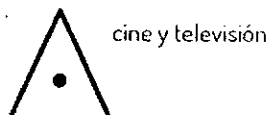
Octubre

22- (02/10/17): Toma del Examen Parcial N° 2.

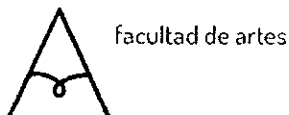
23- (09/10/17): Entrega, proyección y defensa del TP 5 a cargo de los alumnos cursantes. Posterior devolución y evaluación por parte de la Cátedra.

24- (23/10/17): Toma del Examen de recuperación del Parcial N° 2. El equipo auxiliar de la Cátedra, procederá con asesoramientos a grupos, respecto del abordaje fotográfico relacionado al trabajo final de Realización Audiovisual III, a partir de la consideración de sus proyectos.

cine y televisión

facultad de artes

25- (30/10/17): Proyección y defensa del TP 5 a cargo de los alumnos cursantes. Posterior devolución y evaluación por parte de la Cátedra.

Noviembre

26- (06/11/17): Evaluación y asesoramiento sobre los avances de cada grupo en los proyectos correspondientes a la realización del Trabajo Final de Realización Audiovisual III. Visión de materiales *off-line* y/o escenas que se hayan completado a la fecha.

27- (13/11/17): Debate abierto; balance sobre logros obtenidos y conocimientos pendientes de afirmar. Líneas de trabajo para asegurar y llevar a la práctica los conocimientos que se adquirieron en los tres años de cursado de la disciplina.

Guía de Trabajos Prácticos.

T.P. Nº 1

Teórico – Práctico con asistencia obligatoria para los alumnos cursantes.

Realización: A cargo de la Cátedra, con asistencia obligatoria de los cursantes.

Soporte: Fotografía fija, analógica y digital.

Consigna: El Sistema Zonal: Explicación teórica y práctica sobre la aplicación del Sistema, con demostración concreta sobre materiales fotográficos analógicos y digitales. Proyección y debate sobre los resultados obtenidos.

Objetivo: Demostrar las capacidades propias de cada soporte para reproducir el rango de brillos del sujeto original. Ejercitar los principios técnicos de control de contraste, aplicando el sistema zonal de medición fotométrica. La Cátedra instrumentará una experiencia directa de cómo, a partir de las opciones de exposición, un sujeto real puede ser reproducido en una escala amplia de densidades, superando la percepción visual directa y la particular asignación de la memoria cultural, a partir de la cual, consideramos que un objeto es "blanco", "gris" o "negro", como si tal calificación fuera una propiedad inherente e inmodificable. Se pretende afirmar un concepto esencial: las imágenes que brindan los sistemas fotográficos son, en suma, representaciones que se ordenan y perciben en función de la decisión del operador.

Modo de presentación: directa, de los resultados obtenidos en ambos soportes.

Fecha de realización: 27 de marzo de 2017.

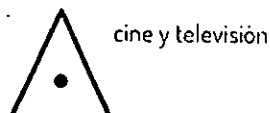
Recuperación: Por su naturaleza, este Práctico no tiene recuperación.

T.P. Nº 2

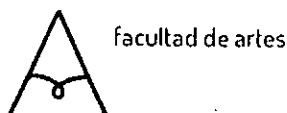
Realización: Colectiva, por Grupos.

Soporte: Video digital. Presentación de copia final: DVD (Grabado en DVD video). El box que contenga el disco, debe citar claramente la

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

materia, TP N° 2 y los nombres completos de los integrantes del grupo.

Consigna: Direccionalidad y calidad de la luz de diseño. Ratios y Radios.
Realización de un "Video – minuto" sobre la base de una o más escenas en interiores, desarrollando una narración de corte clásico, que incluya los efectos que se detallan a continuación:

- a) Efecto mañana. Luz diurna difusa: Ratio (Rt) 4:1, Radio (Rd) positivo +2.
Se deberá registrar al menos un Plano General (PG) y variar los puntos de vista de la cámara en los planos subsiguientes.
- b) Efecto atardecer. Luz directa del sol: Ratio (Rt) 8:1, Radio (Rd) 1:1.
Se deberá registrar al menos un Plano General (PG) y variar los puntos de vista de la cámara en los planos subsiguientes.
- c) Efecto noche. Luz lunar o artificial de calle, que entra por una ventana. Se incluirá una luz de escena que proviene de una lámpara de mesa o pie: Ratio (Rt) 8 :1, Radio (Rd) negativo -1
Se deberá registrar al menos un Plano General (PG) en cada escena y se variarán los puntos de vista en los planos subsiguientes, teniendo presentes los ejes de cámara y sus relaciones visuales respecto de la acción.

En cada esquema, se tendrán en cuenta las luces de base, diseño, relleno y despeque que correspondan, además de los filtros de color que resulten aplicables para lograr los efectos señalados. Se recomienda también, el cuidado de la puesta desde la dirección de arte, para agregar el valor visual y narrativo que son propios de tal disciplina.

Duración: 1 minuto.

Objetivos: Ejercitar los principios técnicos de control de contraste aplicando el sistema zonal de medición, complementado con las nociones de ambiente, profundidad, color, tonos, textura y clima lumínico, elementos visuales esenciales para lograr el concepto de escena.

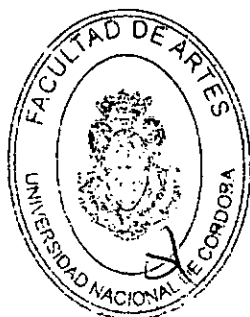
Presentación: 24 de abril de 2017.

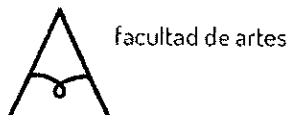
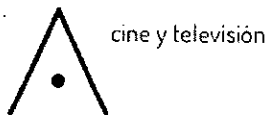
Recuperación: 08 de mayo de 2017

T.P. N° 3

Realización: Colectiva, por Grupos.

SopORTE: Video digital. Presentación de copia final: DVD (Grabado en DVD video). El box que contenga el disco, debe citar claramente la

materia, TP N° 3 y los nombres completos de los integrantes del grupo.

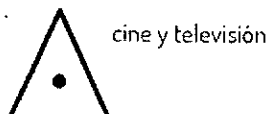
- Consigna:** Fotografía documental.
Registro y edición de la interacción. Realización audiovisual de la interacción con uno o más actores sociales vinculados al tema elegido.
Formato de reportaje en video utilizando la técnica de luz disponible, con apoyo máximo de 1 luz de efecto y/o relleno y/o pantallas de reflexión. Se deberá tener en cuenta el entorno escenográfico como elemento de contextualización del reportaje, por lo que deberán trabajarse aquellos planos que resulten adecuados a la propuesta narrativa.
- Duración:** Será estipulada por R.A.V. III
- Objetivo:** Aplicación de los principios técnicos y estéticos de la fotografía cinematográfica, a partir de la utilización de la luz disponible y el uso de planos relacionados a la puesta en escena documental en el ámbito de un escenario determinado.
- Presentación:** 05 de junio de 2017.
- Recuperación:** 12 de junio de 2017.

El Trabajo Práctico N° 3 también será evaluado por R.A.V. III y Sonido III.

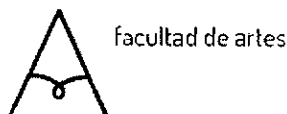
T.P. N° 4

- Realización:** Colectiva, constituidos por grupos de 5 a 8 alumnos.
- Soporte:** Papel, encarpetao, en cuya carátula conste: Nombre de la Materia – Guión de Trabajo Final – Año 2017 – Título de la película propuesta - Matrículas y nombres completos de los integrantes del grupo.
- Consigna:** **Guión técnico** para el rodaje de un film de ficción que contenga las consignas estipuladas para el trabajo final de la materia (T.P. N° 5), para una duración estimada de 7 a 10 minutos (incluyendo títulos), detallando descripciones básicas del escenario y de la iluminación que se recreará, así como de los movimientos completos de la cámara para cada plano.
Criterios de fotografía, fundamentando la elección de los estilos de iluminación, con especificación de los valores de ratios, radios, efectos particulares, así como de distancias focales y movimientos (dentro y fuera de su eje) de la cámara, para cada una de las escenas planteadas.
Se incluirá un desglose de producción, referido a tipo y calidad de los equipamientos fotográficos necesarios (cámara/s, cantidad y calidad de luces, trípode/s, pies de luces, grip) para abordar el rodaje.
- Objetivo:** Aplicar los conocimientos adquiridos por el alumno en materias de años anteriores, formalizando la escritura de un guión técnico cinematográfico que denote plenamente la concepción con la que se planifica una realización, poniendo el acento en la importancia

cine y televisión

facultad de artes

narrativa de la imagen, a partir de una descripción concreta de las funciones estéticas y operativas de cada recurso.

Presentación: 07 de agosto de 2017.

Recuperación: 14 de agosto de 2017.

T.P. Nº 5

Realización: Colectiva, constituidos por los mismos grupos de 5 a 8 alumnos que hayan presentado en tiempo y forma el TP 4.

Soporte: Video digital. Presentación de copia final: DVD (Grabado en DVD video). El box que contenga el disco, debe citar claramente la materia, TRABAJO FINAL 2017 y los nombres completos de los integrantes del grupo.

Consigna: Realización de un cortometraje de ficción, reconstrucción, recreación o ensayo que complemente significativamente argumentos o hipótesis del trabajo final de R.A.V. III, o que aborde un tema libre, diferente, constituyendo un trabajo no relacionado a las consignas de R.A.V. III, respetando las siguientes situaciones de locaciones y entornos que se mencionan a continuación:

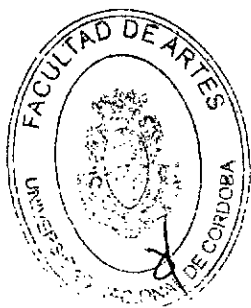
- a) La historia propuesta por cada grupo, incluirá un mínimo de 2 y un máximo de 4 personajes.
- b) Las locaciones serán **interiores día y noche**, pudiendo incluir algunas escenas en exteriores, (diurnas o nocturnas) si resultaran necesarias al relato del guión propuesto.

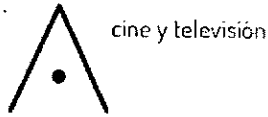
Los efectos de iluminación deben cumplir los siguientes requisitos:

- 1) Recreación naturalista de la luz diurna o artificial que corresponda a cada escenario en interiores y una adecuada utilización estética y técnica de la luz natural en los exteriores diurnos.
- 2) Si existieran exteriores noches, se recrearán las condiciones del ambiente: luces artificiales de calles, luz lunar, etc., según corresponda.
- 3) La utilización de la cámara responderá a las pautas fijadas por el guión técnico y a una correcta interpretación de la puesta cinematográfica. Resultará imprescindible el uso de trípode en planos fijos o movimientos de la cámara sobre su eje. El uso de la cámara en mano (o desplazándose sobre elementos de grip) deberá responder a necesidades dramáticas o narrativas fundadas. Los análisis sobre encuadre y composición serán exigidos en las exposiciones de defensa de los trabajos.

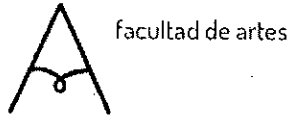
Duración: 7 a 10 minutos, incluyendo títulos de entrada y salida.

Objetivo: Aplicar los principios técnicos y estéticos de la iluminación y de la fotometría cinematográfica. Elaborar un relato donde la planificación de la puesta en escena permita la intervención

cine y televisión

facultad de artes

mancomunada de los recursos visuales, sonoros, de montaje y posproducción que construyen el espacio filmico.

Presentación: De la película terminada: 25 de setiembre de 2017.

Recuperación: De la película terminada: Hasta el 30 de octubre de 2017.

El Trabajo Práctico N° 5 configura el trabajo final de Fotografía Cinematográfica y Televisiva II.

Exámenes Parciales:

Fecha 1° Parcial: 12 de junio de 2017.
Fecha recuperatorio 1° Parcial: 26 de junio de 2017.
Fecha 2° Parcial: 02 de octubre de 2017.
Fecha recuperatorio 2° Parcial: 23 de octubre de 2017.

Durante todo el desarrollo de la materia, la Cátedra atenderá las problemáticas particulares de los estudiantes y asesorará sobre el posible abordaje fotográfico del trabajo final de R.A.V. III que cada grupo proponga, con especial atención en los meses de septiembre, octubre y noviembre del presente año.

Hugo Eduardo Álvarez
Profesor Titular
Fotografía Cinematográfica y Televisiva II

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/2018
KCD

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: DPTO. DE CINE Y TV

Carrera: Licenciatura en Cine y TV. Plan 1987

Asignatura: SONIDO III

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: *La cátedra no tiene profesor titular*

Prof. Adjunto: (a cargo desde el año 2007) **Esp. Gustavo Alcaraz**

Prof. Asistente: Lic. Magali Vaca - Lic. Débora Velasco

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Francisco Fantin – Julia Montich – Tec. Nora Dorado - Micaela Torres Stanco – Letizia Mazufri – Lucia Aros – Mailen Visintini

Adscriptos: Lic. Federico Ragessi

Distribución Horaria

Jueves de 14 a 18 hs. (teóricos y teórico-prácticos)

Jueves de 18 a 19 hs. (consultas, comisiones de trabajos prácticos)

Lunes de 16 a 18 hs. (horarios de consulta; Sala de Profesores Pabellón Haití)

y Aula virtual de la Facultad

PROGRAMA

1-Fundamentación / Enfoques / Presentación:

"Dentro del universo sonoro audiovisual, entendemos por banda (de voces, música, referencial, etc.) al conjunto de sonidos que por sus características acústicas, semánticas y funcionales, podemos identificar y agrupar como pertenecientes a un discurso sonoro que denota cierta grado de independencia y sentido".

Pensar en diseño de una banda sonora para un trabajo audiovisual se entiende, desde la cátedra de Sonido III, como una construcción discursiva que va más allá de los desafíos técnicos procedimentales. Esta construcción debe entenderse como un elemento fundamental dentro de la obra audiovisual y con un potencial signico que puede exceder la función exclusiva y estandarizada de ilustrar la imagen propuesta.

Partiendo de estas ideas, se profundizará en los diferentes tópicos que, estando directamente involucrados en el diseño de la banda sonora en entornos audiovisuales, se han desarrollado desde los primeros años de estudio de la carrera para ponerlos en función directa con la construcción del discurso sonoro integral.

"ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL SONIDO Y SU MANEJO DENTRO DE LA CADENA ELECTROACÚSTICA Y LOS ENTORNOS AUDIOVISUALES" - Gustavo Alcaraz

Universidad
Nacional
de Córdoba

2- Objetivos

- Desarrollar criterios para el diseño sonoro en entornos audiovisuales
- Profundizar en el manejo de los elementos técnicos relacionados con el sonido y su problemática en entornos audiovisuales.
- Fomentar el desarrollo de la capacidad auditiva crítica.
- Conocer y adaptarse a la realidad técnico-productiva de nuestro medio en lo relacionado al sonido y su diseño en audiovisuales.
- Incentivar la investigación en el campo audiovisual desde la perspectiva del sonido.
- Fomentar la actividad grupal, imprescindible en el cine, basada en un trabajo responsable y creativo.
- Promover el trabajo interdisciplinario con las otras cátedras del nivel y los otros Departamentos de la Escuela de Artes como práctica en la compleja trama que la producción audiovisual presenta.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

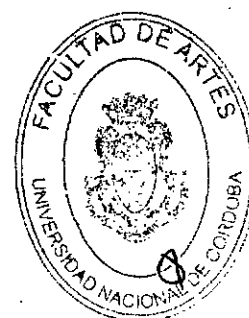
Se considera necesario aclarar que, si bien a continuación se detallan seis unidades temáticas con un determinado orden, a lo largo del año este ordenamiento podrá ser alterado (su orden cronológico) con motivo de responder más eficientemente a las necesidades pedagógicas y/o realizativas, tanto de Sonido III como de las cátedras que lo requirieran

Unidad Nº 1

SONIDO ACTUAL EN CINE

bibliografía → Basso Gustavo, *Música y espacio* -UNQ- 2009 - ARG - cap. 6 y 7

- 1.1. Sistemas sonoros para el cine actual
 - 1.1.1. Algo de historia en el sonido del cine.
 - 1.2.1. El sonido envolvente - Características - Formatos.
 - 1.2.2. Sonido para cine y tv digital
- 1.2. El diseño de sonido envolvente
 - 1.2.1. Usos tradicionales - análisis
 - 1.2.2. Alternativas no tradicionales en un diseño multicanal - análisis.
- 1.3. Problemática de la producción de bandas de sonido multicanal.
 - 1.3.1. Introducción al manejo del multipista para edición de audio digital
 - 1.3.2. Mezcla multicanal, encoders. Masterización y formatos de distribución.
 - 1.3.3. Monitoreo de la mezcla final para diferentes formatos.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad Nº 2

DISEÑO DE LA BANDA DE SONIDO (I)

bibliografía

- Carmelo Saitta, *La banda Sonora*, UBA, 2002 – cap. 1 al 5.-
- Rodríguez A., *La dimensión sonora en el lenguaje audiovisual*, Paidós, 1998 – cap 6, 7.-

- 2.1. Diseño sonoro, el rol del sonido dentro del diseño general de un trabajo audiovisual.
- 2.2. El discurso sonoro, las diferentes bandas de sonido y sus funciones.
 - 2.2.1. Interacción entre imagen – sonido/sonido – imagen.
- 2.3. Interrelación entre bandas de sonido
 - 2.3.1. Sonomontaje – concepto – aplicación al diseño sonoro en el cine.
 - 2.3.2. Posibles criterios de análisis

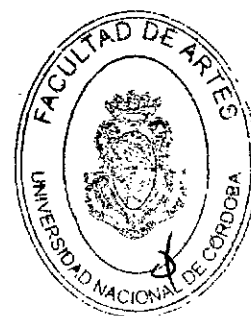
Unidad Nº 3

DISEÑO DE LA BANDA DE SONIDO (II)

bibliografía

- Chion, M., *El sonido*, Paidós, 1994 – cap 2, 3, 5, 6.-
- Chion, M., *la Audiovisión*, Paidós, 1993 – cap 3, 4, 6, 7.-
- Rodríguez A., *La dimensión sonora en el lenguaje audiovisual*, Paidós, 1998 – cap 6, 7.-
- Francisco Rivas, (Departamento de Investigación y Experimentación Sonora, Fonoteca Nacional, México)-Texto presentado en el Foro Mundial de Ecología Acústica, 2009
- Kaiero Claver, *Ainhoa* Deconstrucción de narrativas y territorios sonoros en los espacios globales abiertos por las redes de comunicación CRAL (EHES). Colegio de España (CIUP). 7, Bd Jourdan: F-75014 Paris

- 3.1. Análisis de lo sonoro
 - 3.1.1. Ideas para el análisis sonoro desde la perspectiva del diseño sonoro
 - 3.1.2. Sobre coherencia perceptiva
- 3.2. El sonido como signo
 - 3.2.1. Definiendo lo sonoro
 - 3.2.2. El sonido como ícono, el sonido como metáfora.
- 3.3. Percepción, Ideas de percepción en la decodificación de un mensaje sonoro
 - 3.3.1. Lo conceptual y lo no conceptual
 - 3.3.2. Mapas sonoros cognitivos
- 3.4. La idea de territorios sonoros
 - 3.4.1. Idea de territorio antropológico
 - 3.4.2. Territorio sonoro y paisaje sonoro

Universidad Nacional de Córdoba

Unidad N° 4

LA MÚSICA EN EL DISEÑO DE BANDA SONORA

bibliografía

- Olearte Martinez, *La Música en los Medios Audiovisuales – Plaza Universitaria Ediciones – 2005 – Salamanca – segunda y tercera parte.*
- Aguilar Maria del Carmen, *Aprender a Escuchar – el autor – Buenos Aires – 2009 -cap 1 y 2*

4.1. Funciones de la música en trabajos audiovisuales

4.1.1. La composición musical en el diseño de la banda sonora

4.1.2. Los criterios estéticos y compositivos que se utilizaron, ¿por que?

4.1.2. La música en un diseño de sonido envolvente

4.2. Hablando con el compositor de música

4.2.1. La propuesta del director y la propuesta del compositor

4.2.2. Relación humana y laboral entre las dos partes, conflictos, roles, modo de trabajo "spotting session"

Unidad N° 5

LA VARIABLE TIEMPO EN LA BANDA DE SONIDO

bibliografía

- Vincent Pinel, *El montaje- el espacio y el tiempo del film- Editorial Paidós*
- Aumont Jacque, *Diccionario teórico y Crítico del Cine - Gilles Deleuze, Bergson y Las Imágenes*
- Gilbert Simondon, *La percepción - Sorlin Pierre, Estéticas del Audiovisual*

5.1. El tiempo en el análisis del sonido

5.1.1. Concepto de tiempo

5.1.2. Naturaleza temporal del fenómeno sonoro

5.2. Manejo del tiempo dentro del discurso audiovisual

5.2.1. Posibles alteraciones temporales propuesta desde el sonido

5.3. Posibilidades dentro del diseño de la banda sonora

5.3.1. Alteraciones temporales en las diferentes bandas de sonido

Unidad N° 6

OTRAS FORMAS AUDIO-VISUALES

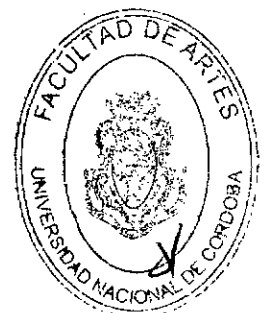
bibliografía

- Lev Manovich, *El lenguaje de las nuevos medios de comunicación. Ediciones Paidós – 2005 – cap 4, 5 y 6.-*
- Brisset Demetrio E., *Análisis filmico y audiovisual – UOC - 2011 cap 4, 5, 6.-*

6.1. Formas ampliadas audiovisuales.

6.2. Otros lenguajes audiovisuales.

6.3. Productos audiovisuales para los nuevos medios de comunicación.

Universidad
Nacional
de Córdoba

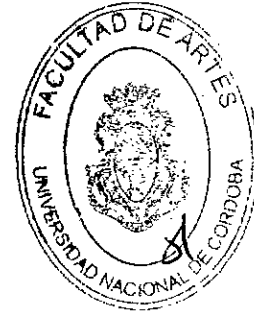

4- Bibliografía obligatoria

-> Material didáctico sistematizado Electrónico publicado en:

<http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1GP41S74T-1MOP4LF-MJ6/sonido%20en%20entornos%20audiovisuales>

-> Apunte de Cátedra: El apunte de cátedra es confeccionado en base a las exposiciones realizadas durante el dictado de la materia, más artículos, resúmenes y notas de complemento y material disponible que se actualizará anualmente. Este material está disponible en formato electrónico en el Aula virtual de la Cátedra "<http://aulavirtual.artes.unc.edu.ar/course/view.php?id=87>" y en formato papel en el CEFA.

cine y tv

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

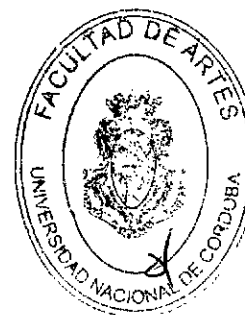
5- Bibliografía Ampliatoria

- Aguilar Maria del Carmen, *Aprender a Escuchar* – el autor – Buenos Aires – 2009
- Alejandro Sacchetti, *El párpado del oído*, Letra Viva – 2004 – ARG.
- Basso Gustavo, *Música y espacio* -UNQ – 2009 – ARG
- Brisset Demetrio E., *Análisis filmico y audiovisual* – UOC - 2011 cap 4, 5, 6.-
- Carmelo Saitta, *artículos* , CMMAS, 2014
- Cetta Pablo y otros, *Altura – Timbre y Espacio* – UCA – Buenos Aires – 2004
- Chion, M., *El sonido*, Paidós, 1994
- Chion, M., *la Audiovisión*, Paidós, 1993
- Gaston Bachelard, *La poética del espacio*, Fondo de Cultura Económica – 2000 – ARG.
- Haye Ricardo, *El arte radiofónico*, La Crujia, 2004
- INDIJ Guido, *Sobre el tiempo en las artes (no se el año)*
- Laurent Jullier, *El sonido en el cine*, Editorial Paidós – 2006 ESPAÑA
- Lev Manovich, *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*. Ediciones Paidós - 2005
- Lewis Yewdall David, *Uso práctico del sonido en el cine*. Elsevier Inc. 2007 – USA
- Olearte Martinez, *La Música en los Medios Audiovisuales* – Plaza Universitaria Ediciones 2005 – Salamanca
- Rodríguez A., *La dimensión sonora en el lenguaje audiovisual*, Paidós , 1998
- Ulrich Dibelius, *La música contemporánea a partir de 1945*, Ed. Akal S.A. 2004 – España
- SCHAEFFER, Pierre – *Tratado de los objetos Musicales*, Alianza – Madrid – 1988
- SCHAFER, Murray. *The Soundscape. Our Sonic Environment and the Tuning of the World*. Vermont: Destiny Books, 1977.
- AUGÉ, Marc. *Non lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité*. Paris: Seuil, 1992.
- HECK Richard G. jr. - ¿Hay diferentes tipos de contenido?(2005) en *Conceptos. Debates Contemporáneos en Filosofía y Psicología* – Catálogos - 2010
- Fuentes Electrónicas* .
- STIGOL, Nora - dianoia.filosoficas.unam.mx/info/2005/54-stigol.pdf - 2nov2012 18hs.
- VILA, Pablo. "Identidades narrativas y música. Una primera propuesta para entender sus relaciones". En *Revista Transcultural de Música /Transcultural Music Review (TRANS) # 2* (ISSN: 1697-0101), 1996. Publicación en formato digital: www.sibetrans.com/trans/
- Vincent Pinel, *El montaje- el espacio y el tiempo del film*- Editorial Paidós – 2001 España

6- Propuesta metodológica:

Modalidad de dictado:

Clases Teóricas y teórico/prácticas, distribuidas en tres horas semanales, y un aula virtual en plataforma **moodle** como apoyo de desarrollos conceptuales y como herramienta de consulta y en los requerimientos administrativos.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Clases Prácticas, de dos horas semanales distribuidas en comisiones, con modalidades de trabajo a definir según las actividades a realizar y la población estudiantil del año lectivo.

Instancias de consulta:

- Presencial: en días y horarios diferentes al de los reservados para el dictado de clases, las mismas se llevarán adelante los días martes de 14 a 16hs.
- Virtual: A través del EVEA (Espacio Virtual de Enseñanza-Aprendizaje/Moodle), de lo FFyH – UNC. Espacio para información de Cátedra, intercambio de material, foros, mail de consulta, etc.

TRABAJOS PRÁCTICOS

Los trabajos prácticos descriptos abajo, pueden ser motivo de modificación en función de la dinámica de dictado de la cátedra durante el año.

Los prácticos se desarrollarán con el siguiente esquema general:

TRABAJO PRÁCTICO N° 1:

Diseño de espacio sonoro

Objetivos:

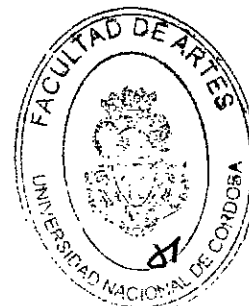
- 1- Incentivar el análisis crítico desde lo sonoro, de una situación determinada.
- 2- Favorecer la elaboración de un diseño sonoro despojado del condicionamiento de la noción de realismo y de la toma de sonido directo.
- 3- Lograr una realización en la cual lo sonoro sea lo principal elemento discursivo.

Pautas:

- 1- Realización de un clip de video de uno (1) a tres (3) minutos de duración.
- 2- imagen: contar un sueño
- 3- sonido: La banda sonora debe acompañar que es lo que está soñando el personaje

Formato de presentación

- DVD video, en su respectiva caja o sobre con título del trabajo y nombre de todos los integrantes del grupo
- Esta información se repetirá en la cara superior de disco
- No se aceptarán otros formatos de video

Universidad
Nacional
de Córdoba

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2

Actividad:

Documentación, diseño y realización de la banda integral de sonido, en formato envolvente, de un lugar de la ciudad con interés documental.

Objetivo:

Reconocer y resolver los diferentes problemas realizativos y técnicos que se presentan en diseño y la producción de una banda de sonido en formato envolvente desde la perspectiva de un trabajo con intenciones documentalistas.

Formato de presentación

- DVD (MPG 4), SVCD o VCD en su respectiva caja o sobre con título del trabajo y nombre de todos los integrantes del grupo
- Esta información se repetirá en la cara superior de disco
- No se aceptaran otros formatos de video

TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 3

Diseño de banda de sonido en formato multicanal.

Objetivo:

Lograr el diseño y desarrollo de un trabajo audiovisual en el cual, la banda sonora en formato multicanal sea un elemento fundamental para su comprensión global.

Pautas:

- I- El trabajo será realizado por grupos de 5 a 6 integrantes
- II- No se aceptarán trabajos individuales
- III- Se trabajara sobre una idea original dentro del género ficcional sobre una temática dada.
- IV- El trabajo tendrá una duración de entre 5 a 7 minutos (máximo)
- V- El trabajo deberá contar con un desarrollo de todas sus bandas sonoras: voces, referenciales (ruidos), música y fx.
- VI- La música del trabajo deberá ser original
- VII- Lo musical y sonoro en general se podrá trabajar con alumnos de taller experimental de música, La cátedra de Composición Musical y La cátedra de Técnicas y materiales Electroacústicos (Dpto. de Música – Escuela de Artes)
- VIII- El trabajo se desarrollará en etapas obligatorias de entrega, los grupos tendrán horarios de atención prefijados en función del avance de los trabajos.

Formato de presentación

- DVD (de autor)

ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS

Análisis y crítica de materiales sonoros en general y audiovisuales en particular -

Realización de relatos sonoros – Operaciones directas con equipos y materiales - Investigación sobre temas propuestos.

Universidad
Nacional
de Córdoba

7- Evaluación: Las evaluaciones estarán determinada por:

- 7.1. Rendimiento alcanzado en la realización de Trabajos Prácticos específicos y el logro de los objetivos propuestos para cada instancia de evaluación.
- 7.2. Mínimo de dos (2) parciales de carácter teórico presenciales con fechas anunciadas oportunamente durante el del año académico. Un (1) parcial desde el aula virtual (on line) para los temas directamente relacionados con música en cine.
- 7.3. Todos los parciales tendrán su instancia de recuperación pudiendo el alumno acceder a ellas, ya sea para revertir un aplazo o intentar la promoción, en solo una (1) ocasión **(solo podrá recuperar un parcial de la totalidad prevista para el año)** El parcial "on line" no tiene recuperatorio por el dinámica del mismo.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

El régimen de regularidades y promociones se ajustara, en general, a las normas vigentes detalladas en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles>

Y en particular:

Para promocionar la materia:

- a- 100% de las evaluaciones parciales y trabajos prácticos aprobados, con evaluación igual o superior a 6 (seis) y con promedio general igual o superior a 7 (siete) .
- b- 100% de asistencia a las instancias obligatorias establecidas oportunamente por la cátedra.

Para regularizar la materia:

- a- 100% de las evaluaciones parciales y 80% trabajos prácticos aprobados, con evaluación igual o superior a 4 (cuatro) y con promedio general igual o superior a 4 (cuatro) .
- b- 80% de asistencia a las instancias obligatorias establecidas oportunamente por la cátedra.

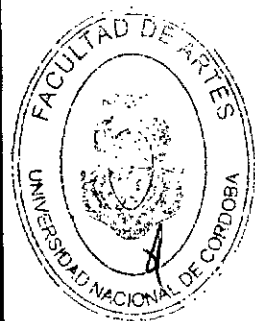
En todos los caso se aceptará la instancia de recuperación como alternativa para lograr una u otra figura, aclarando que la evaluación lograda en el recuperatorio reemplaza la nota anterior sin excepción.

La Cátedra también se adhiere a los regímenes de alumno trabajador y con discapacidades, y aquellos relacionados con cuestiones de género.

Sonido III tiene como correlativa directa sonido II y se recomienda para un correcto transitar por la materia tener completos los años anteriores de la Carrera.

En función de las modificaciones al régimen de cursado modificado en el año 2010, se detalla a continuación la reglamentación para aquellos alumnos que deseen rendir la materia como alumnos libres.

El alumno que aspire a rendir en condición de libre deberá presentar, con una anticipación de 10 (diez) días hábiles a la fecha de examen, un trabajo realizativo cuyas pautas le serán entregadas/publicadas en el aula virtual 5 (cinco) días previos a la fecha de entrega antes mencionada. Estas pautas serán acordes a lo trabajado durante el año lectivo vigente y los temas que se incluyan en el programa publicado para el mismo año y correspondiente al turno de examen en el que se presente.

Universidad
Nacional
de Córdoba

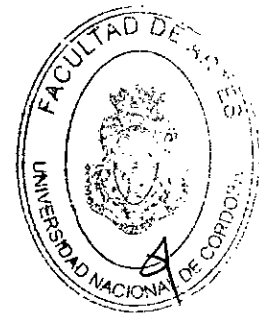
La aprobación del trabajo realizativo exigido para esta presentación lo habilita a pasar a la instancia teórica, con etapas escrita y oral (el mismo día de examen) que comprenderá el 100 % del programa propuesto para el año académico.

Los resultados de los exámenes libres podrán no ser entregados el mismo día, dependiendo del número de alumnos de rindan.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Teniendo en cuenta que un gran porcentaje de las actividades se realizan con poca luz (proyecciones varias) es imprescindible que las aulas cuenten con las salidas de emergencia claramente indicadas (luminosas) y que los espacios de circulación/evacuación, en caso de emergencias, no se vean afectados por sobre población en el aula.

También se hace notar la necesidad de que los equipos de reproducción audiovisual estén en óptimas condiciones de uso para garantizar la salud visual y auditiva de los estudiantes y docentes de la cátedra.

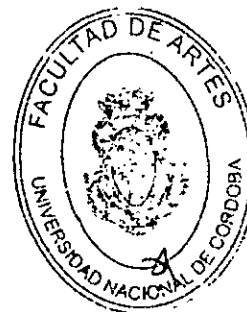

Universidad Nacional de Córdoba

Cronograma (tentativo)

marzo	abril	mayo	junio	agosto	septiembre	octubre	noviembre
presentación materia Edición multicanal	Construcción de sentido	sonomontaje	Territorios sonoros	Iconicidad y sinestesia	Música y diseño sonoro	El tiempo desde la mirada del sonido	coloquios
	Paisaje sonoro	Diseño sonoro	1er parcial			2do parcial	Cierre de regularidades y promociones
s/tp	Taller: toma de sonido	1° TP -	2° TP - 1er parcial	Último Trabajo exclusivo de la materia	Seguimiento de trabajos horizontales	Correcciones y recuperación	Cierre de trabajos prácticos

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/18
KCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y televisión

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: de Cine y Televisión

Carrera/s: PLAN 1987

Asignatura: TÉCNICAS DE GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN EN VIDEO
Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Juan Pascual Sgró

Prof. Asistente: Lic. Carlos Filippa

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudante Alumna: Cecilia Yain Campos

Distribución Horaria

Turno único:

Teóricos: Jueves de 10 a 14 hs. Aula 2 Pab. Haití

Prácticos: viernes de 9:00 a 11:00 hs.

Clases de consulta: **a confirmar.**

mail:

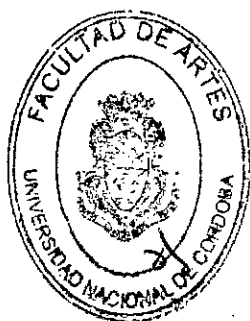
tgeypvideo@gmail.com

juanpsgro@gmail.com

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La historia del video está marcada por la revolución de las tecnologías y técnicas de producción, tanto como por la continua revisión del lenguaje propio del medio cinematográfico y audiovisual. Las tecnologías implementadas, tanto analógicas como digitales marcan en cada periodo cambios prácticos y operativos que conllevan a nuevos modos y concepciones sobre la obra audiovisual. Las constantes relaciones del arte con las herramientas informáticas y los procesos digitales crean nuevos campos de creación. El producto audiovisual enfrenta hoy la necesidad comercial de circulación sobre diferentes medios, soportes y dispositivos; la obra audiovisual es pensada para multiplataformas y las narrativas tienden a la transmedia. Las herramientas técnicas/tecnológicas aceleran los procesos de grabación, producción y edición,

Lic. Juan P. Sgró

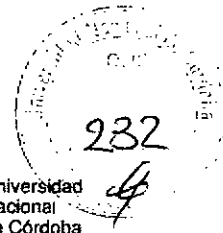
cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

estandarizando mecanismos del lenguaje audiovisual que transforma su modelo de realización a la luz de equipos cada día más rápidos, versátiles, prácticos y portátiles.

Este panorama no sólo es prometedor sino que requiere en el estudiante la actualización de conocimientos en función de las técnicas, la aptitud operativa para con las herramientas intervinientes en los procesos de producción en video y el desarrollo reflexivo sobre el modo en que las técnicas producen huellas en el propio lenguaje audiovisual. Es por esto que es fundamental en esta instancia de formación profesional proporcionar las herramientas teóricas para que los estudiantes transiten los procesos de tratamiento de la imagen, desde su captura hasta su posproducción, introduciendo los conceptos sobre hardware y software interviniente en esos procesos, como así también al uso de la terminología técnica específica.

La Cátedra se propone articular los conocimientos adquiridos durante la carrera con los conceptos específicos que surgen de las técnicas de grabación, producción y edición en video, pensando que el futuro profesional de las artes audiovisuales debe integrar las posibilidades que permite la producción de video digital. Conocer los entornos de trabajo, lograr la capacidad de intervenir eficazmente en la construcción del discurso narrativo y expresivo tanto para medios de exhibición y distribución, tradicionales y alternativos; y recorrer el trabajo proyectual, de diseño integral y disciplinar que implica la aplicación específica de la tecnología audiovisual en el campo laboral.

El estudiante desarrollará las aptitudes técnicas necesarias sobre los distintos procesos que se utilizan en la generación digital y postproducción audiovisual en diferentes soportes, focalizando en el manejo de sistemas de edición digital, capacitándose en el uso de nuevas tecnologías, como activo generador de contenidos audiovisuales.

2- Objetivos:

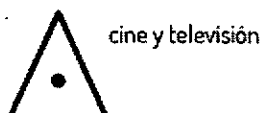
Objetivos Generales

- Abordar la problemática e importancia de la evaluación, selección e implementación de los recursos tecnológicos adecuados para la realización en video.
- Conocer los modelos de trabajo predominantes en el diseño y elaboración de proyectos de producción audiovisual.
- Desarrollar un sentido crítico con relación al uso de la tecnología, sus huellas y posibilidades.

Objetivos Específicos

- Reconocer los diferentes desarrollos tecnológicos actuales para la realización audiovisual.
- Manejar operativamente los parámetros técnicos, el vocabulario específico y los procedimientos de producción para aplicarlos en la práctica profesional.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Conocer configuraciones de requerimientos técnicos de equipamiento de producción y postproducción.
- Identificar las principales prestaciones de los programas de edición y software de composición digital.
- Desarrollar un diseño de producción audiovisual, preferentemente para televisión o Internet, acorde a las posibilidades materiales, técnicas y humanas locales.
- Identificar los diferentes ámbitos de difusión (local, nacional e internacional) de los productos audiovisuales elaborados en vídeo y sus características.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades: (controlar con contenidos mínimos según plan de estudios.

Contenidos mínimos:

La revolución de la televisión actual fue la incorporación de equipos rápidos, versátiles, prácticos y portátiles de gran perfeccionamiento tecnológico, (electrónicos) que le permitieron la facilidad y la rapidez en la producción. Se incorporaron nuevos elementos estéticos y realizativos que obligaron a una reconsideración de la problemática creativa. La incorporación de elementos electrónicos, nuevas destrezas, funciones específicas, (edición, efectos ópticos electrónicos, incorporación de computadoras) obliga a incentivar la formación en una técnica expresiva de nuevas discusiones que se enriquece día a día. (Sistemas actuales de grabación y edición).

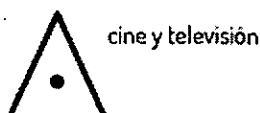
Unidad Nº 1: Introducción: breve historia de tecnología de producción audiovisual y análisis de problemas de la percepción audiovisual humana.

Contenidos:

Aspectos fisiológicos y perceptivos que determinan los valores apreciables de definición, brillo, contraste y color en las imágenes. Parámetros principales de medición.

Evolución histórica de los sistemas tecnológicos de producción y transmisión audiovisual: cine, televisión, video analógico y video digital. Orígenes y principales hitos. Comparación entre las prestaciones particulares de cada uno.

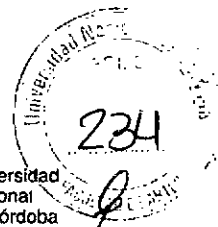
cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad Nº 2: La Producción de Contenidos Audiovisuales

Contenidos:

Centros de Producción Audiovisual: organización, método de trabajo, financiación. Equipamiento: estudios (plató), escenografías, sistemas de iluminación, tratamiento del sonido, control de transmisión. Cámaras, soportes de cámaras, micrófonos, VTRs, generadores de gráficos, generadores de efectos, tituladoras, mezcladores, controladores de cámara, instrumentos de medición y puesta a punto. Unidades Móviles, Sistemas ENG, EFP.

Presentación para financiación de proyectos de producción audiovisual (INCAA, Mercados Culturales, Ronda de negocios, Crowdfunding). Análisis de Software específico para el diseño de producción.

Aspectos laborales de la producción audiovisual. Ámbitos de producción audiovisual: la TV abierta, TDT, señal de cable, satelital, Plataformas on demand, el cine digital. Principales agentes económicos, cámaras empresariales y asociaciones profesionales y sindicales intervinientes en este campo. La situación en la provincia de Córdoba y en Argentina. Contenidos Audiovisuales y transmedia.

Unidad Nº 3: Adquisición electrónica de imágenes, digitalización y tratamiento de la señal de video.

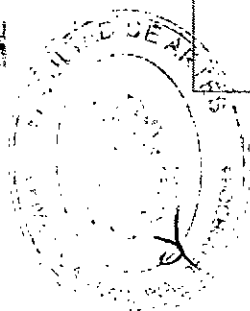
Contenidos:

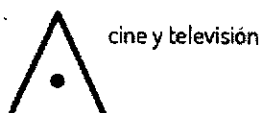
Análisis de las etapas críticas dentro de la cadena de producción audiovisual que influyen en la calidad técnica de la imagen y el sonido final. Diferenciación entre los ámbitos de producción y transmisión-distribución. Adquisición de imágenes electrónicas y tratamiento digital de la señal. Los sistemas PAL y NTSC, orígenes y características. Sistemas de definición estándar (SD), sistemas de Alta Definición (HD). Instrumentos de análisis de la señal de imagen.

La señal de video color: sistema de color RGB, espacios de color, luminancia, crominancia, generación y codificación de la misma. Tipos de señales analógicas: RGB, video por componentes, S-Video, video compuesto. Instrumentos de análisis de la respuesta del sistema al color.

Digitalización de señales analógicas: muestreo, cuantificación y codificación. Flujo binario: análisis comparativo de la cantidad de información digital producida a partir de la señal de video, flujo de datos. Principales determinantes de la misma: número de píxeles, número de líneas, tipo de codificación, valores de cuantificación, estructura de la señal.

Compresión: concepto y aplicación práctica en el campo audiovisual. Compresión sin pérdidas de calidad y con pérdidas: tasas de compresión.

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Tipos de compresión para producción: espacial (intra-cuadro) y temporal (inter-cuadro). Submuestreo de color 4:2:2 / 4:2:0 / 4:1:1. Evolución de los contenedores y códec de video y audio: M-JPEG, DV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, Apple Pro Res, DNxHD, RAW. Utilización en diferentes plataformas.

Unidad Nº 4: Formatos y Soportes de Grabación.

Contenidos:

Evolución histórica de los soportes de grabación: celuloide, cintas electromagnéticas, soportes ópticos, discos duros, discos de estado sólido, tarjetas de memoria. El problema de la degradación / generación.

Formatos de grabación de la señal de video: evolución histórica de los formatos analógicos. Características principales. Comparación entre formatos.

Formatos digitales: Betacam Digital, DV, Digital S, Betacam SX, DV PRO 50, HDV, XDCAM, P2, RAW. Características principales. Comparación entre formatos.

Unidad Nº 5: La transmisión de señales.

Contenidos:

Transmisión de señales por cable analógicas y digitales entre equipos de producción. Configuración y conectividad. Tipos de cables y conectores utilizados.

Transmisión de señales para difusión: terrestre (hertziana), por cable (fibra óptica, cable coaxial), satelital. Transmisión de televisión por internet: IPTV (on demand), WebTV (streaming). Principales características.

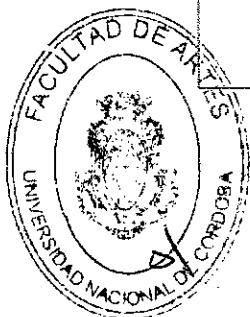
Unidad Nº 6: Edición Profesional de Video.

Contenidos:

Evolución de la edición lineal y de la edición no lineal. Configuración de islas de edición. Los sistemas de edición On Line y Off Line. El Código de tiempo y EDL (Lista de Decisiones de Edición). Manejo de archivos digitales, organización, almacenamiento, archivo remoto. Captura, ingesta y adquisición de archivos digitales.

Perfiles de hardware y principales características de rendimiento. Programas de edición (software), principios de funcionamiento, características y comparación de prestaciones.

Modos de edición: edición al vuelo, edición de tres puntos, edición

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

multicámara. Modelo de flujo de trabajo en edición para un programa audiovisual. Aplicación de efectos y transiciones. Titulación. Exportación y delivery de medios. Conceptos de Posproducción.

3.1 PROPUESTA DE TRABAJOS PRÁCTICOS.

Práctico Nº 1: Desarrollo de propuesta para un programa televisivo.

Objetivos específicos:

- Identificar la estructura de un programa de televisión, sus elementos estéticos y técnicos.
- Desglosar y analizar un modelo de producción para la televisión.
- Realizar un estudio crítico de lo observado.

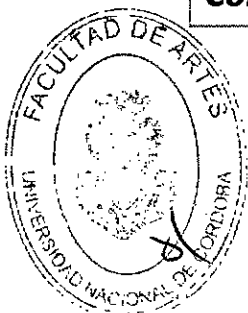
Contenido:

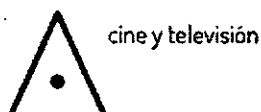
- Analizar y desarrollar una escaleta o schedule de un programa de televisión en vivo. Describir aspectos técnicos y artísticos del programa.

Desarrollo: El T.P. será abordado de manera individual o grupal de a 2(dos) estudiantes por trabajo.

- Se deberá diseñar el guión/schedule de un programa de televisión en vivo, justificar la elección, visionar referentes y desglosar sus partes componentes: bloques, secciones, recursos técnicos y equipamiento, recursos humanos, decorados y escenografía, estructura narrativa, elementos gráficos, puesta de cámara, puesta al aire, etc. Con estos datos confeccionar un documento donde se detalle en un modelo de scaleta o schedule la información relevada, dando cuenta del marco de producción y el contexto de desarrollo. La presentación del trabajo será online en formato .doc o .pdf.

Práctico Nº 2: Proyecto de Producción Audiovisual web. Contenido transmedia.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Objetivos específicos:

- Desarrollar la aptitud activa y creativa para la formulación de proyectos audiovisuales.
- Investigar y relevar la diversidad de propuestas y estilos posibles en el campo de la producción de contenidos audiovisuales.
- Proyectar aplicaciones transmedia del contenido AV analizado.

Contenido: Diseño y Propuesta de Proyecto audiovisual en base a los concursos de Fomento a la Producción Audiovisual de TV y otros medios, del Plan de Promoción a la Industria del INCAA.

Desarrollo: El T.P. podrá ser realizado por un máximo de 4(cuatro) estudiantes.

- Deberán presentar según la convocatoria y bases del formulario propuesto por el INCAA, un Proyecto de producción audiovisual.
- Realizar una propuesta de integración transmedia de contenidos para el programa televisivo analizando el contexto socio-comunicacional, características de la audiencia prevista y potencial e incorporando nuevas plataformas, proyecto de sustentabilidad económica y esquema de alianzas y apoyos.

De la presentación: el Trabajo se presenta impreso en papel, en los formatos estipulados por el INCAA, más el Anexo solicitado por la Cátedra.

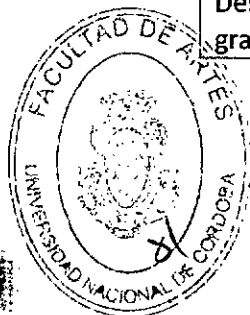
Práctico Nº 3: Workflow de producción en video. La cadena de producción en video digital.

ESTE TRABAJO SE REALIZA A PARTIR DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO DOCUMENTAL DE RAVIII.

Objetivos específicos:

- Identificar el equipamiento técnico actual para la producción en video.
- Interpretar diferentes materiales audiovisuales, diferenciando sus características.
- Evaluar y conocer las especificaciones y estándares para diversos soportes y medios de exhibición.
- Experimentar los procesos de publicación - delivery de contenido audiovisual sobre varias plataformas.

Contenido: Diseñar y evaluar el workflow de la producción audiovisual de la materia RAVIII. Presentar el camino técnico identificando los formatos y sus características. Describir los aspectos técnicos en relación a las NTICs que se involucren en la producción, grabación y edición del proyecto desde la idea hasta la emisión-exhibición del mismo,

haciendo una evaluación de factibilidad concreta de realización.

Desarrollo: A partir del proyecto para la producción del documental de RAVIII. Por grupos, construir y desarrollar un diagrama de workflow específico para su proyecto. Dando cuenta del equipamiento interviniente en dicha producción y el modelo de producción adoptado. Interpretar las características del material con el que se trabajará, resolución, formato, aspecto de pixel, norma, fps, contenedor, códec de compresión. Y prever las diferentes salidas y delivery del material para diversos medios (teniendo en cuenta aspectos de cuadro 4:3, 16:9, 2.35:1, normas y formatos (PAL; NTSC, progresivo y entrelazado); pensando que codecs de compresión de video y audio se utilizarán adaptados al medio de exhibición y transmisión: televisión por aire, TDA, youtube, vimeo, dispositivos móviles, Dvd, Blu-ray.

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Unidad Nº 1:

FERNÁNDEZ DIEZ, Federico / MARTÍNEZ ABADÍA, José. *La dirección de producción para cine y televisión*. Ediciones Paidós Ibérica S.L. Barcelona, 1997.

ALBORNOZ, Luis A y García Leiva, M. Trinidad (eds) "La televisión Digital Terrestre". La Crujía Ediciones. Buenos Aires, 2012.

PIWOWARSKI, Eva "Polos Tecnológicos Audiovisuales". Programa Polos Audiovisuales Tecnológicos. s/d

SORRENTINO Pedro, FILIPPA Carlos (eds) "Manual de la materia Técnicas de Grabación, Edición y Producción en video". Apuntes de Cátedra pág. 117. 2017.

Unidades Nº 2 y 3:

SORRENTINO Pedro, FILIPPA Carlos (eds) "Manual de la materia Técnicas de Grabación, Edición y Producción en video". Apuntes de Cátedra pág. 4-63. 2017.

PAREJA CARRASCAL, Emilio. *Tecnología actual de televisión*. Editorial IORTV. Madrid, 2005.

WARD, P. *Cámara de video digital*. Escuela de Cine y Vídeo de Andoain, S.L. Andoain, 2002.

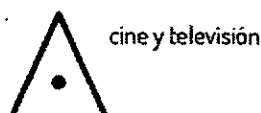
Unidades Nº 4 y 5:

SORRENTINO Pedro, FILIPPA Carlos (eds) "Manual de la materia Técnicas de Grabación, Edición y Producción en video". Apuntes de Cátedra pág. 64-85. 2017.

BROWNE, Steven E. *Edición de video*. Editorial Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV). Madrid, 2003.

CASE, Dominic. *Nuevas tecnologías aplicadas a la post producción cinematográfica de cine*. Escuela de Cine y Vídeo de Andoain, S.L. Andoain, 2003.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad Nº 6:

AUSTERBERRY, David. *La tecnología streaming de video y audio*. Escuela de Cine y Vídeo de Andoain, S.L. Andoain, 2004.

SORRENTINO Pedro, FILIPPA Carlos (eds) "Manual de la materia Técnicas de Grabación, Edición y Producción en video". Apuntes de Cátedra pág. 86-116. 2017.

5- Bibliografía Ampliatoria

Clemente Mediavilla, Jorge. *Introducción al software de gestión en la producción audiovisual*. Editorial Fragua. Madrid, 2004.

Écija Bernal, H (Director). *Libro blanco del audiovisual. Cómo producir, distribuir y financiar una obra audiovisual*. Écija & Asociados Abogados S.L. Madrid, 2005.

Fernandez Sanchez, Manuel C. *Tecnología de los Medios Audiovisuales*. España, 2003.

Martínez Abadía, J / Vila i Fumás, P y otros. *Manual básica de tecnología audiovisual y técnicas de creación, emisión y difusión de contenidos*. Ediciones Paidós Ibérica S.A. Barcelona, 2004.

Sáinz Sánchez, Miguel. *El productar audiovisual*. Editorial Síntesis. Madrid, 1999.

Wheeler, Paul. *Alta definición y cinematografía 24 Fps*. Escuela de Cine y Vídeo de Andoain, S.L. Andoain, 2003.

Zúñiga, Joseba. *Realización en televisión*. Escuela de Cine y Vídeo de Andoain, S.L. Andoain, 2006.

"Manual Operativo para la implementación del plan de acceso a Televisión Digital Abierta Satelital" Ministerio de Planificación Federal Inversión Publica y Servicios. S/d

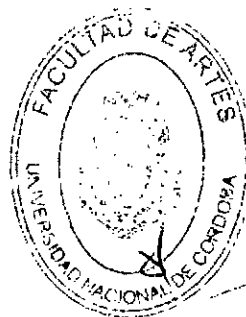
"Fomento a la producción de contenidos Audiovisuales Digitales" Ministerio de Planificación Federal Inversión Publica y Servicios. S/d

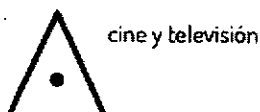
Gettino, Octavio. *Cine y televisión. Producción y mercado*.

Curso Visual y Práctico: Edición y Posproducción. Colecciones, Revista Users.

Páginas de Internet

<http://www.incaa.gov.ar>

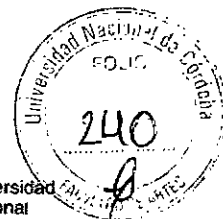
cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

<http://www.guiacineyvideo.com.ar/>

<http://www.sicacine.org.ar/>

<http://www.videoedicion.org>

<http://www.fragua.com/>

<http://www.mdpsistemas.com.ar/>

<http://www.megaservice.com.ar/>

<http://filmmakeriq.com/>

<http://www.cinedigital.tv/>

<http://www.dibeg.org/>

<http://www.rtve.es>

- 6- Propuesta metodológica:** consignar las metodologías, las formas de trabajo y los recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación del estudiante (el uso de aulas virtuales, recursos audiovisuales en aula, laboratorio de informática, así como blogs, bases de datos de bibliotecas, videoconferencias, otros)

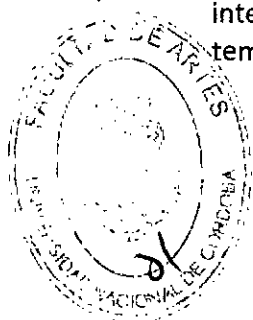
La metodología propuesta prevé el desarrollo del proceso de conocimiento, mediante exposiciones en clases teóricas y clases prácticas con un fuerte carácter participativo donde se trabajará de manera grupal. Los recursos didácticos que se utilizan serán del tipo: exposición, debate, visualización de ejemplos audiovisuales y resolución de casos de estudio. Los contenidos serán desarrollados en clases teóricas y prácticas siempre atendiendo a la construcción común del objeto de aprendizaje en cada tema. También serán dispuestos horarios de consulta, de carácter personal para ir guiando la consecución de las etapas dentro del conjunto de trabajos prácticos.

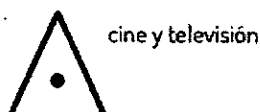
Siempre que sea posible, se buscará ejemplificar los conceptos de la asignatura con material audiovisual, como disparador para la reflexión del medio como factor importante en el aprendizaje.

En las clases se brindan los conceptos y herramientas teóricas, adecuando los contenidos en un proceso escalonado y complementario al desarrollo de los proyectos audiovisuales de los/las estudiantes en las asignaturas del mismo año. Se pondrá énfasis al trabajo crítico, análisis y discusión sobre los conceptos y prácticas, a través de estos medios:

- Clases Expositivas.
- Trabajo en clase.
- Análisis y discusión sobre material audiovisual.
- Presentación de proyectos audiovisuales escritos grupales.
- Preguntas autoevaluativas en el Aula Virtual.

La materia es de carácter cuatrimestral y prevé un total máximo de 15 clases teóricas, a razón de un encuentro por semana. Cinco de ellas estarán destinadas a temas específicos de formatos de grabación, cuatro a aspectos de postproducción (edición) y dos a indagar problemas vinculados a la producción. Habrá una clase de síntesis general y consulta a fin de integrar los conocimientos desarrollados y subsanar dudas sobre aspectos puntuales de la temática del curso. Se reservan dos encuentros destinados a la evaluación de conocimientos

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

adquiridos mediante una prueba escrita y otro encuentro destinado al recuperatorio de la evaluación para los alumnos que no aprueben alguno de los parciales. La organización de la materia en función del número de clases quedaría ordenada como se indica a continuación:

Tema Nº de Clases

Formatos de Grabación	4
Postproducción (Edición)	4
Producción	3
Síntesis general y consulta	1
Evaluación	2
Recuperatorio	1
Total	15

Cada encuentro teórico será de 3 horas de duración, previendo una pausa intermedia de 30'.

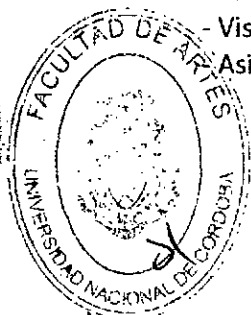
La modalidad de trabajo de las clases teóricas será la siguiente:

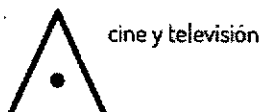
- 1) Repaso y consulta de los temas vistos con anterioridad a cargo de los alumnos y/o en función de preguntas puntuales que formulará el profesor.
- 2) Exposición a cargo del profesor el tema particular del día, con apoyo de imágenes, videos o material didáctico.
- 3) Luego de la pausa, se procederá a recabar inquietudes, subsanar dudas y poner en discusión con los alumnos el tema desarrollado.
- 4) Se utilizará el tiempo final para adelantar la temática de las próximas clases, aclarar aspectos administrativos vinculados con fechas de asistencia a clases prácticas y dar explicaciones sobre la modalidad, pautas de elaboración, criterios de evaluación y plazos límites de presentación de Trabajos Prácticos (TP) o evaluaciones parciales.

La clase práctica se desarrollará en 2hs de duración con una pausa de 15 minutos, profundizando en aspectos relacionados con problemas concretos de producción.

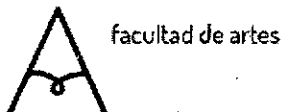
Modalidad de trabajo de la clase práctica.

- Resolución de casos prácticos o modélicos.
- Práctica en laboratorio o taller.
- Visita de campo, visita a un canal de televisión o productora audiovisual local.
- Asistencia a demostraciones de uso de equipamiento tecnológico.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Visionado de documentales sobre el campo de conocimiento.

Además de las clases teóricas y prácticas semanales, se prevé un espacio de consulta semanal fuera del horario de clase, la habilitación de una cuenta de correo electrónico y la plataforma virtual de aprendizaje (aula virtual).

Propuesta de Actividades Extracurriculares:

Jornadas sobre Posproducción y Corrección en cine y video.

- 7- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>) Sugiero dejar el link.

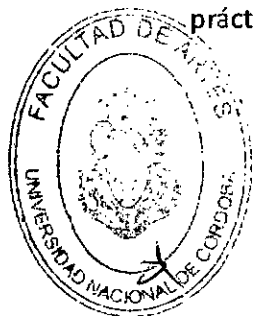
El proceso de evaluación dentro de la materia sigue y se retroalimenta con la progresión del estudiante durante todas las etapas en la realización de los trabajos teóricos y prácticos. Las evaluaciones se basan en la calificación del parcial escrito sobre conceptos teóricos y los trabajos prácticos a lo largo del cuatrimestre.

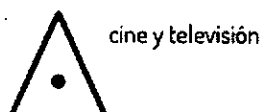
Para la evaluación importa el seguimiento del estudiante y su proceso de conocimiento sobre los conceptos, la participación dentro de los grupos de trabajo, la asimilación de los contenidos teóricos y su puesta en práctica, la integración de los conocimientos adquiridos durante la carrera, la capacidad de operar dentro de proyectos grupales, la búsqueda creativa, la investigación, la predisposición al análisis y la formación de la opinión propia, la resolución proyectual de una producción audiovisual.

La evaluación es una instancia de aprendizaje, tanto individual como grupal. A tal efecto, es importante la consulta sobre las devoluciones de los trabajos prácticos.

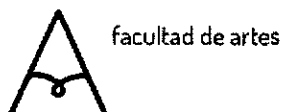
La evaluación y promoción será en base a los siguientes factores e instrumentos.

- Trabajos prácticos individuales y grupales.
- Intervención en clase, como ámbito para la construcción del conocimiento.
- Investigación acerca de los contenidos de la asignatura. Lectura de autores y teorías más relevantes.
- Exposiciones en clase, análisis grupal e individual sobre obras audiovisuales y autores propuestos en el programa.
- Asistencia a clases teóricas (aunque no son de carácter obligatorio) y a las clases prácticas indicadas como obligatorias.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Con relación a las pruebas de evaluación y el recuperatorio teórico consistirán en una serie de preguntas a desarrollar que abarquen la totalidad del contenido de la materia.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente). Indicar régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo.

Las condiciones de aprobación de la materia de acuerdo a lo establecido en el *Régimen de Alumnos* de la Facultad de Artes de la UNC, Resolución HCD FFyH N° 363/99 y Resolución HCS N° 408/02 serán los siguientes:

ARTICULO 10°) Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION.

ARTICULO 20°) Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

ARTICULO 46°) Tanto para Exámenes Finales o Parciales, como para Trabajos Prácticos u otro tipo de evaluaciones, se considerará la siguiente escala de calificaciones: 0 (cero) REPROBADO, menos de 4 (cuatro) INSUFICIENTE, 4 (cuatro) SUFICIENTE, 5 (cinco) y 6 (seis) BUENO, 7 (siete), 8 (ocho) y 9 (nueve) DISTINGUIDO, 10 (diez) SOBRESALIENTE.¹

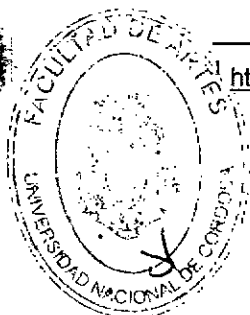
No resulta obligatoria la asistencia a clases teóricas para la obtención de la condición de Alumno Promocional o Regular (Ver Artículo 11° del *Régimen de Alumno*)

En el caso de los Alumnos que opten por rendir en condición de LIBRES la materia, deberán presentar en mesa anterior o 7 días antes del examen en día y hora a convenir con el profesor una carpeta con los trabajos prácticos requeridos durante el año, cuyas pautas de realización serán brindadas vía correo electrónico. En caso de aprobar los trabajos prácticos señalados, podrán realizar el examen escrito y de aprobar éste último, realizar el examen oral.

Para poder aprobar la materia es necesario tener aprobadas las 3 materias correlativas a *Técnicas de Grabación, Edición y Producción en Video*: Montaje, Producción, y Sonido II.

9- Recomendaciones de cursada: indicar qué materias es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

<http://www.ffyh.unc.edu.ar/secretarias/academica/regimen-de-alumnos>

cine y televisión

facultad de artes

Materias Correlativas pertenecientes al 2° año del plan de Estudios:

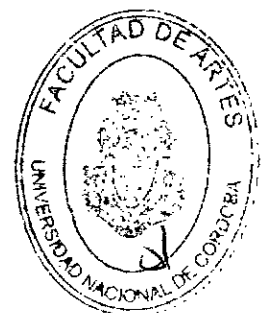
- Sonido II (411)
- Producción (413)
- Montaje (414)

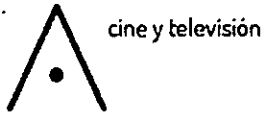
Materias con las que se relaciona en el 3° año del Plan de Estudios:

- Realización Audiovisual III.
- Fotografía Cinematográfica y Televisiva II.
- Sonido III.
- Dirección de Actores y Puesta en escena.
- Educación con Medios Audiovisuales.
- Taller de Práctica Final para el Técnico.

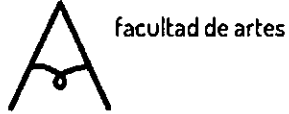
10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

No posee.

cine y televisión

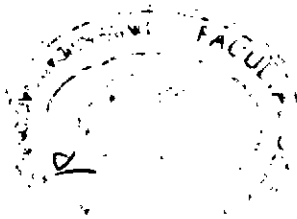
facultad de artes

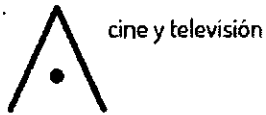

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

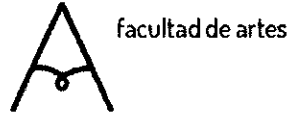
Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

N° de Clase	Fecha	Clase Teórica MIÉRCOLES de 9 a 12hs	UNIDAD	Trabajos Prácticos	Clase Práctica VIERNES de 9 a 12hs
1	3/8/2017	Presentación de la materia y el programa.	UNIDAD 1 Presentación de la materia y el programa.		

cine y televisión

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

2	10/8/2017	Centros de Producción Audiovisual: organización, método de trabajo, financiación. Equipamiento: estudios (plató), escenografías, sistemas de iluminación, tratamiento del sonido, control de transmisión. Cámaras, soportes de cámaras, micrófonos, VTRs, generadores de gráficos, generadores de efectos, tituladoras, mezcladores, controladores de cámara, instrumentos de medición y puesta a punto. Unidades Móviles, Sistemas ENG, EFP.	UNIDAD 1 Centros de Producción Audiovisual.	Consignas Práctico N°1	Clase sobre TV Consignas Práctico N°1 Producción: Clase sobre TV - Schedule
3	17/8/2017	Aspectos fisiológicos y perceptivos que determinan los valores apreciables de definición, brillo, contraste y color en las imágenes. Parámetros principales de medición. Evolución histórica de los sistemas tecnológicos de producción y transmisión audiovisual: cine, televisión, video analógico y video digital. Orígenes y principales hitos. Comparación entre las prestaciones particulares de cada uno.	UNIDAD 2 Factores de calidad. Señal de Video		Antecedentes históricos de la edición y la posproducción.

cine y televisión

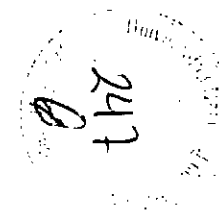
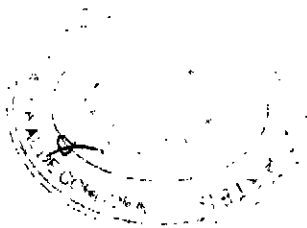
facultad de artes

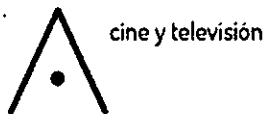

UNC

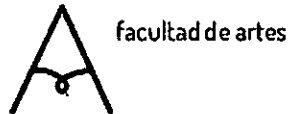
Universidad Nacional de Córdoba

	24/8/2017	Análisis de las etapas críticas dentro de la cadena de producción audiovisual que influyen en la calidad técnica de la imagen y el sonido final. Diferenciación entre los ámbitos de producción y transmisión-distribución. Adquisición de imágenes electrónicas y tratamiento digital de la señal. Los sistemas PAL y NTSC, orígenes y características. Sistemas de definición estándar (SD), sistemas de Alta Definición (HD). Instrumentos de análisis de la señal de imagen. La señal de video color: sistema de color RGB, espacios de color, luminancia, crominancia, generación y codificación de la misma. Tipos de señales analógicas: RGB, video por componentes, S-Video, video compuesto. Instrumentos de análisis de la respuesta del sistema al color.	UNIDAD 3 Tratamiento de la señal de video. Formatos Analógicos	Entrega Práctico N°1 Online

cine y televisión

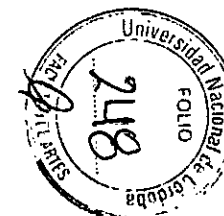
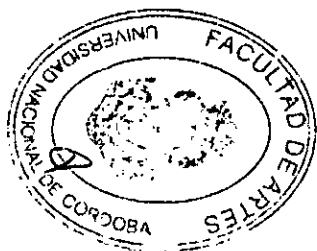

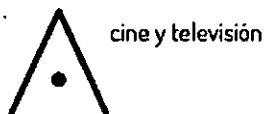
facultad de artes

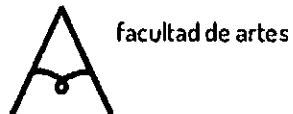
Universidad
Nacional
de Córdoba

5	31/8/2017	Digitalización de señales analógicas: muestreo, cuantificación y codificación. Flujo binario: análisis comparativo de la cantidad de información digital producida a partir de la señal de video, flujo de datos. Principales determinantes de la misma: número de pixeles, número de líneas, tipo de codificación, valores de cuantificación, estructura de la señal. Submuestreo de color 4:2:2 / 4.2.0 / 4:1.1.	UNIDAD 3 Señal de Video Formatos Digitales. Normas Digitales. Resoluciones	Notas Práctico N° 1	
6	7/9/2017	Ámbitos de producción audiovisual: la TV abierta, TDT, señal de cable, satelital, Plataformas on demand, el cine digital. Principales agentes económicos, cámaras empresariales y asociaciones profesionales y sindicales intervinientes en este campo. La situación en la provincia de Córdoba y en Argentina. Contenidos Audiovisuales y transmedia. Presentación para financiación de proyectos de producción audiovisual (INCAA, Mercados Culturales, Ronda de negocios, Crowdfunding)	UNIDAD 1 (Pendiente) Producción: Software, Informes sobre TV Mica. Mip com. Transmedia	Consignas Práctico N°2 Entrega Recuperatorio Práctico N°1	Consignas Práctico N°2

cine y televisión

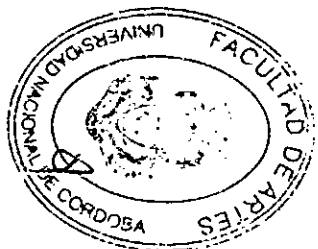

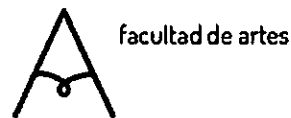
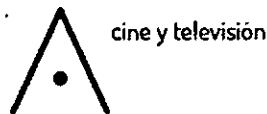
facultad de artes

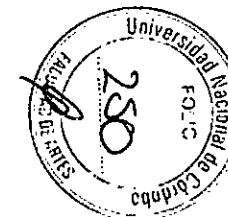
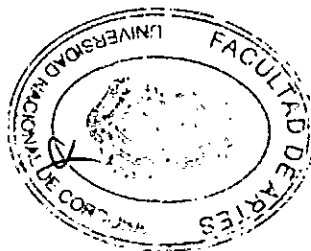
UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

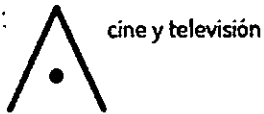
7	14/9/2017	Compresión: concepto y aplicación práctica en el campo audiovisual. Compresión sin pérdidas de calidad y con pérdidas: tasas de compresión. Tipos de compresión para producción: espacial (intra-cuadro) y temporal (inter-cuadro). Evolución de los contenedores y códec de video y audio: M-JPEG, DV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, Apple Pro Res, DNxHD, RAW. Utilización en diferentes plataformas.	UNIDAD 3 Compresión espacial y temporal - Codecs. Formatos Digitales: DV, HDV, HD, Cine Digital		Codecs de video. Interpretación de archivos de video.
8	21/9/2017	Evolución histórica de los soportes de grabación: celuloide, cintas electromagnéticas, soportes ópticos, discos duros, discos de estado sólido, tarjetas de memoria. El problema de la degradación / generación. Formatos de grabación de la señal de video: evolución histórica de los formatos analógicos. Características principales. Comparación entre formatos.	UNIDAD 4 Formatos digitales: Betacam Digital, DV, Digital S, Betacam SX, DV PRO 50, HDV, XDCAM, P2, RAW. Características principales. Comparación entre formatos.	Entrega Práctico N°2 Online CONSIGNA TP FINAL	Práctico: Posibilidades, limitaciones y comparación de Cámaras DSLR Canon-Nikon CONSIGNA TP FINAL.
	28/9/2017	EXAMENES SEPTIEMBRE	Sin Clase	NOTAS TP2	

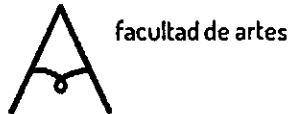

9	5/10/2017	Transmisión de señales por cable analógicas y digitales entre equipos de producción. Configuración y conectividad. Tipos de cables y conectores utilizados. Transmisión de señales para difusión: terrestre (hertziana), por cable (fibra óptica, cable coaxil), satelital. Transmisión de televisión por internet: IPTV (on demand), WebTV (streaming). Principales características.	UNIDAD 5 Conectores y transmisión de la señal de video.	Entrega Recuperatorio Práctico N°2	Práctico: Discusión sobre producir para la web / Alternativa a las pantallas convencionales o plataforma específica de nuevos contenidos?
10	12/10/2017	Evolución de la edición Lineal y de la edición no lineal. Configuración de islas de edición. Los sistemas de edición On Line y Off Line. El Código de tiempo y EDL (Lista de Decisiones de Edición). Manejo de archivos digitales, organización, almacenamiento, archivo remoto. Captura, ingesta y adquisición de archivos digitales. Perfiles de hardware y principales características de rendimiento. Programas de edición (software), principios de funcionamiento, características y comparación de prestaciones.	UNIDAD 6 Conceptos de Edición. Configuración y Equipamiento. Programas para Edición de video. Off Line - On line		

cine y televisión

facultad de artes

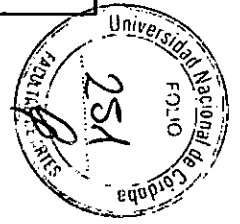
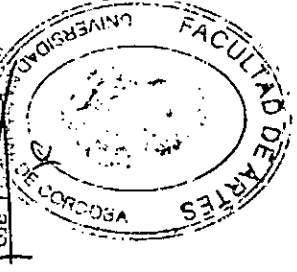
UNC

Universidad Nacional de Córdoba

11	19/10/2017	Modos de edición: edición al vuelo, edición de tres puntos, edición multicámara. Modelo de flujo de trabajo en edición para un programa audiovisual. Aplicación de efectos y transiciones. Titulación. Exportación y delivery de medios.	UNIDAD 6 Postproducción: Análisis de workflow de Edición. Análisis de Equipos: RAW y HDV.	ENTREGA TP FINAL	Práctico: Flujo de trabajo HD-SD para la producción local
12	26/10/2017	PARCIAL	PARCIAL.	NOTAS RECUPERATORIO TP1 / TP2	
13	2/11/2017	Conceptos de Posproducción Síntesis General y Consulta	Monitor Forma de Onda y Vectorscopio Síntesis General y Consulta	NOTAS PARCIAL NOTAS TP FINAL	
14	9/11/2017	RECUPERATORIO PARCIAL	RECUPERATORIO PARCIAL	RECUPERATORIO TP FINAL	
15	16/11/2017	Firma de Libretas		Notas Recuperatorio Parcial / TP FINAL	
	23/11/2017	ENTREGA DE ACTAS REGULARES / PROMOCIONALES			

WCD
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/18

[Handwritten signature]
Lic. Juan P. Sgro

cine y televisión

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera: Licenciatura en Cine y TV –Plan 1987

Asignatura: DIRECCION DE ACTORES Y PUESTA EN ESCENA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Roberto Videla

Prof. Adjunto:

Prof. Asistente:

Prof. Ayudante:

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Laura Calleri, Claudia Caminos

Adscriptos: Federico Monsú Castiñeira

Distribución Horaria

Turno único: Martes de 12 a 14 hs.

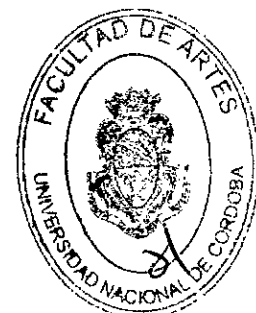
Consulta: martes de 11 a 12 hs.

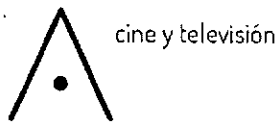
robertovidela@artes.unc.edu.ar

PROGRAMA

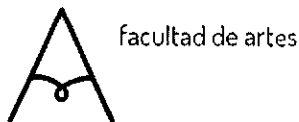
1-Fundamentación / Enfoques / Presentación:

A lo largo de la licenciatura los alumnos no tienen materias relacionadas con la dirección de actores, salvo los contenidos que las distintas materias ofrecen de un modo no sistemático. En este recorrido se quiere abordar de un modo más específico la dirección de actores para video y cine. En este sentido se hizo necesario crear las condiciones en el terreno correspondiente, o sea con alumnos del Departamento de Teatro. La materia se dicta entonces con los alumnos de cuarto año de Teatro y los de tercer año de Cine. El tema es muy amplio y es difícil de desarrollar en las condiciones de masividad: la dirección de actores requiere intimidad y concentración, pero el intercambio interdisciplinar se revela como interesante, facilitador y necesario.

cine y televisión

facultad de artes

2-Objetivos

-A través del conocimiento de las técnicas de actuación y de su instrumentación práctica lograr actuaciones vivas, dinámicas, creativas, apasionadas y a la vez conscientes, íntimamente ligadas al medio técnico cinematográfico.

-Profundidad y rigor en el análisis del texto original y del guion cinematográfico para encontrar el recorrido específico del actor.

3-Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

-Los núcleos temáticos son **el método de acciones físicas**, el trabajo sobre **memoria emotiva** como herramienta necesaria, el trabajo sobre **la construcción del personaje**.

-Los núcleos temáticos son muy variados y están consignados en detalle en el programa. Es un programa de máxima, o sea que soy consciente de que no se puede desarrollar en su totalidad y en profundidad, pero sirve casi como un manual operativo para que los alumnos lo consideren cuando se enfrenten a la dirección concreta de actores.

Unidad 1

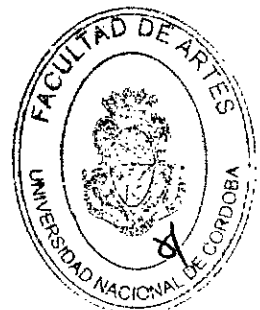
Escuelas y métodos:

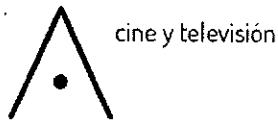
- K. Stanislavsky
- Lee Strasberg y el Actor's Studio
 - La memoria emotiva
- Las acciones físicas
 - La actuación "documental"

Unidad 2

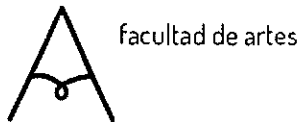
La actuación:

- La relación con el espacio
 - Relación con el ritmo
- Con los demás
 - Eliminación de las tensiones innecesarias
- El principio de acción-reacción
 - Impulso-*controimpulso*
- El dibujo del movimiento
 - Energía y direcciones contrapuestas
- Fluido-liviandad-irradiación de la energía
 - Facilidad-Forma-Unidad del movimiento
- La respiración -La emisión -La voz plena -La dicción -Musicalidad de la voz, del texto.

cine y televisión

facultad de artes

Unidad 3

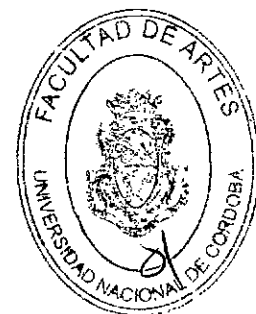
La construcción del personaje. El discurso hablado, de la lectura a la representación

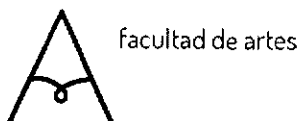
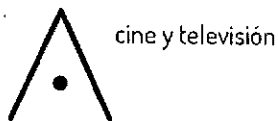
-Análisis histórico del guion o texto original -Relación del texto original y el guion con la actuación -La lectura "correcta" -Análisis gramatical: sintaxis, puntuación, concatenación, valor etimológico -La intención de cada palabra, dada por su ubicación en el discurso del autor o director -El monólogo -El diálogo -Lo retórico, lo enfático, lo explicativo, lo solemne -Lo cotidiano, lo banal, lo coloquial, lo natural -La formación del pensamiento y la articulación del discurso -El actor reescribe, actuando, el texto del autor, en primera persona, en presente -La palabra viva, concreta. Esencial -El trabajo expresivo sobre las intenciones de las palabras y no sobre los matices sonoros -La dicción -El ritmo del discurso hablado -Ritmo interior, ritmo exterior -Musicalidad y contrastes -Pasión-Frialdad -Técnica-Sensibilidad -Sensatez y Sentimientos -Fluido-Forma-Irradiación del discurso hablado -Facilidad-Forma-Unidad del discurso hablado -Concepto de Límite-Jaula-Trama -Construcción de los límites expresivos del discurso hablado, construcción de la jaula de intenciones, de la trama sobre la que se apoya el trabajo del actor.

Unidad 4

La construcción del personaje. El discurso gestual, de las acciones físicas a la representación

-Las acciones físicas que surgen del texto original o del guion -La actuación concreta, no "sicológica" -Acciones simultáneas al texto -Acciones no simultáneas al texto -Las acciones físicas ligadas al contenido del discurso hablado -No ligadas -Contrastes rítmicos entre texto y acción: oposiciones, complementariedad, redundancia -Acciones físicas reacciones físicas -Acciones sicológicas reacciones sicológicas -Combinaciones posibles entre acciones físicas y sicológicas -El gesto. Valorización del gesto, del silencio en el gesto, del stop -El problema de la atención, atención múltiple -Distintas y superpuestas tareas del actor -Presencia-Fotogenia-Irradiación -La mirada: dirección, intencionalidad. Mirada directa, indirecta, mirada reflexiva. En relación al texto y a la acción -El ritmo corporal -El dibujo del movimiento en el espacio y en el cuadro cinematográfico -El gesto insólito -El desenfado -Esencialidad y sencillez del movimiento y del gesto -Partitura de movimientos -Fluido-Forma-Irradiación del discurso gestual -Facilidad-Forma-Unidad del discurso gestual -Construcción de los límites expresivos del discurso gestual, construcción de la jaula de acciones, de la trama sobre la que se apoya el trabajo del actor.

Unidad 5

El personaje

-El personaje como síntesis del análisis y del trabajo hechos sobre el discurso hablado y el discurso gestual -La improvisación -La unidad del personaje -El personaje construido como un rompecabezas, un mosaico de intenciones -El personaje no solemne -El personaje como "reflejo" de la vida -El personaje como síntesis poética de la vida -La observación de la vida -Modificaciones y desarrollo del personaje en función de los demás o de sí mismo -La relación entre personajes -Antagonista-Protagonista -Los roles "secundarios" -Tareas principales y secundarias del actor -La división en secuencias del personaje -La división en secuencias del guion -El actor en relación a los lentes cinematográficos usados -En relación al movimiento de la cámara -En relación al montaje -Al plano cinematográfico usado -El plano secuencia -Esencialidad y sencillez del personaje -Originalidad, desenfado de la actuación -Fluido-Forma-Irradiación del personaje -Facilidad-Forma-Unidad el personaje -Construcción de los límites expresivos del personaje -Construcción de la jaula de intenciones del discurso hablado, de la jaula de acciones del discurso gestual -Construcción de la trama sobre la que debe apoyarse el trabajo del actor.

Unidad 6

Técnicas para la dirección de actores en el rodaje

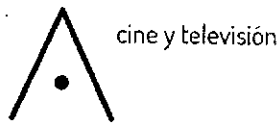
El clima de trabajo: responsabilidad, puntualidad, concentración. Respeto, silencio, buen Humor -Técnicas de dinámica de grupo -Técnicas introspectivas, psicológicas. Ejercicios -Técnicas analíticas, "frías" -Técnicas físicas, concretas. Ejercicios. El entrenamiento usado para la concentración -Técnicas del relajamiento y eliminación de tensiones excesivas -El ensayo-La repetición -El personaje en diferentes situaciones -Las circunstancias dadas -La imaginación -La fantasía -La inspiración, la intuición -La espontaneidad -Técnicas de improvisación -La orquestación de la escena, un "baile" organizado -La motivación "in situ": discusión previa al rodaje, la palabra que guía, el gesto que guía, el contacto físico -Detección y uso expresivo de los movimientos inconscientes del actor y de sus impulsos primarios. Cómo volverlos conscientes para poder repetirlos -El conflicto y posible síntesis entre "pasión" y "frialdad", entre técnica e inspiración en el rodaje.

Unidad 7

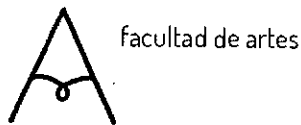
Detección, análisis y solución de los problemas en el rodaje

-La mirada del actor como reflejo y síntesis de los problemas posibles -Tensiones excesivas -Tensiones equivocadas -Obviedad, banalidad-Facilismo, comodidad -El estereotipo -La solemnidad, lo retórico -El pudor, la timidez del actor -La inseguridad del actor -La

cine y televisión

facultad de artes

sobreactuación -La máscara -La atención discontinua, la falta de atención, de concentración -
La voz impostada -La voz mal colocada

4. Bibliografía

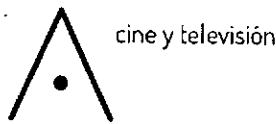
Stanislavsky, K.	<i>La construcción del actor sobre su papel</i> , Buenos Aires, Edit. Quetzal, 1993
Barba, E.	<i>La canoa de papel</i> , Méjico, Grupo editorial Gaceta, 1992
Brook, P.	<i>El espacio vacío</i> , Barcelona, Península, 1993
Brook, P.	<i>La puerta abierta</i> , Barcelona, Alba Editorial, 1997
Grotowsky, J.	<i>Hacia un teatro pobre</i> , Méjico, Siglo XXI, 1970 (prim. Edición 1968)
Chejov, M.	<i>Al actor</i> , México, Edit. Constancia, 1968
Stanislavsky, K.	<i>El trabajo del actor sobre sí misma</i> , Buenos Aires, Edit. Quetzal, 1986
Strasberg, Lee	<i>Un sueño de pasión</i>
Torpokov	<i>Stanislavsky dirige</i> , Buenos Aires, Compañía General Fabril, 1961

Ingmar Bergman:	Linterna mágica, Editorial Tusquets Imágenes, Editorial Tusquets
Luis Buñuel:	Mi último suspiro
Sergei Eisenstein:	La forma en el cine El sentido del cine
F. Truffaut:	El cine según Hitchcock
Laurent Tillard	Lecciones de cine I y II

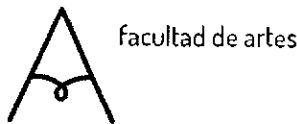
5-Propuesta metodológica:

-Las clases son teórico prácticas, se analizan ejemplos de distintas corrientes cinematográficas, se realizan ejercitaciones guiadas por el equipo docente, se realizan también escenas que los alumnos preparan en el momento fuera del lugar de dictado, luego muestran, ejemplos de dirección inmediata; se observan fragmentos de filmes, se

cine y televisión

facultad de artes

analizan detalladamente las acciones físicas, la interrelación de los actores, las oposiciones rítmicas y de sentido entre los personajes.

-La idea es trabajar, en la medida de lo posible, con una estructuración de taller.

-Hay un grupo en las redes sociales donde se dan las consignas y se suben los ejemplos filmicos y también trabajos de los alumnos, se invita a hacedores del medio a mostrar sus películas y comentar sus métodos de dirección de actores.

6-Evaluación:

Régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo:

(<http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

-Se realizan dos trabajos prácticos y un parcial. En grupo, interrelacionados los alumnos de teatro con los de cine. Los prácticos y el parcial pueden ser recuperados.

-El primer práctico es el análisis de una escena de un filme. Descripción de las acciones que realizan los personajes en función del sentido de la escena, contrastes, oposición, el manejo del texto, de la manipulación de los objetos, descripción de la puesta en escena.

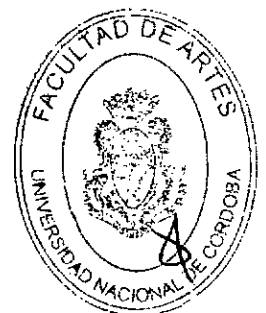
-El segundo práctico es la grabación de una escena de alrededor de seis minutos, que puede ser original del grupo, de creación colectiva, puede ser adaptación de un cuento o fragmento de una novela, una escena de una obra de teatro, etc. Grupos integrados mixtos entre alumnos de teatro y de cine.

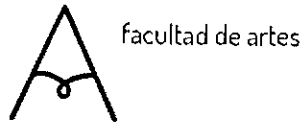
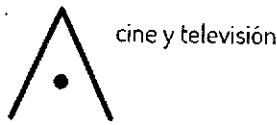
-El parcial es un escrito sobre el proceso del segundo práctico, en relación con el proceso de dirección de actores y puesta en escena particulares del caso.

7-Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Son condiciones para la promoción:

- ❖ Tener aprobadas las materias correlativas
- ❖ Ochenta por ciento de asistencia a clases. Cifra referida al número de clases que efectivamente se concretan y que por lo tanto puede variar por distintas razones.
- ❖ Seis puntos de nota mínima en los prácticos del año, es decir que no se promediarán aquellos prácticos no aprobados.
- ❖ Promedio mínimo de 7 para los prácticos y el parcial.
- ❖ Un coloquio grupal final sobre el proceso de grabación y sobre la dirección de actores en general.
- ❖ Aprobación de las monografías si las hubiere.
- ❖ Calificación final mínima de 7 esta calificación es un promedio entre las notas de los prácticos y una nota de concepto colocada a fin del cuatrimestre.
- ❖ La promoción de la materia será válida por seis meses

Obtendrán la condición de regular aquellos alumnos que:

- ❖ Tengan aprobadas o regularizadas las asignaturas correlativas
- ❖ Aprueben los prácticos con un promedio de 4 con calificaciones iguales o mayores de 4
- ❖ Aprueben el examen parcial con calificación igual o mayores de 4
- ❖ La regularización tendrá una validez de 3 años

Exámenes de alumnos regulares

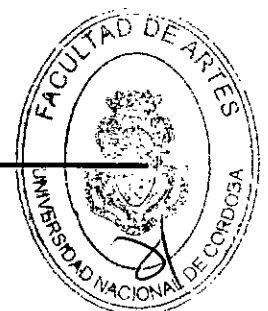
- ❖ Para rendir el examen en forma regular el alumno deberá tener aprobadas las materias correlativas
- ❖ Los alumnos deberán presentar sus trabajos para consulta razonablemente antes de la fecha del examen. No se permitirán los exámenes de alumnos sin una consulta previa. El examen consistirá en la presentación de la escena grabada correspondiente al práctico número dos, una carpeta con el desarrollo teórico del proceso de trabajo y una entrevista en la que defenderá la propuesta.

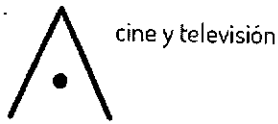
Exámenes de alumnos libres

- ❖ Deben presentar una escena de 10 a 15 minutos que incluya diálogos y un monólogo, junto a una propuesta de diseño espacial, partitura de acciones, utilización de objetos, vestuario. Debe estar referida a los contenidos del programa y a las consignas de los prácticos de la materia: método de acciones físicas, trabajo sobre textos de autor, etc.
- ❖ Deben presentar una carpeta con el desarrollo de un tema correspondiente al programa de la asignatura.
- ❖ Deben presentar un informe sobre el proceso de creación y puesta en escena.
- ❖ Deben realizar al menos dos consultas previas al examen.
- ❖ Una entrevista final sobre la teoría y práctica escénicas, aplicadas a su proceso.

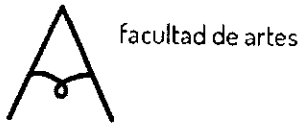
Asistencias, llegadas tardes, justificaciones, etc.

- ❖ Cualquier falta será computada como tal. A fin de justificar inasistencias que sobrepasen el límite fijado reglamentariamente se considerarán justificativos médicos, laborales o de cualquier otro tipo al concluir el año luego de evaluar el rendimiento total del alumno, y sólo en casos puntuales.
- ❖ Hasta 10 minutos después de comenzada la clase se computará media falta, luego de este intervalo se considerará falta completa.

cine y televisión

facultad de artes

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Unidades 1 a 4 se desarrollan desde el inicio de clases hasta la primera semana de mayo.

A mediados de mayo se debe presentar el **primer práctico**, que ha sido pedido el 5 de mayo. Los alumnos tienen dos semanas para realizarlo. Se puede recuperar.

Unidades 4 a 7 se desarrollan desde mediados de mayo hasta el final del cuatrimestre.

El **segundo práctico y parcial** se anuncia el 12 de mayo y como es un trabajo complejo se lo puede realizar hasta el final del cuatrimestre, con sesiones de asesoramiento y visionado de los materiales que se van produciendo. También es posible realizar ensayos concretos en clase. Claro está que esta posibilidad está muy condicionada por el número de alumnos y las condiciones del lugar.

Roberto Videla

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/18
HCD

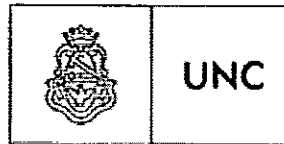
~~Lic. Valentina Carol~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y tv

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico de CINE Y TELEVISIÓN

Carrera/s: Licenciatura en Cine y TV - PLAN 1987

Asignatura: EDUCACION COM MEDIOS AUDIOVISUALES

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Eva Da Porta

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Lucía Rinero, Leticia Floriani, Ailin Morales

Distribución Horaria

Turno unico: Lunes de 18 a 21 hs.

Atención de alumnos: Lunes 17 a 18 hs.

PROGRAMA

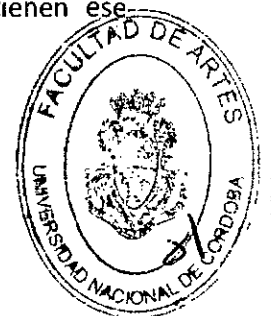
1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

No se trata de temer o esperar, sino de intentar nuevas herramientas.

Gilles Deleuze

Esta materia se ubica en el Tercer año de la Carrera razón por la cual se propone recuperar los conocimientos técnicos, narrativos y analíticos previamente adquiridos por lxs estudiantes en las materias precedentes e integrar los conocimientos vinculados a los lenguajes y los medios audiovisuales trabajados en las materias cursadas de modo paralelo. Desde ese fondo común de conocimientos audiovisuales se plantea acercar progresivamente a lxs estudiantes a la dimensión educativa, considerándola como un espacio social de encuentro de saberes y prácticas y también como un derecho humano. En ese espacio educativo en sentido, -que es también el lugar donde nuestra sociedad se asegura la transmisión de la cultura con todas las tensiones y antagonismos que esto implica-, se espera que lxs estudiantes de Cine y TV puedan explorar, diseñar, desarrollar y llevar a cabo proyectos y experiencias que promuevan la educación con medios audiovisuales de modo creativo y significativo para lxs sujetos involucrados.

En ese sentido la materia se orienta hacia la problematización, de las posibilidades y potencialidades del trabajo educativo con medios audiovisuales y a la incidencia de lxs estudiantes en este aspecto. Nos interesa que puedan identificar las distintas dimensiones en las cuales se articulan lo educativo y lo audiovisual como aspectos estratégicos y constitutivos de las culturas contemporáneas y puedan intervenir activamente promoviendo experiencias significativas. Para ello es relevante que puedan reconocer las diversas formas en que se manifiesta lo educativo en las sociedades contemporáneas, ya que no sólo se desarrollan procesos enseñanza y de aprendizaje en las instituciones que tienen ese

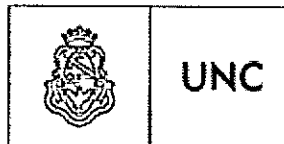

cine y tv

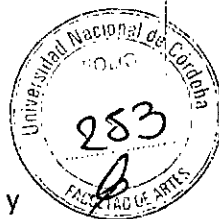

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

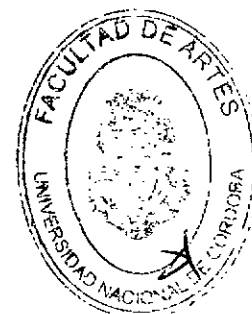
propósito sino que también es posible reconocer esos procesos en diversas prácticas y experiencias capacitación, de educación no escolarizada o no formal, de educación popular, en campañas de Bien Público o en las prácticas cotidianas de uso y consumo de medios y tecnologías. El descentramiento y diseminación de saberes (Martín Barbero, 2001) implica también la emergencia de numerosas escenas y escenarios sociales en donde se dan procesos educativos a la vez que implica novedosas formas de enseñar y aprender con estos lenguajes.

Por su parte es también necesario que puedan identificar en el marco de la convergencia digital y de la superposición constante de nuevos y viejos medios y lenguajes, las diversas formas en que lo audiovisual emerge como una dimensión de la materialidad significativa actual. La cultura de la imagen, es un significante que hace referencia a esa centralidad que adquieren los medios audiovisuales en la producción social del sentido en las sociedades contemporáneas. En ese marco la problemática de la alfabetización audiovisual adquiere centralidad como desafío y como posibilidad de incidencia. Estos aspectos se redimensionan en un contexto nacional y provincial definido por la creciente demanda social respecto de iniciativas que articulen prácticas pedagógicas y uso y producción de medios y tecnologías de la comunicación. La Ley Nacional de Educación sancionada en 2006 plantea un amplio reconocimiento a las tecnologías y medios de audiovisuales en los espacios formales educativos de educación inicial, primaria y media, como así también la reforma implementada en el año 2008 en los Institutos de Formación Docente incorporar la problemática como una unidad curricular específica. Asimismo la creciente demanda de ONG's y movimientos sociales que requieren cada vez más del desarrollo de estrategias de educación y medios audiovisuales presentan un panorama laboral de alta exigencia para los futuros egresados.

La ubicación de esta materia en el cierre del ciclo Básico del Plan de Estudios de la Carrera define la necesidad de orientar la formación de los futuros egresados en la adquisición y desarrollo de capacidades teóricas y metodológicas apropiadas que les permitan desempeñarse de modo activo, reflexivo y creativo frente a la diversidad de demandas y posibilidades de articulación que se plantean en los escenarios sociales actuales entre medios audiovisuales y educación en los distintos niveles y modalidades.

En el marco de esta materia nos interesa que puedan desarrollar una sensibilidad por la problemática educativa, desarrollen en sentido crítico y puedan desarrollar propuestas creativas en distintos espacios de inserción laboral.

Para ello, es central que consideren no sólo la relevancia de la propuesta pedagógica en la que se insertan los medios audiovisuales y las potencialidades educativas de sus lenguajes, sino también las dimensiones políticas, culturales, estéticas, emocionales y subjetivas que se ponen en juego en este tipo de propuestas. La cita de Deleuze que da inicio a estos fundamentos nos indica el rumbo pedagógico a seguir en el desarrollo de esta materia. La búsqueda de nuevas herramientas no implica la reproducción de fórmulas didácticas previamente diseñadas y aplicables a cualquier realidad educativa sino la indagación creativa y la búsqueda reflexiva de estrategias en las que los medios audiovisuales participen como elementos activadores de procesos de enseñanza y aprendizaje contextualizados y ricos en términos culturales.

cine y tv

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

En ese marco, nos interesa que los alumnos además de recuperar los saberes previos puedan apropiarse de otros nuevos que les permitan dimensionar la relevancia del diseño educativo en las propuestas de educación con medios audiovisuales, reconocer algunos de sus componentes fundamentales y explorar las posibilidades educativas de los medios audiovisuales en diversos formatos y espacios culturales y sociales. De este modo se apunta a que puedan proponer e instrumentar de forma autónoma o colaborativa, proyectos educativos que incorporen imágenes y sonidos que potencien los recursos disponibles, brinden respuestas a las necesidades de enseñanza específica en que se inserten y promuevan aprendizajes significativos, contextualizados y críticos y que promuevan el derecho a la educación y a la expresión.

2. Objetivos

Se propone que lxs estudiantes:

1. **Reconozcan** la diversidad de **vínculos y articulaciones** entre el lenguaje audiovisual y los procesos educativos en las sociedades contemporáneas, considerando a la Educación y a la Comunicación con diversos lenguajes como derechos y potencialidades de todos los sujetos.
2. **Identifiquen** las distintas modalidades y perspectivas que pueden adoptarse respecto de la incorporación de medios audiovisuales en procesos educativos en los distintos niveles y modalidades.
3. **Conozcan** las **problemáticas y potencialidades** de la incorporación de medios audiovisuales al diseño de propuestas educativas.
4. **Exploren** las diversas **formas de vinculación** entre los medios y lenguajes audiovisuales y las propuestas de enseñanza de diversos niveles y modalidades educativas.
5. **Generen** de forma autónoma y en equipos interdisciplinarios **diversas propuestas educativas** que incorporen imágenes y sonidos de modo significativo y promuevan experiencias creativas y emancipadoras para los sujetos y comunidades educativas involucradas.

2- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad I: Comunicación/Educación y Cultura. Comunicación y educación como derechos y dimensiones culturales. Procesos de comunicación y educación. Modelos y perspectivas en juego. Cultura audiovisual. Perspectiva sociocultural de la educación. Educación popular y pedagogía crítica. Saberes académicos y saberes populares. La cultura, la legitimidad y los procesos de educación social y popular.

Unidad II Problemáticas y potencialidades de la educación con medios audiovisuales.

Cultura audiovisual, mediatización y transformaciones educativas. La relación de la escuela con el lenguaje audiovisual y los medios. Educación en/con medios audiovisuales. Educar para la recepción crítica. La importancia de la producción de medios audiovisuales.

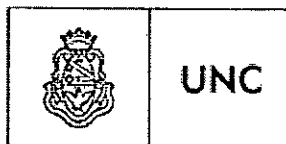

cine y tv

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Modalidades de incorporación de medios audiovisuales a propuestas de enseñanza en distintos niveles y modalidades educativas. Alfabetización audiovisual.

Unidad III. Articulaciones entre cine y educación. Educar la mirada. La cultura audiovisual como estrategia y recurso educativo. Procesos y prácticas educativas y lenguaje(s) audiovisual(es). Cine y Educación. Cine sin autor. Dimensiones estéticas, narrativas, argumentativas y retóricas puestas en juego.

Unidad IV. Desafíos y dilemas de las propuestas educativas con medios audiovisuales y digitales. Diseño de propuestas educativas. Producción de materiales educativos audiovisuales. La convergencia digital. Transmedia como estrategia educativa. La incorporación de las TIC en educación.

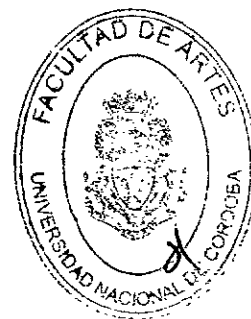
Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Unidad I

1. Apuntes de cátedra ¿Que es la educación? La dimensión política, institucional y subjetiva de la educación.
2. Díaz, C. (2015) El posible dialogo entre saberes académicos y saberes no académicos. Catedra de extensión. UNC
- 3. Kaplun, M (2004) Modelos de Comunicación y Educación. En una pedagogía de la comunicación. Cap.1 Ed. De la Torres. Bs. As
- 4. Apuntes de Torres Carrillo (2011) La palabra verdadera es la que transforma el mundo. Paulo Freire y las pedagogías críticas. www.centroconviven.org.ar Freire, P (1990) Pedagogía del Oprimido y Ghiso, A (2015) Pedagogía Social en América Latina Legados de Paulo Freire en <http://www.chasque.net/frontpage/relacion/0008/r-educacion.htm>
- 5. Paiva, Andrews (2005) La educación liberadora de Paulo Freire y el desarrollo del pensamiento en Revista Ciencias de la Educación Año 5 L Vol. 2 L Nº 26 L Valencia, Julio-Diciembre 2005 PP. 133-142
- 6. Martín Barbero, J (2000) La educación desde la comunicación. Ed. Norma. Bs. As
- 7. Muñoz, G (2010) De las culturas juveniles a las ciberculturas del siglo XXI. Congress of the Latin American Studies Association, Toronto, Canadá October 6-9, 2010

Unidad II

- 8. Kaplun, M (2004) Freinet. La caja de resonancia. En una pedagogía de la comunicación. Ed. De la Torre. Bs. As.

cine y tv

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 9. Buckingham, D. (2004) EDUCACIÓN EN MEDIOS Alfabetización, aprendizaje y cultura contemporánea, Paidós Comunicación.
- 10. Palleres Piquer (2014) El legado de Paulo Freire en la escuela de hoy. Ed. Universidad de Salamanca.
- 11. Bergala, A. (2011) La pedagogía de la creación de Alain Bergala. Una historia de amor al cine. [Entrevista a Alain Bergala por Cloe Masotta] EN Contrapicado nro. 50
- 12. Serra, Silvia (2006) El cine en la escuela. ¿política o pedagogía de la mirada? En Educar la mirada: políticas y pedagogías de la imagen / compilado por Inés Dussel y Daniela Gutiérrez - 1a ed. – Buenos Aires: Manantial.
- 13. Cobo, A (2101) Es fácil hacer cine en la escuela con pocos recursos y muchos resultados? 1 a 43. Ed. Biblos, cap. 1.
- 14. González, C (2017) Apuntes sobre la representación de la negritud en el cine: Disponible en: camiloblajaquis.blogspot.com.ar/2017/07/el-aliento-al-racismo-desde-los-que.html.
- 15. Da Porta, E (2010) Jóvenes, exclusión y narrativas mediáticas: El rostro del delito En Mas allá de Víctimas y Culpables (2008) Omar Rincón y Germán Rey (comp.). CCAL Fund. Friedrich Ebert Stiftung. Bogotá. Colombia.
- 16. Quin, (1993) Enfoques sobre el estudio de los medios de comunicación: la enseñanza de los temas de representación de estereotipos en La revolución de los medios audiovisuales: educación y nuevas tecnologías, Madrid, Ediciones de la Torre.

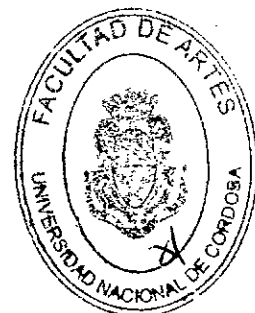
Unidad III

- 17. Avila, S (2015) extensión y Educación Popular. Catedra de Extensión UNC
- 18. Sedeño Valdillos, Cine sin autor como pedagogía critica audiovisual en Cp. Nro2.
- 19. Aguaded, I (2005) Estrategias de edu-comunicación en la sociedad audiovisual <https://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=24&articulo=24-2005>.
- 20. Rojas Ribayo, M (2011) Guía para la Producción de Material Audiovisual de Carácter Educativo. CEMAD. UNED. España
- 21. Dussel y Southwell (2012) La escuela y las nuevas alfabetizaciones Lenguajes en plural
- 22. Aparici, R. (2011) Principios Pedagógicos y Comunicacionales de la Educación 2.0 en revista La Educación. Revista Digital. Nro. 145, mayo

Bibliografía Ampliatoria

Buckingham, D (2009) Alfabetizaciones digitales. Educación en medios. G. Gili.

Rodríguez Izquierdo, R (2012) REPENSAR LA RELACIÓN ENTRE LAS TIC Y LA ENSEÑANZA UNVIERSITARIA: PROBLEMAS Y SOLUCIONES en Rev. Profesorado VOL. 15, Nº 1 (2011) <http://www.ugr.es/~recfpro/rev151ART1.pdf>

cine y tv

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Dussel, I y Quevedo, L. A. (2010) Educación y nuevas tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el mundo digital.

Larrosa, J (2009) Niños atravesando el paisaje. Notas sobre cine e infancia en Educar la mirada. Manantial. Bs. As.

Cobo, A (2101) Es fácil hacer cine en la escuela con pocos recursos y muchos resultados?1 a 43. Ed. Biblos.

Buckingham, D (2012) Los jóvenes, la política y los medios. Los derechos mediáticos de los niños. pp. 187-229

Piette Una educación para los medios centrada en el desarrollo del pensamiento crítico. Disponible en: http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/biblioteca/l_776/enLinea/5.htm

Alvarado (2012) Lectura crítica de medios una propuesta metodología. Rev, Comunicar. Nro. 39. Vol. XX Venezuela

Sanchez y Aguaded Educación mediática y espectadores activos: estrategias para la formación. Rev. Análisi. Nro. 39. Barcelona

3- Propuesta metodológica:

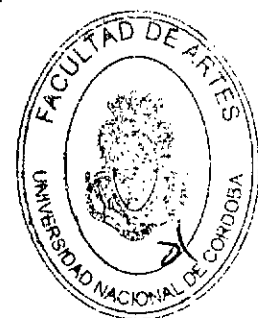
La perspectiva pedagógica asumida para el dictado del seminario se orienta a favorecer la participación activa y la producción grupal de los alumnos a lo largo de cursado. Por eso la dinámica se establecerá en torno a:

- Análisis y discusiones sobre el material escrito y audiovisual definidas en torno a **problemas predefinidos**.
- Relevamiento de prácticas educativas que articulen con medios audiovisuales y tecnologías de la comunicación.
- Análisis y evaluación de esas prácticas.
- Diseño de propuestas de educación con medios y recursos audiovisuales.

Los contenidos conceptuales y procedimentales desarrollados en las unidades del programa se trabajarán a partir de **problematizaciones** previamente definidas y que se puntualizan en los núcleos conceptuales. Desde el inicio del cuatrimestre se les plantea a los estudiantes la elaboración progresiva de un trabajo grupal de intervención educativa con medios audiovisuales que se ira elaborando progresivamente. Por eso las clases tienen una instancia teórico-práctica y una instancia final de apoyo y tutorías para el desarrollo del trabajo de la que participan las ayudantes alumnas y adscriptas.

La dinámica de clase se articulará en torno de esas problematizaciones. Se trabajará a partir de exposiciones y presentaciones temáticas por parte de la docente y los estudiantes de propuestas de trabajo grupal a fin de abrir debates y proponer respuestas individuales y grupales a esos ejes problemáticos con análisis teóricos y de casos prácticos.

Se espera que al finalizar el cuatrimestre los alumnos puedan diseñar una propuesta de enseñanza con medios audiovisuales fundamentada en todas sus instancias.

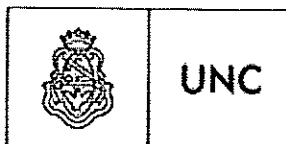

cine y tv

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Se usará el aula virtual como **repositorio** de actividades y como espacio de interacción con lxs estudiantes. Se usará el **foro de novedades** para informar a lxs estudiantes todas situaciones (fechas y modalidad de parciales) que se vayan definiendo a lo largo del cursado.

La materia requiere la presencia en clases de lxs estudiante y no se puede cursar en modalidad a distancia a través del aula virtual. Este espacio es sólo como apoyo a la presencialidad.

4- Evaluación:

El **examen final** para los alumnos **regulares** consistirá en la reelaboración crítica del trabajo realizado en el Parcial II y en la evaluación oral del material teórico desarrollado a lo largo del cursado. **El examen final es individual.**

Lxs alumxs **promocionales** deberán hacer una defensa en coloquio de la propuesta presentada como parcial II al finalizar el cuatrimestre en fecha a definir. La presentación podrá ser grupal.

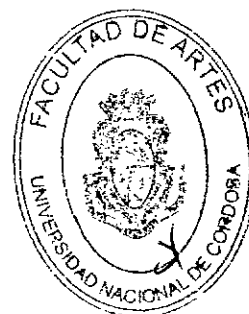
Para rendir libre los alumnos deberán presentar al momento de rendir el examen **por escrito** todas las actividades prácticas realizadas en el cuatrimestre y el parcial II como instancias escritas. Si aprueban esa instancia pasan a examen oral donde se evalúa todo el material teórico de la materia. Toda la bibliografía, las actividades y los parciales se suben al aula virtual.

5- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:**

- 6- Para alcanzar la **promoción** lxs estudiantes deberán aprobar el **80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales**, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION. Lxs alumxs podrán recuperar una de las dos evaluaciones parciales y uno de los dos prácticos obligatorios. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y será promediada con las previamente obtenidas.

Para **regularizar** lxs estudiantes deben aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR. Los alumnos deben cursar el 80 % de las clases teóricas y prácticas. Lxs estudiantes podrán recuperar un y trabajo practico y un parcial. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

Se tomarán **dos trabajos prácticos escritos, evaluados y obligatorios**. El **primero** iniciar el cuatrimestre. El **segundo** (en fecha a definir) consistirá en la presentación por escrito (1) del tema/problema que va dar lugar a la propuesta educativa que implica el 2do. Parcial, (2) la justificación y diagnóstico.

Universidad Nacional de Córdoba

El primer parcial consistirá en una presentación escrita grupal donde plantean el tema, el problema y el diagnóstico que realizaron para pensar la propuesta de intervención educativa y el marco teórico que da fundamento a dicho trabajo. El marco teórico debe incorporar el material de la Unidad I y II y debe consistir en un escrito entre 5 y 7 páginas donde el grupo define la perspectiva de comunicación y educación asumida y desarrolla los fundamentos y problemas teóricos que atraviesan su problema. Para ello se ofrecerá un material guía para que puedan elaborar el parcial I siguiendo criterios académicos.

El segundo parcial será de tipo procesual y de carácter grupal. Consistirá en el desarrollo de una propuesta educativa con medios audiovisuales. Este parcial se realizará a lo largo del cuatrimestre y tiene una entrega previa que es el 2do práctico obligatorio (donde plantean tema/problema y diagnóstico) y el parcial I que es el marco teórico donde fundamenta el proyecto. Se entregará una guía específica para el desarrollo de los ítems del proyecto.

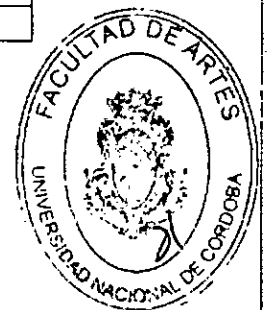
El proyecto a desarrollar tiene tres alternativas:

- una propuesta de educación con medios audiovisuales a ser desarrollada con posterioridad. (con un material audiovisual de presentación de la propuesta)
- la producción de un material educativo audiovisual con una estrategia de uso pedagógico (por escrito).
- la elaboración de un video minuto educativo con una estrategia de uso pedagógico (por escrito). (para participar en el concurso "Luces, cámara y educación!: hacia la superación de la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género en la escuela" que organiza la CLADE)

En todos los casos las propuestas implican un diagnóstico previo que justifique la intervención, texto escrito donde se desarrolle el marco teórico y la metodología y un material audiovisual como apoyo como eje del proyecto.

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Fecha	Unidades y textos a trabajar	Actividad
14 de agosto		Práctico 1
21 agosto	Unidad I: 1 texto de Comunicación y Educación 2. Claudio Díaz 3. Kaplan. Modelos de comunicación y educación y 4 Torres Carrillo /Freire y 5 Paiva /Freire	Trabajo en clases con guía Presentación del cronograma de parciales y prácticos. Entrega de guía del parcial I.
29 agosto	Unidad I: Cultura audiovisual 6. Martín Barbero y 7. Muñoz	Cultura y jóvenes y educación. Trabajo en clases con guía previa. Tutorías.
5 septiembre	Unidad II: Educación en	Recepción/ Producción

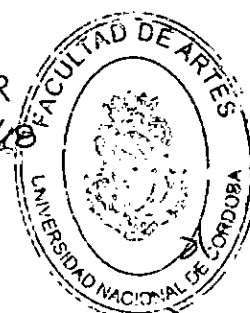

Universidad Nacional de Córdoba

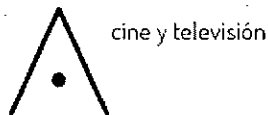

	medios 8. Freinet s/Kaplun 9. Buckingham, 10. Palleres Piquer	Alfabetización en medios Tutorías.
12 septiembre	Unidad III: Cine y educación 11. Bergala, 12. Serra, 13. Cobo cap1.	Entrega del Trabajo Practico nro. 2 Practico en clases. Entrega de guía del parcial II.
19 septiembre	Unidad III 14Gonzalez/Camilo. 15.Da Porta/ 16. Quin	Estereotipos mediáticos y cinematográficos educación
26 septiembre	Semana del estudiante	Exámenes regulares
3 octubre	Unidad IV. 17. Avila 18. Cine comunitario y Cobo cap. 4.	Metodología de planificación Entrega del I Parcial escrito con preguntas teóricas/ marco teórico del proyecto.
10 octubre	Unidad IV. 19. Aguaded 20. Rojas Ribayo	Metodología de planificación Desarrollo del tema en clases y practico. Tutorías.
17 octubre	21. Dussell 22. Aparici Resultados parcial I.	Educacion y convergencia digital. Desarrollo del tema en clases y practico. Tutorías
24 octubre	Entrega parcial II (todos)	Exposición la mitad de los grupos.
31 octubre	*Parcial II (indicar los grupos que no es tan aprobados en el escrito que pasan a recuperatorio.)	Exponen el resto de los grupos.
7 noviembre	* Recuperatorio del parcial I (es individual y múltiple opción) * Recuperatorio del parcial II (si lo entregan en primera fecha 24/10 y hay que rehacer van a recuperatorio grupal. Si no lo entregan y lo hacen el 7 /1 es individual)	
14 noviembre	Fin de clases. Coloquios de promocionales y firma de libretas	

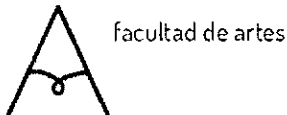
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 39/10
HCD 9

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y televisión

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Cine y Televisión
Carrera/s: Licenciatura en Cine y Televisión- Plan 1987
Asignatura: TEORÍA Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

Equipo Docente:

Prof. Adjunto (a cargo del dictado): Lic. Ana Sofía Maizón
Prof. Asistente: Dra. Agustina Gentili

Adscriptos: Lic. María Victoria López
Lic. Romina Chain
Dra. Verónica Basile

Distribución Horaria:

Turno único: Miércoles de 14 a 17 hs. Aula 1 Pabellón Haití.
Atención de alumnos: miércoles de 12 a 14 hs., box de profesores, Pabellón Haití.

PROGRAMA

1- Fundamentación:

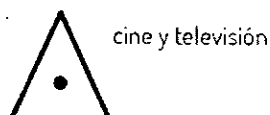
La siguiente materia acerca conocimientos teóricos y metodológicos propios de la investigación social a los alumnos aspirantes a la obtención tanto del título intermedio de Técnico Productor en Medios Audiovisuales como a aquellos de la Licenciatura en Cine y Televisión.

El perfil de la asignatura fue delineado en el Plan de Estudios 1987 como una instancia de vínculo entre la producción e investigación audiovisual con las ciencias sociales. En otras palabras, sin perder el perfil artístico iniciar a los alumnos en la investigación científica propias de las ciencias sociales y humanas.

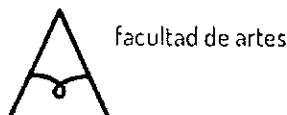
Los conocimientos y las herramientas a enseñar no sólo son necesarios para los decididos a ser realizadores audiovisuales sino también para los interesados en investigar sobre un amplio universo de temáticas artísticas (la industria cinematográfica, políticas públicas, condiciones de producción, circulación y consumo del discurso cinematográfico, etc.).

Por otra parte, los alumnos se interiorizan en cuáles son los criterios establecidos a la hora de redactar y diseñar un proyecto de investigación, conocimientos necesarios en otras instancias de la carrera, como la presentación del proyecto de Práctica Final o el de Trabajo Final de Licenciatura. También son válidos para la inserción del estudiante en

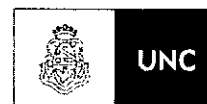

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

proyectos de investigación que se desarrollan en distintos centros de producción audiovisual.

2- Objetivos:

- Acercar a los alumnos al conocimiento científico y sus lógicas propias de producción y divulgación.
- Iniciar a los estudiantes en la investigación social pasando por los distintos momentos teóricos-metodológicos e incluyendo las operaciones específicas de cada una de esas etapas.
- Conocer la diversidad de técnicas de recolección de información, sus modalidades y sus posibles combinaciones.
- Desarrollar habilidades para la búsqueda, selección y crítica de trabajos académicos que se acerquen a sus temas de investigación y/o producción audiovisual.
- Establecer relaciones entre investigación científica y creación artística.

3- Contenidos:

UNIDAD I: Realidad y conocimiento. El problema del conocimiento. Conocimiento de la vida cotidiana, sentido común y conocimiento científico. La ciencia y la investigación como productos y prácticas sociales. Ciencia e ideología. Tradiciones, corrientes y paradigmas en la investigación social.

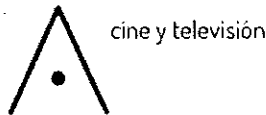
UNIDAD II: La investigación científica de las realidades sociales en contraposición a otras formas de abordaje (investigación periodística, etc.). La cuestión de la objetividad en las ciencias sociales y humanas. El problema del método. Teoría, metodología e investigación científica. Investigación científica y producción artística. Objetivos y niveles de investigación: exploración, descripción, comprensión/explicación.

UNIDAD III: El proceso de investigación. Planteo del problema y construcción del objeto de estudio. El marco teórico. Definición de los conceptos. Preguntas, hipótesis y variables. Objetivos de la investigación. Enfoques y estrategias "cualitativas" y "cuantitativas", articulaciones. Organización del trabajo de investigación.

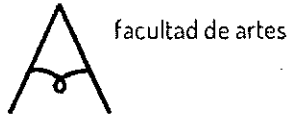
UNIDAD IV: De los conceptos a los datos. La elección de herramientas metodológicas, materiales y fuentes de consulta e investigación. Muestreo. Técnicas de investigación y de recolección de información: observación, entrevista en sus diversas modalidades, cuestionarios, biografías, relatos e historias de vida, recopilación documental. El trabajo con documentos audiovisuales.

UNIDAD V: Evaluación y tratamiento de la información. Elaboración, análisis e interpretación de los datos en relación con los objetivos y las hipótesis de la investigación. Formas de exposición de los resultados.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

4- Bibliografía obligatoria

UNIDAD I

- BERGER, P. y LUCKMANN, Th. *La construcción social de la realidad*, Amorrortu, Buenos Aires, 1984, cap. I y II (hasta pág. 77).
- BOURDIEU, P. y WACQUANT, L. *Respuestas. Por una antropología reflexiva*, Grijalbo, México, 1995, Segunda parte: cap. 2 y 3 (pp. 167-184).
- BRIONES, G. *Filosofía y teorías de las Ciencias Sociales. Dilemas y propuestas para su construcción*, Dolmen, Santiago de Chile, 1999, cap. 6.
- KLIMOVSKY, G. e HIDALGO, C. *La inexplicable sociedad*, A-Z editora, Bs. As., 1998, cap. 4.
- VERON, Eliseo. *La semiosis social*, Gedisa, España, 1996, cap. I.

UNIDAD II

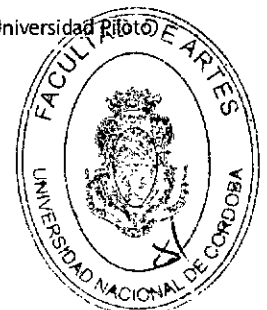
- BOURDIEU, P. y WACQUANT, L. *Respuestas. Por una antropología reflexiva*, Grijalbo, México, 1995, Segunda parte: cap. 2 y 3 (pp. 167-184).
- RAGIN, C. *La construcción de la investigación social. Introducción a las métricas y su diversidad*. Bogotá, Siglo del Hombre editores, 2007, cap.1.
- SABINO, C. *El Proceso de Investigación*, Lumen-Humanitas, Argentina, 1996, 3ª reimpresión, cap. 2.

UNIDAD III (incluye material de Trabajos prácticos)

- ACHILLI, E. *Investigar en antropología social. Los desafíos de transmitir un oficio*. Laborde Editor, Rosario, 2005, cap.3.
- BRIONES, G. *Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales*. Trillas, México, 1982, cap. 1, 2, 3 y 4.
- BRIONES, G. *Filosofía y teorías de las Ciencias Sociales. Dilemas y propuestas para su construcción*, Dolmen, Santiago de Chile, 1999, cap. 10 y Anexo 2.
- KORNBLIT, A.L. (coord.). *Metadologías cualitativas en Ciencias Sociales. Madelas y procedimientos de análisis*. Biblos, Buenos Aires, 2004, Introducción, pp. 9-14.
- ORTIZ, R. *Taquigrafía de la social*, Siglo XXI, Argentina, 2004, Introducción (pp.11-23).
- QUIVY, R. y VAN CAMPENDHOUDT, L. *Manual de investigación en Ciencias Sociales*. Noriega Editor, México, 1999, Primera etapa "La pregunta inicial" (pp. 25-41) y Segunda etapa "La exploración" (pp. 43-64).
- Sabino, C. *El Proceso de Investigación*. Lumen-Humanitas, Buenos Aires, 1996, 3ª reimpresión, cap. 3, 4 y 5.
- SAUTU, R. et al. *Manual de metodología*, Clacso y Prometeo Buenos Aires, 2010, cap. 2, 3 y Anexo I (pp. 133-139).

UNIDAD IV

- ANDER-EGG, E. *Técnicas de Investigación Social*, El Cid, Buenos Aires, 1980, cap.10.
- AROSTEGUI, J. *La investigación histórica: teoría y método*, Crítica, Barcelona, 1995, cap. 7 y pp. 349-369.
- ÁVILA PENAGOS, R. "Epistemología de las prácticas de observación", en P. Páramo (comp.), *La investigación en las Ciencias Sociales. Técnicas de recolección de información*. Ed. Universidad Piloto de Colombia, 2008.
- CRAVERO, C. "Cómo puede contribuir el cine documental y etnográfico a los fines de una investigación socio-antropológica", ponencia presentada en *Simpósio Internacional Representaciones en la ciencia y el arte*, La Falda, mayo de 2009.
- GARCÍA GIL, M. E. "La imagen en la investigación social", en P. Páramo (comp.), *La investigación en las Ciencias Sociales. Técnicas de recolección de información*. Ed. Universidad Piloto de Colombia, 2008, pp. 233-252.
- GUARINI, C. "De la observación directa a la observación diferida", en Guber, R. *El salvaje metropolitano*, Legasa, Buenos Aires, 1991.
- "Los límites del conocimiento: la entrevista filmica", *Revista Chilena de Antropología Visual*, Nº 9, Santiago, junio 2007 (versión digital).
- GUBER, R. *El salvaje metropolitano*, Legasa, Buenos Aires, 1991, cap. X y XI.
- KORNBLIT, A.L. (coord.). *Metadologías cualitativas en Ciencias Sociales. Madelas y procedimientos de análisis*, Biblos, Buenos Aires, 2004, cap. 1 (pp. 15-33).
- MESSINA, R. "Acerca de las fuentes en las investigaciones históricas", en Rina Messina (comp.), *Donde anida la memoria. Reflexiones acerca del uso de las fuentes en la investigación histórica*, Ferreyra Editor, Córdoba, 2000.
- PARAMO, P. (comp.). *La investigación en las Ciencias Sociales. Técnicas de recolección de información*. Ed. Universidad Piloto de Colombia, 2008. pp. 9-15 y 123-135.

cine y televisión

facultad de artes

ROMANO, S. "Las noticias televisivas como fuentes de la historia", *Historia y gráfica*, Nº18 Departamento de Historia, Universidad Iberoamericana, México, 2002, pp. 99/120.

SAUTU, R. (comp.). *El método biográfico*, Edit. de Belgrano, Buenos Aires, 1999, cap. 1.

UNIDAD V

GARCIA HERNÁNDEZ, C. *Informe de investigación o tesis: guía*, revisada en marzo 2006, accesible en <http://www.sg.inter.edu/cai/destrezas/investiga/sld001.htm>.

SABINO, C. *El Proceso de Investigación*, Lumen-Humanitas, Buenos Aires, 1996, cap. 11.

SAUTU, R. *Todo es teoría. Objetivas y métodos de investigación*. Lumiere, Buenos Aires, 2003, Conclusiones (pp. 155-166).

TDRRES, S., GONZÁLEZ BONORINO, A. y VAVILONA, I. *La cita y referencia bibliográfica: Guía basada en los normas APA*. Biblioteca Central USES, Buenos Aires, 2012 (3ª edición), en <http://www.uces.edu.ar/biblioteca/citas-bibliograficas-APA-2012.pdf>.

5- Bibliografía Ampliatoria

ACEVES LOZANO, J. (comp.). *Historia Oral*, Instituto Mora, UNAM, México, 1993.

ALTAMIRANO, C. (director). *Conceptos críticos de sociología de la cultura*, Paidós, Buenos Aires, 2002.

ANDER-EGG, E. *Técnicas de Investigación Social*, El Cid, Buenos Aires, 1980.

ARFUCH, L. *El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea*, Fondo de Cultural Económica, Buenos Aires, 2010 (3ª edición), cap. 2.

BOURDIEU, P. *Los usos sociales de la ciencia*, Nueva Visión, Buenos Aires, 2003, pp. 73-82.

BRIONES, G. *Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales*, Trillas, México, 1982.

BURKE, P. *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Crítica, Barcelona, 2005.

CASETTI, F. *Teorías del cine*, Cátedra, Madrid, 1994.

CHALMERS, A. *¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Siglo XXI*, Madrid, 1988, cap. 3.

DDGAN, M. y PAHRE, R. *Las nuevas ciencias sociales. Lo marginalidad creadora*, Grijalbo, México, 1993.

FORNI, F., GALLART, M. A. y VASILACHIS, I. *Métodos Cualitativos II. La práctica de lo investigación*, Ceal, Buenos Aires, 1992.

KLIMOVSKY, G. *Las desventuras del conocimiento científico*, A-Z editora, Buenos Aires, 1994, cap. 1.

KLIMOVSKY, G. e HIDALGO, C. *La inexplicable sociedad*, A-Z editora, Buenos Aires, 1998, cap. 8 y 10.

OROZCO GÓMEZ, G. *Televisión y producción de significados (tres ensayos)*, Universidad de Guadalajara, México, 1987.

ROMANO, S. (coord.). *Política, Universidad y medios: contribución al estudio de las condiciones de producción de noticias de Canal 10 de Córdoba en los 60 y 70*, Ferreyra Editor, Córdoba, 2002.

ROMANO, S. y BDIXADÓS, M. C. (colaboradora). *Archivos y fuentes visuales en la investigación histórica*, Documento de Trabajo Nº 1, Área de Historia del Ciffy, UNC, 1998.

SABINO, C. *El Proceso de Investigación*, Lumen-Humanitas, Buenos Aires, 1996, 3ª reimpression.

SAUTU, R. *Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación*. Lumiere, Buenos Aires, 2003.

SCHUSTER, F. G. "Los límites de la objetividad en las ciencias sociales", en Gaeta, R. y Robles, N. (comps.), *Naciones de epistemología*, Eudeba, 1985.

SCHWARZSTEIN, D. (comp.). *Lo historia oral*, CEAL, Buenos Aires, 1991.

TAYLOR, S. J. y BOGDAN, R. *Introducción o los métodos cualitativos de investigación*. Paidós, Barcelona, 1998.

THOMPSON, P. *La voz del pasado. La historia oral*, Alfons el magnanim, Barcelona, 1988.

THOMPSON, P. "Historias de vida y análisis del cambio social", en ACEVES LOZANO, J. (comp.), *Historia Oral*, Instituto Mora, UNAM, México, 1993, pp. 117-135.

VASILACHIS DE GIALDINO, I. *Métodos cualitativos I. Los problemas teórico-epistemológicos*. CEAL, Buenos Aires, 1992.

VERON, E. *La semiosis social*, Gedisa, España, 1996.

WAINERMAN, C. y SAUTU, R. (comps.). *Lo trastiendo de la investigación*, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1998.

WILLIAMS, R. *Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad*, Nueva Visión, Buenos Aires, 2000.

6- Propuesta metodológica:

El desarrollo de la asignatura contempla el dictado de clases teóricas, teórico-prácticas y la realización de trabajos prácticos. Además los alumnos elaborarán un anteproyecto de investigación a lo largo de la cursada. En las **clases teóricas** se expondrán los contenidos básicos y ampliatorios con apoyo de recursos audiovisuales, presentaciones en

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

diapositivas (Power Point) con síntesis conceptuales y de contenidos, esquemas de relaciones. En los **teórico-prácticos** se analizarán y debatirán grupalmente cuestiones problemáticas de los mismos y en los trabajos prácticos se profundizarán aspectos relevantes para la formación de los alumnos en el área de conocimiento específica. Para garantizar la participación activa y provechosa en teóricos prácticos, se trabajará sobre la base de la lectura previa de textos seleccionados y el análisis de producciones audiovisuales. A tales efectos se brindará una guía de lectura.

Los **trabajos prácticos** consistirán en ejercicios de comprensión y análisis crítico de materiales escritos y audiovisuales y se orientarán a la profundización y/o a la aplicación de los contenidos tratados en los teóricos y como apoyo a la elaboración del anteproyecto de investigación. Incluyen instancias de trabajo grupal presencial y no presencial, resolución de guías, exposición oral por grupos en plenarios de integración y presentación escrita. Desde el inicio de las clases se trabajará simultáneamente en la elaboración de **anteproyectos de investigación** vinculados a la realización de obras audiovisuales, u otros problemas de interés de los alumnos pero relacionados con el campo audiovisual. Esta actividad será orientada por los docentes de la cátedra y por una guía específica que pautará las entregas de los avances sucesivos. Las entregas de los avances se harán de manera conjunta y articulada con los trabajos prácticos. En el **TP 1** se trabajará sobre la definición del problema de investigación en base a materiales teóricos específicos como apoyo al planteo del mismo en los anteproyectos de los alumnos. El **TP 2** abordará el relevamiento de antecedentes y la construcción del marco conceptual como apoyatura de la correspondiente presentación del anteproyecto.

En el aula virtual se podrá acceder al programa y al cronograma de la materia, a materiales y guías de estudio, síntesis conceptuales, información varia sobre el desarrollo de la asignatura (temas y bibliografía de parciales, calificaciones, etc.), actividades y sitios de interés, bases de datos bibliográficas, correos electrónicos de los integrantes de la cátedra para coordinar horarios de consultas presenciales además de los previstos.

7- Evaluación:

Trabajos prácticos: 2 (escritos, individuales o grupales de hasta cinco alumnos)

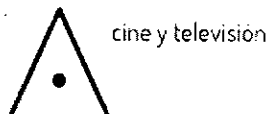
Exámenes parciales: 2 (escritos)

Anteproyecto de Investigación: 1 (escrito, individual o en grupos de hasta cinco alumnos)

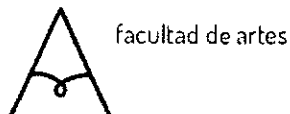
8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente).

La asignatura contempla la condición de alumno promocional, regular y libre. Acorde con la reglamentación vigente (<http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>), para acceder a la condición de promocional, el alumno deberá asistir al 80 % de las clases teóricas y teórico prácticas, aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete) puntos; aprobar el Anteproyecto de Investigación y las evaluaciones parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

un promedio mínimo entre las tres de 7 (siete) puntos. Se considerarán alumnos regulares a aquellos que aprueben el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro); que aprueben las evaluaciones parciales y el Anteproyecto con un mínimo de 4 (cuatro) puntos. Los Teóricos prácticos tendrán sólo una evaluación cualitativa en función de la participación de los alumnos.

Recuperatorios: Los alumnos podrán recuperar uno de los dos exámenes parciales. La calificación que se obtenga sustituirá a la obtenida en la evaluación recuperada. Asimismo, podrán recuperar uno de los Trabajos Prácticos. Los alumnos que se acojan al régimen del alumno trabajador y/o con familiares tendrán una instancia adicional para recuperar prácticos y/o parciales. <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

Para el caso del alumno trabajador, deberá presentar el Certificado Único de Estudiantes Trabajadores y/o con familiares a cargo expedido por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la F.A. a los fines de justificar llegadas tarde a clases y/o exámenes; y 40 % de inasistencias y prever instancias de evaluación fuera de los Recuperatorios.

Se considerará alumno libre a aquél que no reúna los requisitos para obtener la regularidad. El examen libre consistirá en: a) una evaluación escrita donde deberá desarrollar al menos cinco puntos propuestos por el tribunal sobre los contenidos del programa completo de la materia y vigente a la fecha del examen; b) una evaluación oral, salvo que la calificación del escrito supere los 8 (ocho) puntos y el alumno opte por no realizarla. El alumno libre no deberá presentar o elaborar ningún trabajo de investigación previamente al día del examen.

9- Recomendaciones de cursada:

Se recomienda haber cursado las materias de la línea cultural de primer y segundo año establecidas en el Plan de Estudios 1987, tales como Antropología Social y Teoría de la Comunicación Social, ya que introducen e internalizan en el alumno el manejo de determinados conceptos y términos específicos de las ciencias sociales, por ejemplo: paradigma, teoría, empirismo, etc.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

10- Cronograma tentativo

Teoría y Técnicas de la Investigación Social Cronograma de actividades		
Fecha	Clase	Anteproyecto
22/3	Teórico. Presentación de la materia. Unidad I.	
29/3	Teórico. Unidad I y II. Teórico-práctico N°1.	
5/4	Teórico. Unidad III (1ra. parte).	
12/4	Trabajo práctico N° 1: Primeros pasos en la construcción del problema de investigación	Primera entrega
19/4	Teórico. Unidad III (segunda parte). Teórico-práctico N°2.	Segunda entrega
26/4	PARCIAL N° 1	
3/5	Teórico. Unidad IV (1ra. parte).	
10/5	Trabajo práctico N° 2: Antecedentes y marco conceptual en el proceso de construcción de un problema de investigación	
17/5	Teórico. Unidad IV (segunda parte).	
22/5	Semana de exámenes	
31/5	Teórico. Unidad V	Tercera entrega
7/6	Repaso	
14/6	PARCIAL N° 2	Cuarta entrega
21/6	Recuperatorios de Trabajos prácticos y/o parciales	
28/6		Entrega final
5/7	Finalización de clases. Firma de libretas	

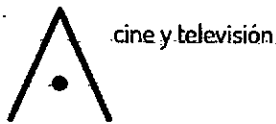
Ana Sofia Maizón
Profesora Adjunta

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/18
HCD

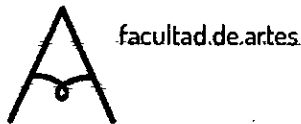
7

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y televisión.

facultad.de.artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera: Licenciatura en Cine y TV - PLAN 1987

Asignatura: REALIZACIÓN CINEMATOGRAFICA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto a cargo (interina): Lic. Yaya Aguilar María Marcela

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Tello Juan

Adscriptos: Lic. Rosa Claudio, Lic. Trioni Bellone Carlos.

- Funciones complementarias: Lic. Cáceres Alicia, Tec. Checchi Pablo, Lic. Tortosa Daniel.

Distribución Horaria

Clases teóricas: Lunes 15h a 18h

Comisión de TP / Tutorías: Miércoles 12h a 16h (1er cuatrimestre) Jueves 16h a 20h (2do cuatrimestre)

Consultas: Lunes 18h a 21h

Correo electrónico: realizacioncinematografica@artes.unc.edu.ar

"Un director debe tener un poco de todo: un poco de escritor, un poco de actor, un poco de editor, un poco de diseñador de vestuario. Un buen director es aquél que escoge para sus proyectos gente que son mejores que él en sus posiciones. Sí, yo puedo escribir, pero tengo que tener a un mejor escritor de lo que yo soy, tengo que tener mejores actores de lo que yo soy, tengo que tener mejores ingenieros de sonido que sean mejores ingenieros que yo. Es una profesión extraño, por qué al final visualmente la película es tu visión"

<Milos Forman>

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Teniendo en cuenta la etapa de cursado en la cual se encuentran las-os estudiantes que cursan la cátedra de Realización Cinematográfica, perteneciente al cuarto año de la Licenciatura de Cine y Televisión y habiendo adquirido mediante el estudio, la práctica y la experimentación durante los años dedicados a la Tecnicatura en Medios Audiovisuales; se considera el momento óptimo para el inicio de un proyecto semiprofesional realizativo (Proyecto Creativo) según la elección del rol que elija cada estudiante.

Cabe destacar el incremento (en esta última década en particular) de la producción local y como las mismas han sido atravesadas por la Universidad Nacional de Córdoba, habiendo participado en ellas, estudiantes, egresadas-os y docentes de nuestro departamento en las distintas etapas de realización. Es por esto y teniendo en cuenta el régimen anual de la material, que se propone un diálogo fluido y el intercambio de ideas sobre el cine, los modos de producción y realización cinematográfica en particular cordobesa y latinoamericana (sin descuidar la producción de otros países, continentes y

culturas). Los diversos discursos que pueden salir de un mismo espacio de formación, analizando y reflexionando lo que conlleva y significa hacer cine (particularmente en el actual contexto socio/económico, político y cultural que atraviesa nuestro país) en Córdoba. Puntos a favor y los desafíos que la realización audiovisual conlleva. Se abordará a la producción, anhelando que las-os estudiantes puedan percibir, descubrir y valorar el grado de importancia, del proceso de trabajo previo, en nuestro caso la preproducción, y en cualquier tipo de creación de obra de arte. La planificación de una obra y los puntos que un-a realizador-a no debe intentar eludir.

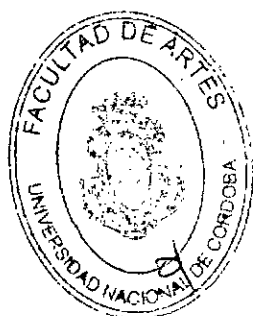
Considerando la modalidad de dictado de la cátedra (cursado anual) se enfatizará en el proceso de trabajo realizativo, haciendo hincapié en la aplicación de las herramientas narrativas audiovisuales conocidas y aprendidas en la tecnicatura, al perfeccionamiento de la implementación de los recursos cinematográficos técnicos y narrativos, los cuales deberán reforzarse mediante el análisis y la crítica de diversos materiales audiovisuales, particularmente cortos y medimétrajes, sin dejar de lado los largometrajes, para que sea posible que cada estudiante realice una búsqueda personal y puedan reflejarse en los resultados los diversos puntos de vistas sobre temáticas dispares o no, que pudieran haber en la clase. Vislumbrando sus modos de pensar y que estos finalmente puedan plasmarse en la producción de sus obras.

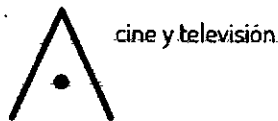
Por último, pero no por esto menor, la reflexión teórica y las tareas prácticas necesarias para llegar a mejores resultados.

El punto de partida, es la especificidad de cada área, del rol que cada estudiante elija para trabajar durante el año. Sería productivo se pudiera realizar una experiencia práctica de trabajo conjunta, con alguna de las productoras visitadas por las-os estudiantes o con alguna conocida por ellas-os. Queda abierta la posibilidad de un intercambio con las-os estudiantes de quinto año y/o egresadas-os, que den cuenta de la experiencia vivida durante el cursado de la materia.

2- Objetivos:

- ↓ Diseñar un diagnóstico, que ayude al equipo de cátedra a conocer durante el cursado, las inquietudes realizativas en torno a las temáticas elegidas por las-os estudiantes, teniendo en cuenta la masividad de una cátedra unipersonal.
- ↓ Reconocer las posibles transformaciones que se producen en la realización de una obra audiovisual, considerando los modelos de la producción local.
- ↓ Indagar a partir de las situaciones planteadas en los trabajos realizados durante la tecnicatura, los problemas "habituales" de producción/realización. Analizar algunas reflexiones en torno a vivencias pasadas, incentivando la capacidad crítica y autocrítica de cada estudiante.
- ↓ Afianzar el concepto de Proyecto Creativo que relacione eficazmente las cinco etapas fundamentales (guión/preproducción + rodaje + posproducción, exhibición, difusión y distribución) del proceso de realización audiovisual/cinematográfica.

cine y televisión

facultad de artes

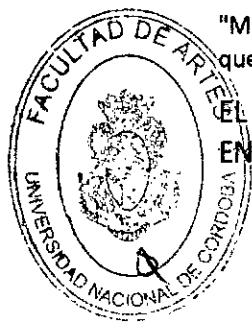
- ✦ Promover el interés de las-os estudiantes por la visualización y análisis de diversos materiales y la consulta bibliográfica.
- ✦ Considerar problemáticamente la construcción en la escritura/guionado. El paso de la idea, que parece ser tan clara en (mi) cabeza, al papel. El pasaje del pensamiento al lenguaje audiovisual, luego a la materialización de la imagen (plástica y sonora) profundizando el estudio de los fundamentos de la creación audiovisual/cinematográfica y su relación con la escritura del guión.
- ✦ Incentivar el manejo en la escritura de ideas/imágenes + sonidos, reconociendo los distintos tipos de puesta en escena, puesta en cámara y puesta en serie, para lograr el clima, tono y ritmo que el relato necesita. Analizando y debatiendo acerca de las experiencias desarrolladas y categorías propuestas por distintas-os autoras-es y directoras-es para constituir las en instrumentos de creación.
- ✦ Profundizar los contenidos emanados, promoviendo el desarrollo de la capacidad crítica de las-os estudiantes en el análisis de las imágenes + sonido/contenido y afianzar mediante la autocritica y la evaluación, los conceptos de lenguaje audiovisual (fílmico, televisivo y web audiovisual).
- ✦ Consensuar criterios para la conformación de los equipos de realización atendiendo a la naturaleza del proyecto creativo y la capacidad en el desempeño de roles dentro de las áreas de la producción audiovisual y los intereses personales.
- ✦ Promover y compartir la reflexión que conlleve la identificación con el área técnico-expresiva elegida, el reconocimiento cabal de su complejidad y de su imbricación en el proceso de construcción de la obra cinematográfica/audiovisual.
- ✦ Promover y mantener una relación fluida de la cátedra con las-os realizadoras-es y las productoras locales con la finalidad de aportar obras, ideas y estrategias tendientes a la consolidación de un polo regional de producción audiovisual.
- ✦ Pulir y afianzar el vocabulario técnico correspondiente, a fin de realizar un análisis productivo, y una mejora en la comunicación con otras/os técnicas-os y compañeras-os.
- ✦ Informar sobre la situación actual de la producción de cine en nuestra provincia y en nuestro país, dialogando sobre las leyes de fomentos cinematográficas.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades: (controlar con contenidos mínimos según plan de estudios.

UNIDAD 1:

"Mi dentista me dijo el otro día: Ya tengo suficientes problemas en mi vida, así es que ¿por qué tendría que ver tus películas?" (David Cronenberg)

EL CINE COMO INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO. HACER/PRODUCIR Y PENSAR EL CINE EN/DE CÓRDOBA. El espacio cinematográfico. El cine y la relación con las otras artes.

Relación entre las prácticas audiovisuales y la articulación con los planteos teóricos/prácticos desarrollados durante la carrera. La muerte del cine. El discurso del fin del arte. Posiciones y alternativas. Entre la escritura y la imagen.

Composición: Diseño de imagen y sonido. Inmersos en la imagen plástica y sonora. Relectura de materiales audiovisuales en relación al tema elegido a tratar en su producción/película.

La región en el contexto nacional. Inserción de los proyectos locales/ regionales en los programas de fomento nacionales, provinciales y municipales. Participación de empresas estatales y privadas. Alternativas, factibilidades y problemáticas (cine, TV, tipos de productos, géneros, difusión, red de salas, etc.). Estado de situación actual y la necesidad de desarrollar un polo regional de producción audiovisual. Estudio y puesta en práctica de las estrategias que propendan a su consolidación.

UNIDAD 2:

"Cómo trepar al árbol de la vida, tirar piedras contra uno mismo y bajar sin romperse los huesos ni el espíritu" (Ray Bradbury)

PITCHING + PLANIFICACIÓN e INVESTIGACIÓN + PREPRODUCCIÓN.

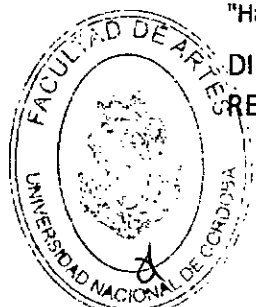
Desglosar (deconstruir), analizar, armar (reconstruir) y reflexionar sobre los procesos de creación realizativa de una obra audiovisual cinematográfica/audiovisual. Búsqueda de referentes estéticos que esclarezcan dudas y ayuden a articular y unificar criterios realizativos.

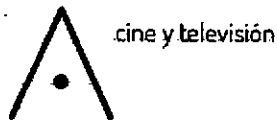
Colaborar con el armado de los equipos de producción. Generar conexiones entre estudiantes, no por empatías previas a la cátedras, sino intentando que el interés se genere a partir del pitching realizado, por intereses narrativos, de contenido y estéticos. El pitching: interés del tema, precisión del texto y efectividad de la presentación confluyen en la motivación del "otro". Conformación del equipo realizador. El pitch debe ser "irrefutable" y "memorable". Planteamiento de preguntas claves para responder sobre la idea expuesta. Aspiraciones desde la dirección de cada área. Preparación para la presentación del pitching como una instancia lúdica de acercamiento a nuevas/os compañeras/os. Lanzar la idea de la mejor manera posible, ser directa-o para encontrar las áreas que busco y necesito para la concreción del (mi) proyecto. Las miradas de las/os jóvenes cineastas sobre la realidad local, del interior provincial, de la región y del país. Identidad local y regional. La mirada transversal: conjugación de idiosincrasias regionales y vehículo para el redescubrimiento y reafirmación del federalismo. Diversidad, pluralidad y unidad en el cine regional como espejo de la situación latinoamericana contemporánea. De la idea a la sinopsis. De la sinopsis a la presentación. Materializar las ideas en la escritura luego volver a exponerlas.

UNIDAD 3:

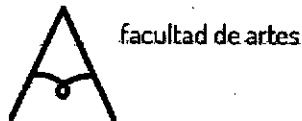
"Hay algo más importante que la lógica: es la imaginación" (Alfred Hitchcock)

DIRECCIONES DE ÁREA. ELECCIÓN DEL ROL. LOS DISTINTOS ROLES EN UN EQUIPO REALIZATIVO. Jerarquización de los roles. El cine como creación colectiva.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Elección/identificación con roles en virtud de la capacitación adquirida. Incorporar a la nómina del Equipo Técnico las siguientes áreas: Asistencia de Dirección y Dirección de Arte.

Necesidad de profundizar el conocimiento mediante una práctica responsable. Cine y talento artístico. El arte y el cuerpo. La satisfacción experimentada durante el desempeño del rol de su preferencia.

UNIDAD 4:

"El cine es tanto un pensamiento que adquiere forma como una forma que permite pensar" (Jean-Luc Godard)

VUELTA A LA MESA DE TRABAJO. Del Argumento al Guión Literario. Relación Guionista vs Director-a. La Asistencia de Dirección y su articulación con el resto de las áreas. Escritura y reescritura. Entretener y/o reflexionar. El "Público" y/o el/la/las/los "Espectador/a/as/es". Géneros y estilos narrativos. El casting. La figura, el personaje, su mundo y su historia. El Casting como instancia creativa decisiva. El scouting: la diégesis se dibuja, se fotografía. El espacio cinematográfico. La calidad del Libro Cinematográfico como "argumento" de venta.

UNIDAD 5:

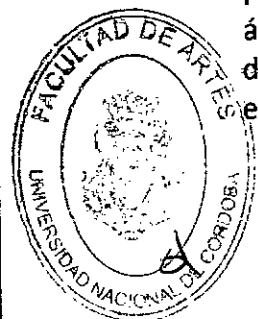
"Si puede ser escrito, o pensado, puede ser filmado." (Stanley Kubrick)

Y LA VIDA CONTINUARÁ...MATERIALIZACIÓN DE IDEAS EN EL RODAJE. Las miradas desde los roles y las variables según la naturaleza de cada Proyecto Creativo. El diseño de imagen y sonido. La confección del Guión Técnico y la complejidad de la puesta en escena. El decoupage del espacio y del tiempo exige la imbricación de roles y áreas. /El/La directora/a y la dialéctica del rodaje: si genera una dinámica fluida sostendrá la cohesión del equipo, hecho que brindará coherencia y fluidez narrativa a la obra. El rol de Productor/a: carácter y creatividad. Articulación y/o tensión entre plan de trabajo, presupuesto y contingencias. Evaluación de factibilidad. Vuelta al análisis, elección y eliminación.

UNIDAD 6:

"Cuando la gente me pregunta si fui a una escuela de cine, siempre les respondo: No, fui al cine" (Quentin Tarantino).

LA ESTIMULANTE EXPERIENCIA DEL DESCUBRIMIENTO. El Proyecto Creativo y la relación guión-rodaje-montaje. La calidad de los registros durante el rodaje incide en la selección y preparación del material en la isla de edición. El diseño de imagen y sonido puesto a prueba en el montaje grueso, primera percepción de la "obra total" por parte de las áreas de dirección y montaje. El montaje fino como ejercicio de estilo. La reescritura deviene en sutileza cinematográfica. La "unidad de la obra" también debe reflejarse en el diseño gráfico del material de promoción.

UNIDAD 7:

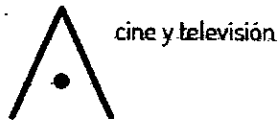
"Nunca se podrá hacer ver a alguien lo que no vio el mismo, descubrir lo que no descubrió por sí solo. Jamás sin dañar su vista, sea cual sea el uso que haga de ella. A este espectador, creo que hay que abandonarlo a sí mismo; si ha de cambiar, cambiará, como todo el mundo, de golpe o lentamente, a partir de una frase escuchada en la calle, de un amor, de una lectura, de un encuentro, pero solo. En un enfrentamiento solitario con el cambio" (Marguerite Duras)

¡VIVA LA LIBERTAD! LA MIRADA EXTERNA. La mirada externa/lejana sobre el material en bruto y el primer visionado offline. La importancia de la mirada despojada de la idea inicial (del libro cinematográfico) y del proceso de rodaje una vez filmado. Desenamorar del material grabado, para entrar a la "mesa de montaje" despojado de la estructura establecida por el guión, para comenzar un nuevo contacto con el material audiovisual. El montaje cinematográfico, como creador de sentido. El segundo y tercer corte. Tomar la decisión del "corte" (*cortar no es castrar sino podar*). El material en bruto plantea una nueva idea, diferente a mi guión. Trabajo ante imprevistos, planificación. El trabajo obligatorio de la reedición en cualquier producto audiovisual. Análisis/Autocrítica. Retornar al inicio para poder continuar. Reflexión. Las estrategias de difusión de la producción cordobesa en su propio territorio y en el país. El público argentino/cordobés (académico y cinéfilo) como primer destinatario de la obra audiovisual. Nuestra capacidad autocrítica puesta a prueba por la "otra" mirada sobre nuestra propia obra. La revisión obligada, los ajustes necesarios y una nueva proyección. Los otros públicos, festivales, exhibiciones, etc. La obra en competencia. El desafío de la creación, peldaño a peldaño. Autocrítica y evaluación de la Obra Cinematográfica como resultado del Proyecto Creativo. El Equipo Realizador y sus futuros proyectos.

4- Bibliografía obligatoria.

- AMIEL, Vincent "Estética del montaje" Editorial ABADA, Madrid, España, 2008.
- AUMONT, Jacques "La teoría de los cineastas" Ediciones Paidós Ibérica SA, Barcelona, España, 2004
- AUMONT, Jacques "El cine y la puesta en escena" Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2013.
- BARBERIS, Nerio "Me considero un cineasta que hace sonido" MIRADAS, Revista del AV. Entrevista de Joel del Río y Víctor Fowler Calzada, EICTV, Cuba, 2004.
- BAZIN, André "Qué es el cine?" Ediciones Rialp S.A. Madrid. 1990.
- BIETTE, Jean Claude "¿Qué es un cineasta?" Ediciones gráficas especiales S.A. Bs.As. 2006.
- BRADBURY, RAY "Zen en el arte de escribir", Ed. Minotauro. 1995.
- BRESSON, Robert "Notas sobre cinematografía" Ed. Ardora, Madrid, España, 1997.
- CHION, Michel "El cine y sus oficios" Editorial Paidós, Barcelona, España, 2002.
- DAGASSAN, Pablo "Electricidad para rodaje" (Apunte Cátedra Fotografía Cinematográfica I).
- DANEY, Serge "Cine, arte del presente". Edición Santiago Arcos. 2004.
- ETTEDGUI, Peter "Dirección de Fotografía", Ed. Océano, España, 2001.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

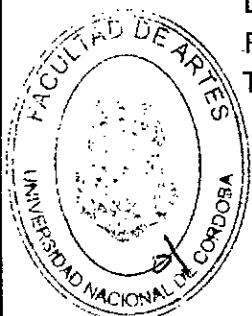

- ETTEDGUI, Peter "Diseño de Producción y Dirección Artística", Ed. Océano, España, 2001.
- HITCHCOCK – TRUFFAU "El cine según Hitchcock", Editorial Akal, 1991.
- IZCOWICZ, Luisa Irene "En tiempos breves" Editorial Paidós, Bs. As., 2008.
- L10381 – Ley de Fomento y Promoción de la Industria Audiovisual de la Pcia de CBA (2016)
- L26522 - Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (09/2010)
- LA FERLA, Jorge "Cine (y) digital" Editorial Manantial SRL, Bs.As., 2009.
- OUBIÑA, David y AGUILAR, Gonzalo (comp.) "El guión cinematográfico" Editorial Paidós, Bs As.1997.
- PINEL, Vincent "Los géneros cinematográficos" Editorial Robinbook, Barcelona, 2009.
- RANCIERE, Jacques "Las distancias del cine" Editorial Manantial, Leograf, Bs.As, 2012.
- RANCIERE, Jacques "El espectador emancipado", Editorial Ellago, 2010.
- RUIZ, Raúl "Poética del cine" Editorial Sudamericana, Chile, 2000.
- RUSSO, Eduardo "El cine clásico – Itinerario, variaciones y replanteo de una idea" – Ed. Manantial 2008.
- EDA Asociación Argentina de Editores Audiovisuales "Entre cortes. Conversaciones con montajistas de Argentina". Edición Luis Ormaechea, Festival Internacional de Mar del Plata, 2016.
- SEGER, Linda y WHETMORE, Edward J. "Cómo se hace una película" Ed. Ma non troppo, Bs. As. 2012.
- TARKOVSKY, Andrei "Esculpir en el tiempo". Ediciones Rialp S.A. – Madrid – Sexta Ed. 2002.
- TIRARD, Laurent "Lecciones de Cine" Editorial Paidós, Bs. As. 2010.
- WENDER, Wim "50 reglas de oro para hacer cine". Artículo para la revista Moviemaker Magazine. 2013
- TRUFFAUT, François "El placer de la mirada", Paidos Iberica. 1999.

Bibliografía discriminada por núcleos temáticos o unidades.

UNIDAD 1

- BIETTE, Jean Claude "¿Qué es un cineasta?"
Ediciones gráficas especiales S.A. Bs.As. 2006.
- LA FERLA, Jorge "Cine (y) digital"
Editorial Manantial SRL, Bs.As., 2009.
- L10381 – Ley de Fomento y Promoción de la Industria Audiovisual de la Pcia de CBA (2016)
- L26522 - Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (09/2010)
- RANCIERE, Jacques "Las distancias del cine" Editorial Manantial, Leograf, Bs.As, 2012.
- TIRARD, Laurent "Lecciones de Cine" Editorial Paidós, Bs. As. 2010.

UNIDAD 2

- AUMONT, Jacques "La teoría de los cineastas"
Ediciones Paidós Ibérica SA, Barcelona, España, 2004.
- BAZIN, André "Qué es el cine?"
Ediciones Rialp S.A. Madrid. 1990.
- IZCOWICZ, Luisa Irene "En tiempos breves"
Editorial Paidós, Bs. As., 2008.
- OUBIÑA, David y AGUILAR, Gonzalo (comp.) "El guión cinematográfico"
Editorial Paidós, Bs As. 1997.
- PINEL, Vincent "Los géneros cinematográficos"
Editorial Robinbook, Barcelona, 2009.
- RANCIERE, Jacques "Las distancias del cine"
Editorial Manantial, Leograf, Bs.As, 2012.
- RUIZ, Raúl "Poética del cine"
Editorial Sudamericana, Chile, 2000.
- SEGER, Linda y WHETMORE, Edward J. "Cómo se hace una película"
Ed. Ma non troppo, Bs. As. 2012.
- TIRARD, Laurent "Lecciones de Cine" Editorial Paidós, Bs. As. 2010.
- TRUFFAUT, François "El placer de la mirada", Paidós Iberica. 1999.

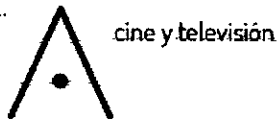
UNIDAD 3

- BARBERIS, Nerio "Me considero un cineasta que hace sonido" MIRADAS, Revista del AV.
Entrevista de Joel del Río y Víctor Fowler Calzada, EICTV, Cuba, 2004.
- CHION, Michel "El cine y sus oficios" Editorial Paidós, Barcelona, España, 2002.
- ETTEDGUI, Peter "Diseño de Producción y Dirección Artística",
Ed. Océano, España, 2001.
- ETTEDGUI, Peter "Dirección de Fotografía", Ed. Océano, España, 2001.
- RANCIERE, Jacques "El espectador emancipado", Editorial Ellago, 2010
- SEGER, Linda y WHETMORE, Edward J. "Cómo se hace una película"
Ed. Ma non troppo, Bs. As. 2012.
- TARKOVSKY, Andrei "Esculpir en el tiempo".
Ediciones Rialp S.A. – Madrid – Sexta Ed. 2002

UNIDAD 4

- BRESSON, Robert "Notas sobre cinematografía"
Ed. Ardora, Madrid, España, 1997.
- CHION, Michel "El cine y sus oficios"
Editorial Paidós, Barcelona, España, 2002.
- ETTEDGUI, Peter "Diseño de Producción y Dirección Artística",
Ed. Océano, España, 2001.
- ETTEDGUI, Peter "Dirección de Fotografía",
Ed. Océano, España, 2001.
- IZCOWICZ, Luisa Irene "En tiempos breves"
Editorial Paidós, Bs. As., 2008.
- OUBIÑA, David y AGUILAR, Gonzalo (comp.) "El guión cinematográfico"
Editorial Paidós, Bs As.1997.

cine y televisión

facultad de artes

PINEL, Vincent "Los géneros cinematográficos"

Editorial Robinbook, Barcelona, 2009.

RUIZ, Raúl "Poética del cine"

Editorial Sudamericana, Chile, 2000.

SEGER, Linda y WHETMORE, Edward J. "Cómo se hace una película"

Ed. Ma non troppo, Bs. As. 2012.

UNIDAD 5

AUMONT, Jacques "El cine y la puesta en escena"

Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2013.

BARBERIS, Nerio "Me considero un cineasta que hace sonido" MIRADAS, Revista del AV.

Entrevista de Joel del Río y Víctor Fowler Calzada, EICTV, Cuba, 2004.

DAGASSAN, Pablo "Electricidad para rodaje"

(Apunte Cátedra Fotografía Cinematográfica I).

ETTEDGUI, Peter "Diseño de Producción y Dirección Artística",

Ed. Océano, España, 2001.

ETTEDGUI, Peter "Dirección de Fotografía", Ed. Océano, España, 2001.

SOLANAS, Fernando E. "La mirada" Editorial Puntosur – Bs. As. 1989.

TIRARD, Laurent "Lecciones de Cine" Editorial Paidós, Bs. As. 2010.

UNIDAD 6

AMIEL, Vincent "Estética del montaje"

Editorial ABADA, Madrid, España, 2008.

AUMONT, Jacques "La teoría de los cineastas"

Ediciones Paidós Ibérica SA, Barcelona, España, 2004.

BARBERIS, Nerio "Me considero un cineasta que hace sonido" MIRADAS, Revista del AV.

Entrevista de Joel del Río y Víctor Fowler Calzada, EICTV, Cuba, 2004.

CHION, Michel "El cine y sus oficios"

Editorial Paidós, Barcelona, España, 2002.

RUIZ, Raúl "Poética del cine"

Editorial Sudamericana, Chile, 2000.

EDA "Entre cortes. Conversaciones con montajistas de Argentina".

Edición Luis Ormaechea, Festival Internacional de Mar del Plata, 2016.

UNIDAD 7

EDA "Entre cortes. Conversaciones con montajistas de Argentina".

Edición Luis Ormaechea, Festival Internacional de Mar del Plata, 2016.

DANEY, Serge "Cine, arte del presente". Edición Santiago Arcos. 2004.

TIRARD, Laurent "Lecciones de Cine" Editorial Paidós, Bs. As. 2010.

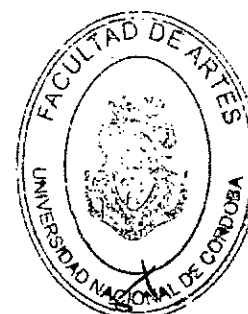
TRUFFAUT, François "El placer de la mirada", Paidos Iberica. 1999.

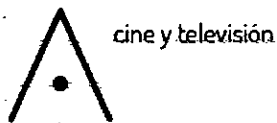
5- Bibliografía Ampliatoria

ARTAUD, Antonin "El cine"

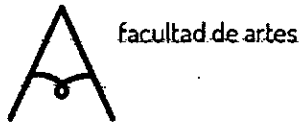
AUMONT, Jacques "Estética del cine"

BORDWELL, David "El arte cinematográfico"

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

BRODENSEN, Diego y RUSSO, Eduardo "Cine OJO un punto de vista sobre el territorio de lo real"

BURCH, Noel "Praxis del cine"

BURCH, Noel "El tragaluz del infinito"

DELEUZE, Gilles "La imagen-movimiento"

DELEUZE, Gilles "La imagen-tiempo"

EDA, Asociación Argentina de Editores Audiovisuales "Entre cortes. Conversaciones con montajistas de Argentina"

MARTIN, Marcel "El lenguaje del cine"

MC GRATH, Declan "Montaje y Posproducción"

Pequeña Antología de Cahiers du Cinéma 4: "Nuevos cines, nueva crítica".

VARIOS AUTORES KM 111 "La escena contemporánea. Ensayos sobre cine"

YOEL, Gerardo "Pensar en cine, imagen, ética y filosofía"

- SITOGRAFÍA RECOMENDADA (para navegar)

<http://es.scribd.com/doc/7758786/ baudelaire-charles-el-pintor-de-la-vida-moderna>
(Charles Baudelaire. El pinto de la vida moderna. 1863)

<http://www.flaneur.com.ar/>
cineclubmunicipal.com

www.invinciblevulnavia.blogspot.com.ar
www.comorobarelmundo.blogspot.com.ar

http://www.bifurcaciones.cl/006/bifurcaciones_006_reserva.pdf (Edgar Alan Poe. El hombre de la multitud. 1840)

www.fotogramas.es

<http://elcondensadordefluzo.blogs.fotogramas.es/2015/04/05/50-reglas-de-oro-para-hacer-cine-segun-wim-wenders/>

www.elamante.com

<http://www.ficic.com.ar/>

<http://www.mardelplatafilmfest.com/es/>

<http://festivales.buenosaires.gob.ar/2017/bafici/>

www.cinemanía.es

<http://www.cultmoviez.net>

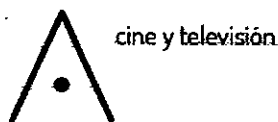
<http://www.conlosjosabiertos.com/>

www.cineultramundo.blogspot.com.ar

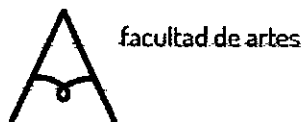
www.imdb.com

CONSULTAR: Sitios de la web correspondientes al INCAA, Canal Encuentro, Asamblea Audiovisual Córdoba, BACUA, Odeon, Renau, FNA y otras instituciones de fomento a la producción cinematográfica y audiovisual.

cine y televisión

facultad de artes

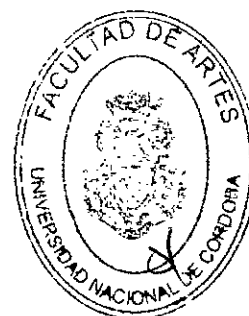
Universidad
Nacional
de Córdoba

- FILMOGRAFÍA RECOMENDADA POR LA CÁTEDRA PARA DISFRUTAR, PENSAR, DEBATIR y RECORDAR PORQUE ELIGIÓ ESTUDIAR CINE Y TV.

Listado por orden alfabético de nombres (algunos en nombre original y otros en español) de las películas/Directoras/es/Nacionalidad/Año (1)

- AIRE LIBRE / Anahí Berneri / Argentina / 2014
AQUARIUS / Kleber Mendonça Filho / Brasil / 2016
ARRIETY Y EL MUNDO DE LOS DIMINUTOS / Hiromasa Yonebayashi / Japón / 2010
CHUNGKING EXPRESS / Wong Kar-Wai / China / 1994
DIAGNÓSTICO ESPERANZA / César González / Argentina / 2016
EL DIABLO PROBABLEMENTE / Robert Bresson / Francia / 1977
EL DISCRETO ENCANTO DE LA BURGUESIA / Luis Buñuel / México / 1972
EL ESTUDIANTE / Santiago Mitre / Argentina / 2011
EXCURSIONES / Ezequiel Acuña / Argentina / 2009
FIN DE SEMANA / Moroco Colman / Argentina / 2016
HISTORIAS DE TOKIO / Yasuhiro Ozu / Japón / 1953
LA LEY DE LA HOSPITALIDAD / Buster Keaton / EEUU / 1923
LA NIÑA SANTA / Lucrecia Martel / Argentina / 2004
LA PARTE DEL LEÓN / Adolfo Aristarain / Argentina / 1978
LA PATOTA / Santiago Mitre / Argentina / 2015
LA PAZ / Santiago Loza / Argentina / 2013
LA PRINCESA MONONOKE / Hayao Miyazaki / Japón / 1997
LA TERCERA ORILLA / Celina Murga / Argentina / 2014
LES PARAPLUIES DE CHERBOUG / Jacques Demy / Francia / 1964
LETTER FROM AN UNKNOWN / Max Ophüls / Alemania / 1948
LOS 400 GOLPES / François Truffaut / Francia / 1959
LOS ESPIGADORES Y LA ESPIGADORA / Agnes Varda / Francia / 2000
LOS MUERTOS / Lisandro Alonso / Argentina / 2004
MI AMIGA LA DEL PARQUE / Ana Katz / Argentina / 2015
PLAYTIME / Jacques Tati / Francia / 1967
POR SUS PROPIOS OJOS / Liliana Paolinelli / Argentina / 2008
ROSETTA / Jean Pierre y Luc Dardenne / Bélgica / 1999
SALSIPUEDES / Mariano Luque / Argentina / 2012
SHARA SHARA / Naomi Kawase / Corea / 2003

STRANGER THAN PARADISE / Jim Jarmsch / EEUU / 1984

TABÚ / Miguel Gomes / Portugal / 2012

THE SEVEN YEAR ITCH / Billy Wilder / EEUU / 1955

TRAIN TO BUSAN / Sang-ho Yeon / Corea / 2016

UMBERTO D / Vittorio de Sica / Italia / 1952

UN HOMBRE SIN PASADO / Aki Kaurismaki / Finlandia / 2002

VISIONADO DE TRABAJOS FINALES DE GRADO DE LA LICENCIATURA DE CINE Y TV Y UNA SELECCIÓN DE PRÁCTICAS FINALES DEL DPTO. DE CINE Y TV, DE DIVERSAS TEMÁTICAS Y METRAJES DE DISTINTA DURACIÓN, PRODUCIDOS EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS (A partir del 2010) (2)

(1) Revisar lista completa de películas (+ CORTOS y MEDIOMETRAJES) en el aula virtual de la cátedra.

(2) 2010, año estimativo en que se percibe accesibilidad, en una gran parte del estudiantado, a la utilización de cámaras digitales que graban en HD.

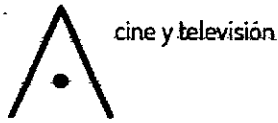
- 6- Propuesta metodológica:** consignar las metodologías, las formas de trabajo y los recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación del estudiante (el uso de aulas virtuales, recursos audiovisuales en aula, laboratorio de informática, así como blogs, bases de datos de bibliotecas, videoconferencias, otros)

"El pensamiento es una cosa corrosiva. Es algo en sí destructivo. Construye y destruye, construye y destruye. Pero en ese proceso corrosivo no es una cosa que pueda evaluarse en poco tiempo. Creo que los efectos o el proceso que puede generar. Mi cine es así, un fragmento de un proceso de pensamiento. Ni siquiera es un pensamiento, sólo un proceso. Es el proceso de pensar sobre alguna cosa. Y eso es una cosa que esta suelta, y está viva, porque no es un pensamiento terminado. Entonces, el efecto que pueda tener afuera no lo voy a saber ahora, no sé si lo voy a saber alguna vez. Quizás alguna vez me encuentre con alguien que después de 20 años le ha servido ver la película, quizás no me encuentre con nadie y sienta que mi vida fue un verdadero malgastar celuloide. Lo que yo cuestiono de mi trabajo ahora es que creo que es muy caro para el alcance que tiene. Creo que hay que ser más efectivo. Más efectivo en la lucha contra la moral." (Lucrecia Martel)

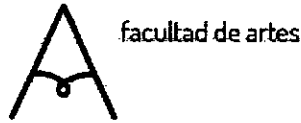
El cine puede suspender la representación, nos hace pensar y cuestionarnos, ¿cuál es mi objetivo al iniciar una obra audiovisual? ¿Qué cine queremos ver? La metodología implementada por la cátedra propenderá a que las/os estudiantes tomen conciencia de la naturaleza del Proyecto Creativo del que participarán, de la complejidad de su proceso de producción, de las variables a tener en cuenta para lograr una óptima realización y de la responsabilidad que implica conocer en profundidad las características de cada rol técnico-creativo, la temática elegida y los requerimientos de todas las etapas para que logre considerar al Proyecto Creativo del que participa, como su primer trabajo semiprofesional.

Las clases incluirán la presentación de cada unidad, articulando con los resultados del diagnóstico realizado el primer encuentro. A partir de proyecciones de diferentes materiales, se abordarán las dificultades de producción. Diferencias y semejanzas con las producciones (profesionales) locales. El visionado de diversos materiales (particularmente cortos y medimetrajés), además de orientar reflexiones desde la perspectiva de cada área técnico/expresiva, introducirá el diálogo mediante el análisis

cine y televisión

facultad de artes

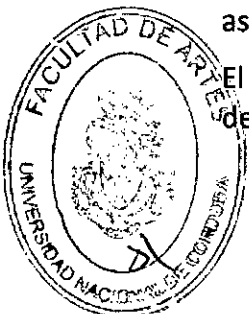
de obras locales y producciones de estudiantes de otras escuelas, luego, cada estudiante se encontrará con otras obras audiovisuales (de distintos formatos, metrajes, soportes, obras "festivaleras", de diversas procedencias, etc.). ¿Qué nos despiertan esas imágenes? ¿Qué nos sucede al ver temáticas y lugares conocidos o al plantear a un protagonista inmerso en la sociedad cordobesa? ¿Cómo actúa, que hace, como habla? ¿Con tonada o sin tonada, neutro? Al ser tópicos familiares (en algunos casos populares) ¿se genera mayor empatía o alejamiento? ¿Cuál es el sentimiento que nos producen las temáticas elegidas por las-os realizadoras-es argentinas-os de los últimos años? ¿Pagaría por ver mi propia película? Producir en Argentina. Producir en Córdoba. Lectura de diferentes escritos (ensayos, cartas de escritores, cineastas, pensamientos sobre escritura, poemas, etc) serán disparadores para discutir y reflexionar en conjunto, sobre la producción audiovisual.

A partir de diversos materiales audiovisuales producidos en Córdoba, se analizará y reflexionará sobre los temas elegidos para las producciones que se desarrollaran durante el año y se debatirá acerca de los criterios de las-os directoras-es en la aplicación de los distintos recursos y su posible asimilación en los propios proyectos. ¿Por qué resuelvo hablar de ese tema y no de su antípoda? ¿Cómo decido, cómo descarto temáticas? Tengo una idea, un tema, ¿cómo continuo? ¿En qué se diferencia mi mirada a la de otras-os cineastas o artistas que ya plantearon el tema que me interesa abordar? ¿A que nos referimos cuando hablamos de obra inédita, de producir una obra original?

Estos interrogantes, son solo un grupo de preguntas entre múltiples cuestionamientos que un-a realizador-a debería pensar/analizar (intentar responder) al iniciar y durante el desarrollo del proceso de creación de una obra audiovisual. Estas dudas nos permitirán ejercitar la elección del modelo de producción que abordará cada Proyecto Creativo, dependiendo la propuesta; aparecerá una metodología de trabajo distinta, hará plasmar nuestro punto de vista y las decisiones que tomamos cuando decidimos embarcarnos en la realización de un producto cinematográfico/audiovisual. Se intentará responder a varios de esos cuestionamientos, mediante lecturas en la clase, análisis de textos, de visionados y de ejercicios de escritura cronometrados. Será de fundamental importancia conocer las distintas voces que habitan en la clase e intercambiar opiniones, reflexiones e invitar al diálogo armando grupos de integrantes que realicen el mismo rol y (re)conociendo, en la medida de lo posible, a las-os compañeras-os de cursado, facilitando la instancia de pitching y comprendiendo que el pitch es una herramienta que utilizan todas las áreas en todo el proceso de realización de una obra audiovisual.

En las clases se abordarán las unidades previstas en el programa. La Unidad 1 se establecerá como eje que articula las restantes. El tratamiento de los temas tenderá a motivar al estudiantado a revisar y revalorizar prácticas y conocimientos adquiridos desde una perspectiva creativa (TP 1 y TP 2. Actividades a resolver presencialmente en el aula), problematizando su aplicación en las etapas de realización con el asesoramiento y las evaluaciones correspondientes por parte de la cátedra.

El enfoque general de la cátedra, remite a una doble articulación, por un lado desarrollar un pensamiento crítico en el visionado del material producido por

compañeras-os de años anteriores y material local, argentino y latinoamericano, comprendiendo al montaje como creador de sentido y por otro lado, cuestionar la intencionalidad dotada en el material, ¿se corresponde al deseo inicial?

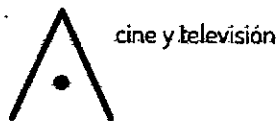
Durante los meses de abril y mayo se desarrollará el Trabajo Práctico 2 que consiste en la participación de todas-os las-os estudiantes en la reflexión acerca del pitching que se llevará a cabo a principios del mes de mayo. Aquellas-os estudiantes que piensen presentarse deberán participar en tutorías semanales (al menos en una tutoría pre-pitching) preparatorias en las que se analizarán ideas, argumentos y factibilidad de realización de cada uno de los proyectos. El resto de las-os estudiantes que no expongan su idea, deberán armar un equipo técnico para organizar el registro de las presentaciones, para luego generar dos versiones con ese material y que sirva a modo de ejemplo y como material académico, si así lo desean, para otras cátedras que aborden el tema pitching (ej. Cátedra de Producción, RAV I).

Luego del pitching, la cátedra autorizará la puesta en marcha de los trabajos concernientes a cada Proyecto Creativo, cuyas etapas deberán cumplirse de forma gradual, progresiva e integral (ej. Presentación Teaser correspondiente al Parcial 1), para facilitar y asegurar la confección de una carpeta de producción (Parcial 2) que garantice el cumplimiento de los objetivos, la óptima realización de la obra audiovisual y, finalmente, el diseño de las estrategias de difusión y exhibición de las obras producidas.

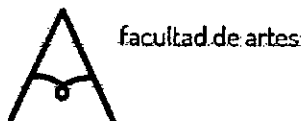
Durante los meses de mayo, junio y agosto la cátedra coordinará la participación de profesionales del medio audiovisual (en formato conversatorio), egresadas-os y estudiantes avanzados insertas-os en el mercado laboral de la producción cinematográfica/audiovisual en Córdoba, quienes serán invitadas-os a compartir sus saberes y experiencias para colaborar en la orientación de las-os estudiantes en sus búsquedas y sus interrogantes relacionados con los respectivos Proyectos Creativos.

La cátedra promoverá eventuales visitas a empresas de alquiler de equipos de filmación (rentals) con la finalidad de asegurar que los responsables de cada área técnica reconozcan la diversidad de los equipos disponibles y puedan familiarizarse y seleccionar aquellos acordes a las necesidades del Proyecto Creativo del que participan y, al mismo tiempo, factibles de ser alquilados según la disponibilidad presupuestaria. Paralelamente, la cátedra mantendrá una comunicación fluida con los docentes responsables de las cátedras de Fotografía y Sonido de la Tecnicatura solicitando su asesoramiento cada vez que lo considere necesario y así facilitar a las-os estudiantes responsables de la producción acordar criterios con la dirección y las áreas técnicas para luego confeccionar un presupuesto acorde con las diferentes etapas que implica el rodaje (Julio y Agosto) y los distintos procesos durante la posproducción (Septiembre y Octubre).

Durante el año académico y especialmente entre junio y noviembre, las tutorías obligatorias se constituirán en espacios de reflexión crítica y autocrítica en el que las experiencias y las observaciones individuales se compartirán mediante una puesta en común, durante la preproducción, el rodaje y la posproducción. Al momento de la finalización de su primer offline, cada obra audiovisual será proyectada al menos en dos instancias, ambas invitaciones con la denominación "Función Privada". Primera

cine y televisión

facultad de artes

proyección ante profesionales, público especializado y docentes invitadas-os de diversas áreas y disciplinas (dependiendo la temática del Proyecto Creativo). Esta primera instancia de evaluación tiene por objeto escuchar opiniones que orienten aquellos aspectos a resolver en el Diseño de Imagen y Sonido en la última etapa de la posproducción. Y la segunda "Función Privada", con un público reducido de variada audiencia (grupos no necesariamente cinéfilos y externos al entorno académico). La segunda instancia tiene como objetivo escuchar e intentar ser permeables ante los comentarios de un público despojado de estructuras y preconcepciones del relato audiovisual, para el armado del corte final.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 – DIAGNOSTICO (individual)

Tema: ¿Realizador-a, director-a, cineasta o autor-a? Elección y reflexión en torno a los diferentes conceptos designados a quienes desean hacer películas.

Objetivos:

- ✦ Diagnosticar el estado actual de la clase, en relación a las temáticas que desean trabajar durante el año.
- ✦ Revisar, reflexionar e incentivar la búsqueda del rol que cada estudiante desea desarrollar en su Proyecto Creativo.
- ✦ Seleccionar las diferentes propuestas de las-os estudiantes en sus diagnósticos, para realizar actividades en las cuales interactúen con compañeras-os del mismo rol.
- ✦ Orientar a las-os estudiantes hacia una reflexión, según sus intereses, en el momento de la elección de la temática a tratar.
- ✦ Analizar cortometrajes en relación al rol que cada estudiante se identifica y abrir el debate entre sus compañeras-os en la clase.

Metodología de trabajo:

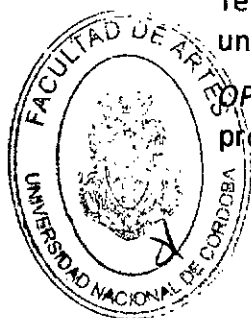
- 1) Se desarrollará en clase y se continuará de manera virtual, durante la primera y segunda semana de clases.
- 2) Responder en la primera clase a un cuestionario elaborado por la cátedra.
- 3) Realizar un breve análisis de uno de los cortometrajes proyectados en la clase desde la perspectiva del rol o los roles de su preferencia.

Observaciones: Enviar al correo de la cátedra realizacioncinematografica@artes.unc.edu.ar las respuestas de los incisos 2 y 3. En el título del correo aclarar Apellido y Nombre + TP Nº 1.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 – PITCHING (individual y en grupo. Asistencia obligatoria)

Tema: Elaboración de una propuesta de Proyecto Creativo, mediante la presentación de un PITCHING (instancia de presentación ante productores potenciales).

OPCIÓN #1: (para todas-os aquellos-as estudiantes que decidan presentar una propuesta de Pitch)

Objetivos:

- ↓ Familiarizarse con las características del pitching como aproximación a una práctica vigente en la industria y en los espacios relacionados con el fomento a la creación cinematográfica/audiovisual.
- ↓ Reflexionar acerca de las experiencias expuestas en clase sobre las posibles confecciones del pitching ante jurados o tribunales de organismos competentes con la finalidad de lograr subsidios u otro tipo de apoyo para la concreción de sus proyectos.
- ± Conocidas las estrategias necesarias para desarrollar un buen Pitching (efectivo, que logre su cometido), tratar de aplicarlas efectuando la presentación de ideas y proyectos en las tutorías.
- ± Promover el interés de las-os compañeras-os por integrar el equipo técnico realizativo de producción, para cumplir determinado/s rol o roles.
- ↓ Incentivar la reflexión conjunta y la capacidad crítica y autocrítica respecto, especialmente, a la factibilidad de los Proyectos Creativos propuestos.

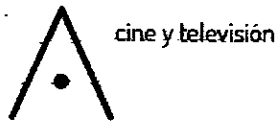
Características y metodología del trabajo:

- 1) Trabajo presencial, con asistencia obligatoria. Fecha de exposiciones del Pitch LUNES 08/05/2017.
- 2) Todas/os aquellas/os estudiantes que deseen presentar su idea, mediante la técnica del Pitch, deben participar de al menos una tutoría pre-pitching, que se realizarán durante todo el mes de abril, anterior a la fecha de presentación pautada. Se realizará un seguimiento de ese proceso y elaboración de la presentación.
- 3) En el desarrollo de la práctica participarán todas-os las-os estudiantes y el equipo docente, la que se extenderá hasta el último pitch.
- 4) Cada estudiante que realice el pitching de su proyecto dispondrá de 5 minutos. Al finalizar, y durante 2 minutos, la audiencia (la clase) podrán efectuarle preguntas acerca de diversos aspectos que planteen dudas o interrogantes (búsquedas narrativas/expresivas, naturaleza del proyecto y su factibilidad, etc.)
- 5) Integración de los equipos de producción de cada Proyecto Creativo, entre la semana del 09/05 y el 15/05, y presentación de los mismos en la clase del 15 de mayo de 2017.
- 6) Tutorías obligatorias (entre el martes 16 y el miércoles 31 de mayo) con la finalidad de supervisar y orientar la conformación de los equipos de producción según la naturaleza de cada Proyecto Creativo, para determinar la división de roles adecuada que permita el desempeño profesional de cada integrante.

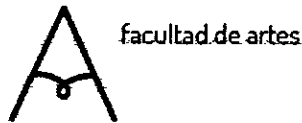
Aclaración: Aquellos proyectos que no lleguen a armar grupos de 7 integrantes como mínimo (al 15/05), los cuales cubrirían todas direcciones de áreas, deberán unirse a los grupos ya conformados.

OPCIÓN #2: (para todas-os aquellos-as estudiantes que decidan NO presentar una propuesta de Pitch)

cine y televisión

facultad de artes

Objetivos:

- ✦ Promover el interés de todas-os las-os estudiantes que deciden no presentarse al pitching, para hacer un registro del mismo y reflexionar conjuntamente las posibilidades de presentación y la utilización de dicha herramienta en cualquier proceso de realización audiovisual.
- ✦ Promover el trabajo en colectivo. Reconocerse como equipo humano y establecer vínculos nuevos.
- ✦ Instaurar y trabajar una instancia previa de organización, entendiendo este práctico como un ejercicio para el armado de la muestra de TF y cómo organizarse en grupos numerosos, por ej. el armado de una red de producciones; de manera conjunta presentarse en festivales, no de aislarse y poder armar una torta con todos los trabajos, etc.
- ✦ Familiarizarse con las características del pitching, entendiendo que es una herramienta de comunicación, no solo en la vida profesional sino en el trato diario durante la realización de un proyecto audiovisual
- ✦ Generar material audiovisual para proveer (sí así lo desean) a toda la comunidad académica interesada en realizar pitch (cualquier año y cátedra) y que sirva como producción de la cátedra para compartir y difundir.
- ✦ Contribuir al acervo local estudiantil para que cada año se vaya incorporando/renovando el material, que funcione y sea de apoyo a las-os mismas-os estudiantes para próximas experiencias de pitching.
- ✦ Comparar el material con el registro del pitch de años anteriores (con un material que se va a producir este año, registrando nuevamente a estudiantes del año 2016).

Características y metodología del trabajo:

- 1) Armar un equipo técnico/artístico, para presentar tres versiones de Pitch. Dependerá de la cantidad de integrantes por área.
- 2) Se deben dividir en grupos de un mismo rol y elegir a un-a delegado-a representante que estará en contacto con la cátedra.
- 3) Deberán realizar, gestionar y colaborar desde su área el registro de las exposiciones. Debe ser un registro claro, coherente sobre la clase de pitching, y sobre lo que entienden de cómo se presenta un pitch.
- 4) Presentar todo el material en bruto a la cátedra y a las-os encargados del área de producción/montaje.
- 5) Entregar dos versiones (dependiendo la cantidad de estudiantes encargadas-os del montaje):
 - a) Una versión con todas las exposiciones;
 - b) Una versión de 7' (compilado de lo que creen servirán de ejemplo para entender "cómo hacer un pitch").

6) FECHA LIMITE DE ENTREGA: Lunes 29/05 – En la edición final, deben quedar registrados como se conformaron los grupos de cada pitch, con presentaciones de todas-os las-os integrantes de cada equipo. Esto significa registro/diseño de imagen y sonido (posterior al pitch).

7) El día de la presentación, deben tener todo preparado para el rodaje y encargarse de la puesta: tener un cronograma armado, respetar los horarios y el orden de las presentaciones. Coordinar preguntas y respuestas de la audiencia. No puede haber interrupciones durante la exposición de un-a compañero-a; el registro de las preguntas (comentarios) debe ser claro. Registrar cada propuesta con nombre de estudiante expositor-a, idea, rol en el que se propone y contacto, para subir el martes 09/05 al aula virtual (foro) para poner en conocimiento de toda la clase para el armado de equipos.

8) Presentación de los equipos el lunes 15/05.

9) Lunes 29/05: Presentación y defensa del material producido.

PARCIAL N° 1 (en equipo)

Tema: Presentación TEASER. El material inédito. Diferencias “el espectador” y “el público”. Audiencia y sus expectativas a partir de los objetivos iniciales planteados y desarrollados por cada grupo.

Objetivos:

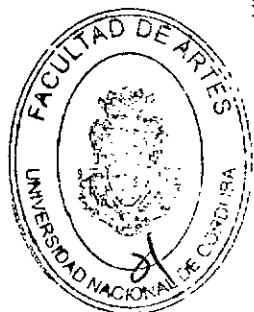
- ↓ Analizar la idea presentada en el pitch y su articulación con el guión elaborado.
- ↓ Diseñar los posibles interrogantes que deben generar los avances de una película.
- ↓ Establecer los objetivos de cada proyecto según la temática planteada y la propuesta que realice cada estudiante desde su área específica.
- ↓ Investigar sobre las posibilidades de exhibición y difusión dependiendo la duración de cada Proyecto Creativo.
- ↓ Crear un avance (teaser) sobre su Proyecto Creativo que dé cuenta del planteamiento inicial propuesto.
- ↓ Afianzar la organización y el trabajo en equipo, como un primer acercamiento al rodaje que luego llevarán a cabo.

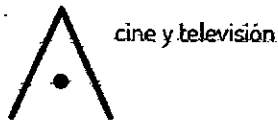
PARCIAL N° 2 y Trabajo Final (individual y en equipo)

Tema: Concreción del Proyecto Creativo.

Objetivos:

- ↓ Definir la naturaleza del Proyecto Creativo.
- ↓ Elaborar un Diseño de Producción acorde al mismo, que asegure su factibilidad dentro de los criterios de la “producción de bajo presupuesto”.
- ↓ Conformar, según la naturaleza y complejidad del Proyecto Creativo, equipos de producción compuestos por un número de integrantes que asegure la dirección efectiva de cada una de las áreas técnico-creativas fundamentales.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Desarrollar y asumir el trabajo de forma integral y específica de cada rol en todas las etapas previstas en la metodología de trabajo y el cronograma.
- Promover el afianzamiento de la capacidad crítica y autocrítica de las/os estudiantes, que les facilite a reconocer sus certezas y habilidades para alcanzar un óptimo rendimiento en el desempeño del rol o roles de su preferencia en la concreción del Proyecto Creativo del que participa.

7- Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente.

Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>

Régimen Alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

Durante el cursado, la cátedra propiciará el diálogo abierto que favorezca la reflexión compartida y el compromiso personal en el análisis de las experiencias realizativas tanto a través del aula virtual y del correo electrónico como en encuentros periódicos, promoviendo la capacidad crítica y autocrítica de las/os estudiantes y del equipo docente.

Aprobados el TP N° 1, 2 y el Parcial 1, a partir del 15 de mayo y durante el segundo semestre se habilitarán las tutorías semanales con asistencia obligatoria, con la participación de la Profesora a cargo, Ay. Alumno y Adscriptos. Se efectuará un acompañamiento efectivo durante los procesos de producción manteniendo contacto directo con las/os responsables de áreas de cada equipo para conocer el estado de situación y asesorarlas/os debidamente (mayo/noviembre). Los horarios de las tutorías y las evaluaciones parciales se acordarán con las/os integrantes de cada equipo realizador de manera de asegurar la participación de aquellas/os estudiantes cuyas obligaciones laborales condicionan su tiempo dedicado al estudio.

Finalizado el primer montaje (offline), a mediados de septiembre, de cada obra cinematográfica se efectuarán dos "proyecciones privadas":

1) Una para público especializado: docentes de la carrera y profesionales invitadas/os especialmente con el fin de habilitar un intercambio de impresiones y criterios con los integrantes de cada equipo de producción acerca de los logros alcanzados y los aspectos a revisar del Diseño de Imagen y Sonido durante el montaje final. Dichos docentes y profesionales podrán apreciar los avances y resultados alcanzados pues serán invitados a la Muestra de los Trabajos Finales organizada por la cátedra – última clase del año - en la que se proyectarán las obras cinematográficas aprobadas.

2) Segunda proyección privada, con público variado: estudiantes de otros departamentos, docentes de otras disciplinas y público general. Esta segunda proyección es de fundamental importancia para el armado de la última versión y posterior presentación en la Muestra de TF (fines de noviembre o primera semana de diciembre).

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente). Indicar régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo.

Estudiantes trabajadoras-es o con familiares a cargo:
<http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

Las evaluaciones se ajustan a los criterios reglamentario establecidos por la FA (Artículos N° 10 y N°20 Consideraciones sobre estudiantes Promocionales y Regulares)

Estudiante Promocional: Asistir al 80% de las clases teóricas, a la comisión de trabajos prácticos y tutorías. Aprobar los Parciales y los Trabajos Prácticos con nota 7 (siete) como mínimo.

Observación: El Trabajo Final debe obtener como nota mínima 6 (seis) para aspirar a la promoción.

Estudiante Regular: Deberá asistir al 60% de las clases prácticas. Aprobar los Parciales, los Trabajos Prácticos y el Trabajo Final con nota mínima de 4 (cuatro).

Modalidad del EXAMEN FINAL para estudiante en condición LIBRE

Deberá integrar el equipo de realización de alguno de los Proyectos Creativos (1) que se desarrollarán durante el año cumpliendo un rol auxiliar a elección y con la autorización de la cátedra, del que informará regularmente acerca de su desempeño en el mismo.

Además, deberá participar de reuniones de asesoramiento que convocará la Profesora a cargo de la cátedra con antelación (7 a 10 días). En el caso de aprobar las instancias mencionadas, rendirá un examen dividido en las siguientes etapas:

Etapas 1: Presentación, con 20 días de antelación a la fecha del Examen Final, de:

1.1. Un cortometraje ficcional, de producción propia e individual, sobre un tema a elección y realizado a los fines de rendir este examen. Duración de 10 (diez) a 15 (quince) minutos.

Observación: Durante el proceso de guionado y preproducción se efectuarán tutorías por parte de la cátedra, en fechas a acordar con el/la estudiante.

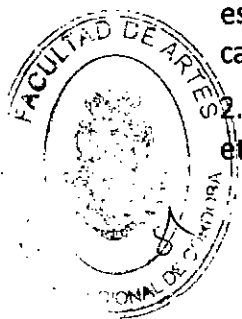
1.2. Una carpeta que contenga: A) Argumento, Sinopsis, Guiones Literario y Técnico, Story board (o shooting board), Desglose de Producción y Presupuesto.

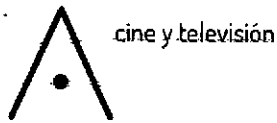
1.3. Un video del backstage de 4 (cuatro) minutos de duración, que dé cuenta de su participación en cada una de las etapas de la producción del cortometraje.

Etapas 2: Examen escrito y oral:

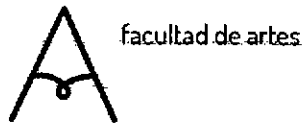
2.1. Aprobado el cortometraje (Etapas 1), el/la estudiante deberá rendir un examen escrito, instancia de producción analítica y reflexiva en torno a los conceptos y categorías propuestas en la Bibliografía Obligatoria.

2.2. Aprobado el Examen escrito se procede a la instancia de examen oral, como última etapa del examen final.

cine y televisión

facultad de artes

Observación: En caso de aprobar la Etapa 1, si la nota es superior a 7 (siete) y desaprobar la Etapa 2, se reservará durante los turnos restantes del año en que presenta la producción audiovisual, la nota obtenida en la Etapa 1.

(1) La/el estudiante en condición de libre deberá consultar al equipo de cátedra, en que proyecto puede colaborar como auxiliar. La cátedra evaluará la situación de cada grupo e informará el nombre del proyecto y datos de A. Dirección para comunicarse.

9- Recomendaciones de cursada: indicar qué materias es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

Para el cursado de la Cátedra de Realización Cinematográfica, es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura, toda la tecnicatura (no es excluyente la Práctica Final).

Es importante tener en cuenta, que ambos trabajos "Práctica Final" y "Proyecto Creativo de RC", requieren una inversión de tiempo y dinero que es importante analizar al momento de iniciar uno y otro, es por esto que el equipo de cátedra sugiere elegir por la realización de uno de los dos trabajos durante el transcurso del año lectivo, teniendo en cuenta la complejidad y el tiempo que requieren ambos trabajos, sin descuidar el cursado del resto de las materias y entendiendo el proyecto de RC como un primer trabajo semiprofesional.

10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

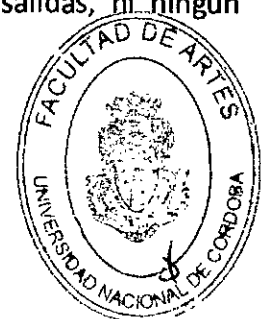
Teniendo en cuenta la Ley N° 19.587 Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo.

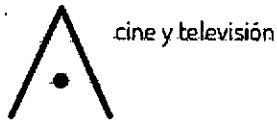
Cumplir y solicitar al estudiantado, solidariamente dejar el espacio que ocupemos, de la misma manera en que lo encontramos. Atender a lo dictaminado por el Art 4:

- a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores;
- b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo;
- c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral

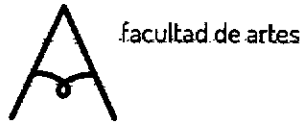
Durante las clases teórico/prácticas, se realizan proyecciones, se solicita a las-os estudiantes no ingresar y salir durante la proyección, salvo en caso de emergencia y/o excepcionalidades y esperar hasta que el visionado termine.

Debido a las proyecciones, que se realizan en su mayoría con la luz apagada, esto requiere que estén claramente indicadas las salidas y/o salidas de emergencia. Solicitar a las-os estudiantes no dejar estacionada sus bicicletas sobre las entradas y salidas, ni ningún objeto, equipo que impida la entrada o salida al aula.

cine y televisión

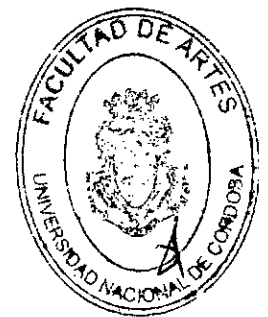
facultad de artes

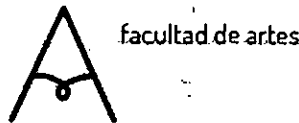
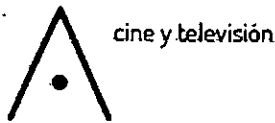

Es importante tener el listado de número de emergencia a la vista (Seguridad UNC, AMBULANCIAS, etc.) para que cualquier persona (que se encuentre en el aula y/o pabellón) sepa a quien acudir o cómo actuar.

Por último, al finalizar cada clase, se solicitará colaboración a las-os estudiantes para dejar el espacio utilizado en condiciones (dejar el banco en su lugar, no dejar papeles, ni basura) revisar el espacio antes de salir, para que pueda ser ocupado posteriormente y que no requiera un insumo de tiempo innecesario a las-os docentes.

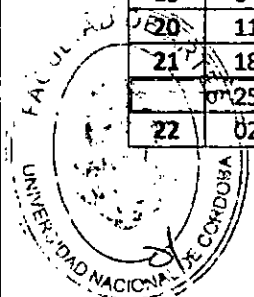
Solicitar que arrojen los residuos húmedos en los tachos de basura indicada, ej.: yerba usada, saquitos de té, cascara de frutas, etc. en los lugares correspondientes.

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

CRONOGRAMA ANUAL				
CLASE N°	Fecha	Unidad/Temas	TP	Entregas y presentaciones para las clases prácticas en relación al contenido dado en las clases teóricas
01	20/03/2017	UNIDAD I	TP 1	PRESENTACIÓN MATERIA. Diagnostico clase. Producir en Córdoba.
02	27/03/2017	IDEA – ELECCIÓN TEMA	TP 1	
03	03/04/2017	UNIDAD II Del argumento al guión literario y técnico. Conversatorio Rol Guionista.	TUTORÍAS PRE PITCHING	PREPARACIÓN PITCHING. CLASES ESPECÍFICAS POR ÁREAS. PLANTEAMIENTOS DE IDEAS. Tutorías prepitching: Miércoles de 12h a 17h
04	10/04/2017			
05	17/04/2017			
06	24/03/2017			
	01/05/2017	FERIADO NACIONAL – DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES		
07	08/05/2017	PITCHING.	TP 2	
08	15/05/2017	UNIDAD III Conformación equipos.		
	22/05/2017	EXAMENES – SEMANA DE MAYO. Continúan consultas virtuales y presenciales al grupo que lo solicitará		
09	29/05/2017	Etapas: Casting Conversatorio Rol Dirección de Actores. REDACCIÓN GL. a) Redacción del Libro Cinematográfico y b) Confección de una Carpeta de Producción Rol Asistencia de Dirección		DE LA IDEA AL GUIÓN LITERARIO. INICIAN TUTORÍAS OBLIGATORIAS. PREPRODUCCIÓN: Casting + Scouting + Ensayos Desarrollo de criterios por áreas.
10	05/06/2017			
11	12/06/2017			
12	19/06/2017	UNIDAD IV Rol Dirección		
13	26/06/2017	Conversatorio Área Fotografía		
14	03/07/2017	Conversatorio Área Producción. AUTORIZACIÓN RODAJE. Presentación Carpeta de Producción definitiva para autorización de rodaje. UNIDAD V PRODUCCIÓN + INICIOS RODAJE		ÚLTIMA CLASE PRIMER SEMESTRE Devolución GL. Pedido de Story Board. Acompañamiento virtual/presencial, Devolución GL y GT. Pedido de Story Board y/o Shooting Board.
	08/07/2017 Al 24/07/2017	RECESO INVERNAL.		
15	31/07/2017	PRESENTACIÓN TEASER. Rol Sonidista.	P1	Dependiendo la naturaleza del proyecto: continuarán en rodaje. Fecha límite fin rodaje 31/08.
16	07/08/2017	INICIO POSPRODUCCIÓN		
17	14/08/2017	Conversatorio Área Dir. Arte		
	21/08/2017	FERIADO NACIONAL. Paso a la inmortalidad del General San Martín.		
18	28/08/2017	UNIDAD VI El Montaje.		POSPRODUCCIÓN Elaboración del online y Diseño gráfico (títulos)
19	04/09/2017	Conversatorio Área Montaje.		
20	11/09/2017	Corrección color.		
21	18/09/2017	UNIDAD VII		
	25/09/2017	EXAMENES DE SEPTIEMBRE		
22	02/10/2017	DEFENSA/FUNDAMENTACIÓN	P2	PROYECCIONES INTERNAS (PRIVADAS)

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA ANUAL				
CLASE Nº	Fecha	Unidad/Temas	TP	Entregas y presentaciones para las clases prácticas en relación al contenido dado en las clases teóricas
		PRESENTACIÓN CARPETA DE PRODUCCIÓN		
	09/10/2017	FERIADO NACIONAL. Día del Respeto de la Diversidad Cultural		
23	16/10/2017			Diseño afiches de promoción. Organización Muestra de TF.
24	23/10/2017			
25	30/10/2017			
26	06/11/2017	DIFUSIÓN MUESTRA TF.		DEBATE/EVALUACIÓN. EVALUACIÓN TRABAJO FINAL.
27	13/11/2017	ÚLTIMA CLASE. PRIMERA EXHIBICIÓN PÚBLICA. Participación en concursos de organismos de fomento destinados a obras concluidas.		DIFUSIÓN PROYECCIONES CARTELERA CORDDBESA. PRDGRAMACIÓN POSIBLES FESTIVALES. CODRDINAR/ORGANIZAR INSCRIPCIONES DE MANERA CDNJUNTA.
EXAMENES FINALES – DICIEMBRE				
20/11 al 01/12 1er turno				
04/12 al 15/12 2do turno				
MUESTRA TF – Fecha a confirmar (Entre la semana del 27/11 y el 12/12) EXHIBICIÓN TF				
TUTORÍAS OBLIGATORIAS PREPITCHING: A partir de la semana del 03/04 al 05/05 TUTORÍAS con asistencia obligatoria con cada equipo (una vez que estén sustanciados los grupos): A partir del 15/05. El equipo docente de la cátedra coordinará con la producción de cada equipo una reunión semanal o quincenal (dependiendo la naturaleza del proyecto y los avances realizados por el grupo) según la etapa y estado en la que se encuentre el Proyecto Creativo.				

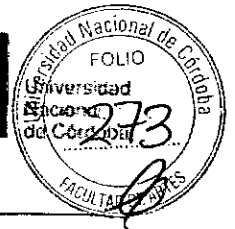
Lic. ~~Valentino C. /o~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNCAPROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 39/2018
HCD
María Aguilar, María Marcela
Leg. Nº 46478Lic. en Cine y Televisión
Docente a cargo (interina) de la
Cátedra de Realización Cinematográfica
realizacioncinematografica@artes.unc.edu.ar

cine y televisión

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera/s: Licenciatura en Cine y TV - PLAN 1987

Asignatura: Cine Animación con Elementos de Diseño Gráfico

- Profesores:

Prof. Titular: Esp. Carmen Garzón

Prof. Asistente: Esp. Alejandro González

Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos:

Téc. Facundo Corsini

Tec. Darío Baldivieso

Tec. Ana Sol Pechín

Téc. Mariana Ruscelli

Adscriptos: Lic. Paula Daveloza

Distribución Horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

Turno único: Miércoles 16hs

Horario de consulta:

Martes 17 a 19hs

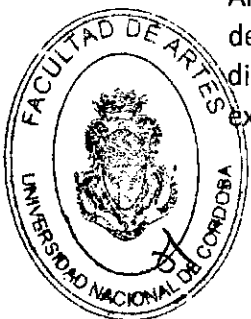
Miércoles 18,30 a 20hs

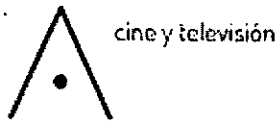
Jueves: 17hs a 19hs

PROGRAMA

1- **Fundamentación / Enfoques / Presentación:**

Cine Animación corresponde a el área técnico-realizativa en el mapa curricular de la Licenciatura en Cine y TV. Contextualizando en el marco institucional del proceso de enseñanza- aprendizaje que el alumno de esta asignatura realizó hasta el momento, Animación con Elementos de Diseño Gráfico se inserta recuperando los conocimientos de fotografía, realización, guión y sonido. Los conocimientos específicos de animación y diseño gráfico se incorporan enriqueciendo el campo de las posibilidades narrativas y expresivas. En la animación confluyen una diversidad de disciplinas (artes visuales, cine,

cine y televisión

facultad de artes

teatro, diseño, música, literatura, etc), dialogaremos con ellas, estableciendo relaciones contextuales y estéticas, observando analogías y analizando diferencias

2- Objetivos:

2.1 Objetivos Generales:

Favorecer en el alumno la capacidad de establecer relaciones significativas entre los conocimientos previos, el campo del arte en general, y la animación como lenguaje en particular.

2.2 Objetivos Específicos:

Introducir al alumno en la problemática de la animación, sus posibilidades estéticas, técnicas y expresivas.

Formar en el alumno una metodología de trabajo que le permita abordar con éxito la realización integral de un trabajo en esta área.

Favorecer el manejo de las posibilidades de las nuevas tecnologías como soporte de lo expresivo-narrativo.

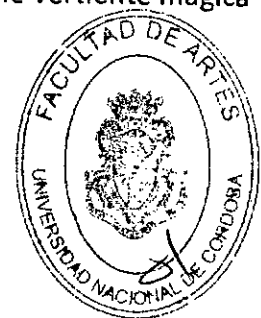
3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades: (controlar con contenidos mínimos según plan de estudios.

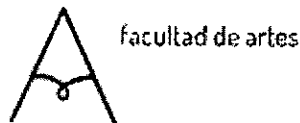
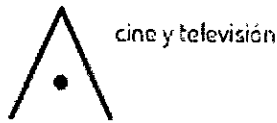
UNIDAD Nº 1: Las fuerzas del Campo Visual.

- 1.1 La representación del tiempo y del movimiento en el espacio
- 1.2 Leyes de la percepción: Relación figura-fondo. El equilibrio. Peso óptico. Tensión visual.
- 1.3 La tipografía percibida como forma y como comunicadora de mensajes. Valor dramático de la tipografía: Palabra-Imagen.
- 1.4 El Diseño Gráfico y el Cine: gráfica de títulos para un video. Semantización según el género. Formato. Jerarquización y sistematización gráfica de la información.
- 1.5 TPNº 1: Diseño de un sistema gráfico de Títulos para un corto, programa de Tv, etc.

UNIDAD Nº 2: Principios Básicos de la Animación:

- 2.1 Arqueología de las imágenes en movimiento. La animación: su doble vertiente mágica y técnica. Los juguetes ópticos.
- 2.2 Introducción a la animación: el flipbook

- 2.3 El Tiempo como factor de desarrollo de una acción: Aceleración- Movimiento continuo-Desaceleración-Reposo.
- 2.4 Narrativa gráfica: Visual y audiovisual.
- 2.5 El relato corto - Las estructuras narrativas: el gag, estructuras lineales, estructuras cíclicas, estructuras temáticas.
- 2.6 El Storyboard : indicaciones técnicas: puntos de vista, cortes, continuidad- Planilla de edición- Cálculo de tiempo.
- 2.7 Desarrollo de movimientos combinados.

TPNº2:

2.1: El flip book.

2.2: Principios básicos de la animación: movimientos combinados.

Técnica: animación con recortes.

UNIDAD Nº 3: El espacio en animación:

- 3.1- Planteo del espacio en animación.
- 3.2- El movimiento como sugestión de espacio.
- 3.3- Movimientos de cámara: paneos, travelling, movimientos simultáneos.
- 3.4- La luz y el color en las artes plásticas: renacimiento, romanticismo, expresionismo. El uso de la luz y el color en animación, su valor expresivo y dramático.

TPNº 3:

3.1: Animatic.

3.2: Movimientos simultáneos y especialidad.

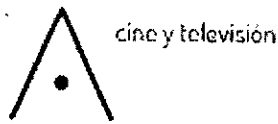
3.3: Caminata en sincro con fondos.

Técnica: Mixta: dibujo cuadro a cuadro, y composición digital de fondos en capas superpuestas.

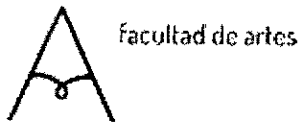
UNIDAD Nº 4: Leyes físicas de la animación:

- 4.1- La animación cuadro a cuadro -Dibujos-llaves, intermedios.

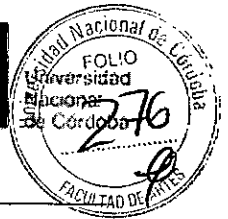

cine y televisión

facultad de artes

4.2- Diagrama de partición de dibujos.

4.3- Análisis y desarrollo de un movimiento en secuencia registrada.

4.4- Las leyes de la naturaleza- Gravedad y fricción.

4.5- Acción-Reacción-Inercia.

4.6- Deformaciones en función de la expresividad: Elongaciones- Achatamientos. Las fases de una acción-

4.7- El sonido en animación: sincro labial: posiciones, compaginar bocas y audios.

TPNº 4:

4.1 La animación cuadro a cuadro. Leyes físicas de la animación

4.2 Sincro labial.

Técnica: dibujo cuadro a cuadro con registros.

UNIDAD Nº 5: La animación de maqueta.

5.1- La maqueta en animación. La puesta de cámara y luces.

5.2- La creación de climas dramáticos- La estética de la iluminación.

5.3- Plastilina, muñecos articulados, objetos.

5.4- Diseño de personajes y escenografía: referencias estéticas. Diseño de arte.

5.5- Story board. Story-line. Planilla de rodaje.

5.6- La Carpeta de presentación del proyecto.

TPNº 5:

5.1: Presentación de una carpeta de proyecto de animación.

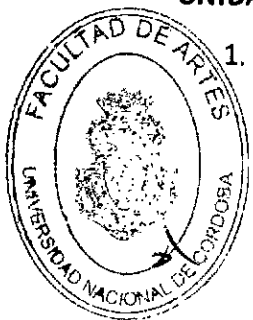
5.2: Animación tridimensional: plastilina, muñecos articulados, objetos.

Técnica: Stop Motion

4- **Bibliografía obligatoria** discriminada por núcleos temáticos o unidades.

UNIDAD N 1:

1. BENDAZZI, Giannalberto: *"Cartoons. One hundred years of cinema animation"*, Dah Hua Printing Press. Hong Kong, 1994

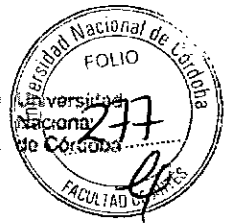

cine y televisión

facultad de artes

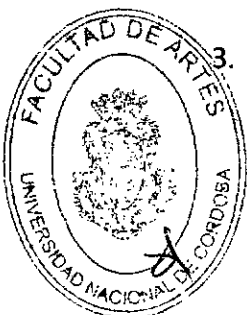
2. BENDAZZI, Giannalberto: "*Quirina Cristiani, pianera del cine de animación (Das veces el acéana)*", Ediciones de la Flor, Argentina, 2008.
3. CRAFTON, Donald: "*Befare Mickey. The animated film. 1898-1928*". The University of Chicago Press, Ltd. London, 1993.
4. HALAS, John : "*Masters af Animatian*". Salem House Publishers, Massachusetts, 1987
5. MANOVICH, Lev. "*El lenguaje de los nuevas medias de camunicación. La imagen en la era digital*". Buenos Aires: Paidós, 2006 (2001
6. MANRUPE, Raúl: "*Breve Histaria del dibuja animada en la Argentina*". Libros del Rojas, 2004.
7. SAENZ VALIENTE, Rodolfo, "*Arte y Técnica de la Animación*", Ediciones De la Flor, Buenos Aires, 2006.

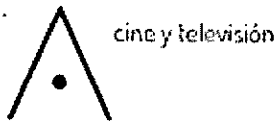
UNIDAD N 2:

- 1- HALAS, John y MANVELL, Roger: "*Técnica del Cine Animada*", Ed. Taurus, Madrid, 1963.
- 2- MAC LAREN, Norman y MUNRO: "*El Movimienta imagen par imagen*", Video Educativo de la American Film Board de Canadá.
- 3- SAENZ VALIENTE, Rodolfo, "*Arte y Técnica de la Animación*", Ediciones De la Flor, Buenos Aires, 2006.
- 4- WHITAKER, Harold y HALAS, John: "*Timing for Animatian*". Focal Press, Great Britain, 2001.
- 5- WHITE, Tony: "*The Animator's Warkbook*", Watson-Guption Publicatiions, New York., 1988.

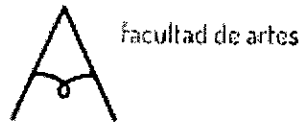
UNIDAD N 3:

1. AJANOVIC, Midhat: "*Animation and realism*", Samobor, Zagreb, 2004.
2. CANEMAKER, John, "*Tex Avery, The MGM years, 1942-1955*", Turner Publishing Inc, Hong Kong, 1996.
3. HALAS, Jhon y MANVELL, Roger: "*Art y Movement, new directians in animation*" Hasting House Publishers, New York, 1970.

cine y televisión

facultad de artes

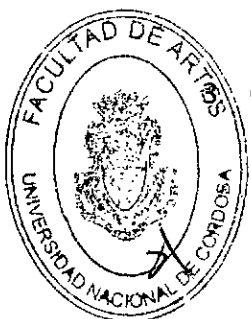
4. LAYBOURNE, Kit, *"The Animation Book"*, Three Rivers Press, Nex York, 1998.
5. PATMORE, Chris: *"Curso completo de animación"* . Editorial Acanto, Barcelona, 2004.
6. SAENZ VALIENTE, Rodolfo, *"Arte y Técnica de la Animación"*, Ediciones De la Flor, Buenos Aires, 2006.
7. WILLIAMS, Richard: *"The Animator's Survival Kit"*. Faber and Faber Inc. New York. 2001.

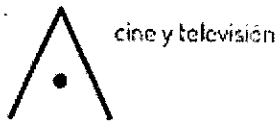
UNIDAD N 4:

1. BLAIR, Preston: *"Dibujos animados, el dibujo de historietas a su alcance"*. Evergreen, USA, 1994.
2. BRAS, Luis R.: *"Formas de Hacer Cine Animación"*, Dirección de Publicaciones de la Universidad de Rosario, 1990.
3. FINCH, Christopher: *"The Art of Walt Disney. From Mickey Mouse to the Magic Kingdoms"* Walt Disney Productions, California, 1993.
4. RUSELL, Robert and STARR, Cecile, *"Experimental Animation. Origin of o new art"*. De Capo Press, Inc. New York, 1988.
5. SAENZ VALIENTE, Rodolfo, *"Arte y Técnica de lo Animación"*, Ediciones De la Flor, Buenos Aires, 2006.
6. TAYLOR, Richard, *"The Encyclopedio of Animation Techniques"*, Running Press Book Publishers, Philadelphia, 1996
7. THOMAS, Frank y JOHNSTON, Olie: *"The Illusion of Life. Disney Animation"* Disney Edition, New York, 1981
8. WHITAKER , Harold, HALAS, John, *"Timing for Animation"*, Tom Sito, USA, 1981.

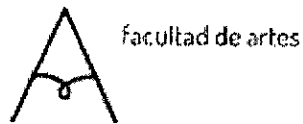
UNIDAD N 5:

1. HOOKS, Ed: *"Acting for Animators"*, Routledge, USA, 2011.
 2. BURTON, Tim: *"Tim Burton's Corpse Bride. An Invitation to the Wedding"* Newmarket Press, USA, 2005.
- CULHANE, Shamus: *"Animotion. From Script to Screen"* . St. Martin's Press, New York, 1998.

cine y televisión

facultad de artes

4. LANE, Andy y SIMPSON, Paul: *"The art of Wallace & Gromit, The curse of the Were-Rabbit"*. Titan Books, USA, 2005.
5. LORD, Peter & SIBLEY, Brian, *"Creating 3-D animation"*, Harry N, Abrams, Inc. Publishers. New York, 1998.
6. PRIEBE, Ken A., *"The Advanced Art of Stop-Motion Animation"* USA, 2011.
7. PURVES, Barry, *"Stop Motion"*, Ed. Blume, 2011
8. SAENZ VALIENTE, Rodolfo, *"Arte y Técnica de la Animación"*, Ediciones De la Flor, Buenos Aires, 2006. .
9. SALISBURY, Mark, *"Tim Burton's Corpse Bride"*, Timothy Shaner, USA, 2005.

5- Bibliografía Ampliatoria

Catálogo de Animación Argentina INCAA

<http://www.catalogodecineargentino.com/animation/>

ANCESCHI, BAUDRILLARD, y otros: *"Videoculturas de Fin de Siglo"*. Cátedra signo e Imagen, Madrid, 1989.

FELDMAN, Simón, *"La Compasión de la Imagen en Movimiento"*, Editorial Gedisa, Barcelona, 1995.

MACHADO, Arlindo, *"El paisaje Mediático"*, Libros del Rojas, Buenos Aires, 2001.

6- Propuesta metodológica:

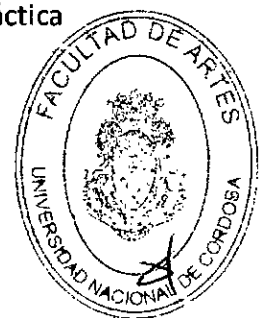
Clases teóricas/prácticas una vez a la semana. Son exposiciones ejemplificadoras de conceptos, en base a material de cátedra preparados a tal fin.

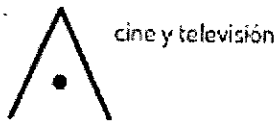
La Cátedra utiliza activamente el aula virtual, donde publica el programa de la materia, los Tp con las consignas de trabajo y los cronogramas de entrega, apuntes complementarios, material audiovisual preparado para el aula.

Consultas y asesoramientos personalizados en los horarios preestablecidos

En el año hay previstos 3 seminarios-taller de apoyo con modalidad práctica

- 1- Seminario de dibujo cuadro a cuadro
- 2- Seminario de posproducción digital

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3- Stop Motion: Diseño de personajes y escenografía: referencias estéticas. Diseño de arte.

7 Evaluación:

Cine Animación integra el bloque de materias técnico realizativas dentro de la currícula de la Licenciatura en Cine y TV. Están previstas instancias teórico prácticas con modalidad de taller y seguimiento de los procesos en la producción de trabajos prácticos.

El aprendizaje es un proceso que se construye en el tiempo, el cursado de la materia está articulado en la realización por parte de los alumnos de trabajos prácticos de complejidad creciente y la evaluación es parte constitutiva del proceso de aprendizaje.

Están previstas instancias de evaluaciones de proceso y finales. La asignatura está orientada fuertemente a la adquisición teórica y práctica de saberes y habilidades del campo de la animación. La comprensión de contenidos teóricos específicos de la asignatura serán evaluados en la realización de los diferentes trabajos prácticos requeridos.

Los trabajos prácticos terminados (1 por cada unidad temática) serán consideradas evaluaciones parciales.

8 Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres (Ver Régimen de alumnos: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>)

1) Alumno promocional:

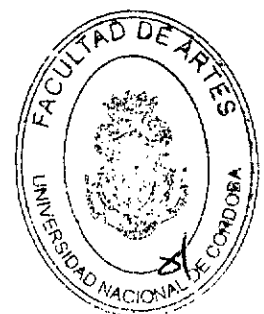
- Asistencia al 80 % de las clases teóricas y prácticas dictadas.
- Tener aprobado el 100% de las evaluaciones parciales con Promedio de 7 (siete) o más, según las condiciones del Régimen de Alumnos.
- Los alumnos podrán recuperar el 25% de las evaluaciones parciales.

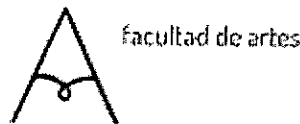
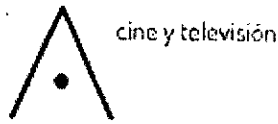
2) Alumno regular:

- Asistencia al 70% de las clases teóricas y prácticas dictadas.
- Aprobar el 80% de los trabajos prácticos.
- Aprobar el 80 % de las evaluaciones parciales con notas igual o mayor a 4 (cuatro)
- Los alumnos podrán recuperar el 25% de las evaluaciones parciales.

3) Alumno Libre:

El alumno libre deberá demostrar un aprendizaje similar al del alumno regular y constará de dos instancias diferenciadas:

- 1- Realización de todos los TP exigidos en la cursada regular del programa vigente. . Esta instancia será presentada en un turno de examen.
- 2- Una vez aprobada esta etapa, el alumno rinde en el siguiente turno un examen oral sobre cualquier tema del programa vigente.

4) Alumno vocacional:

Son VOCACIONALES aquellos que no siendo alumnos de la carrera, son debidamente matriculados, registrados y admitidos, a fin de cursar alguna o algunas asignaturas.

- 9 **Recomendaciones de cursada:** indicar qué materias **es conveniente** tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

Se recomienda tener aprobadas todas las materias Técnico realizativas hasta 3er año:

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

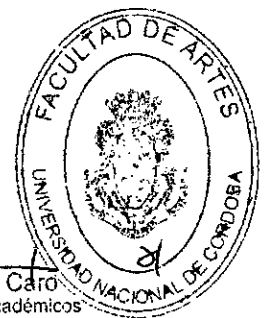
Trabajo Práctico N 1: Abril 2017
Trabajo Práctico N 2: Junio 2017
Seminarios de Caminata: Agosto 2017
Trabajo Práctico N 3: Setiembre 2017
Seminario stop motion: Octubre 2017
Trabajo Práctico N 4: Octubre 2017
Trabajo Práctico N 5: Noviembre 2017

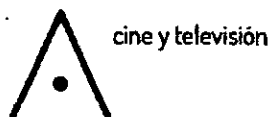
Esp. Carmen Garzón
Titular Cine Animación con Elementos de Diseño Gráfico

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 39/2018
HCD

9

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Cine y Tv

Carrera/s: Licenciatura en Cine y Tv

Asignatura: SEMIOTICA FILMICA Y TELEVISIVA - Plan 1987

Equipo Docente:

Prof. Titular: Dra Sandra Savoini

Prof. Adjunto: Lic. Sebastian Peña (carga complementaria)

Ayudantes Alumnos: Paula Robledo

Adscriptos: Carolina Casali

Distribución Horaria

Turno único: Jueves de 13 a 16 hs. – Atención alumnos: Jueves 16 hs.

Contacto: Aula Virtual de la materia o sandrasavoini@hotmail.com

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Desde la perspectiva que asumimos, la preocupación semiótica es una preocupación por el sentido, esto es, por los modos sociales de producción e interpretación de la significación de los discursos, atendiendo a las particularidades que le imprimen las condiciones específicas en los que éstos emergen, circulan y son interpretados.

A diferencia de la tradición "semiológica" de impronta saussureana, la denominación "semiótica" anticipa un posicionamiento teórico y una forma de comprender el funcionamiento de los signos que nos remite a los planteos de Peirce y a los desarrollos posteriores de la sociosemiótica, perspectiva ésta que conlleva trabajar con discursos efectivamente producidos, dando cuenta de su funcionamiento en la sociedad –sobre todo en sociedades altamente mediatizadas como las nuestras-, tomando en cuenta la distancia entre la generación de los discursos y su apropiación en recepción, así como el papel del sujeto, el dispositivo técnico y las prácticas sociales que son constitutivas de su sentido.

Así, con los aportes de diversos autores tanto a nivel conceptual como metodológico proponemos un abordaje de los discursos sociales recuperando las concepciones dinámicas del funcionamiento de la significación, teniendo como eje las nociones de "discurso" y "semiosis", las cuales nos permiten articular los procesos de sentido a lo social y a la construcción de la realidad.

En este marco, y dado el carácter cuatrimestral de la materia y el perfil del estudiante, se introducirá al alumno en los conceptos centrales de este campo, con énfasis en el análisis de textos audiovisuales, ofreciendo herramientas para la comprensión de la cultura actual.

2- Objetivos:

OBJETIVOS GENERALES

Colaborar en la formación de los estudiantes de la carrera a través del desarrollo de competencias para la comprensión y el análisis de los discursos sociales de la cultura actual

cine y televisión

facultad de artes

- Conocer y emplear los instrumentos teórico-metodológicos que han estructurado este campo de estudio en la reflexión en torno a los procesos de significación y el análisis de los discursos visuales y audiovisuales (fotográficos, cinematográficos, televisivos, publicitarios)

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar y diferenciar las propuestas teóricas y metodológicas en torno a conceptos centrales de la disciplina
- Emplear adecuadamente los instrumentos metodológicos para el análisis de diferentes discursos
- Propiciar en los alumnos los procesos de reflexión crítica de la cultura en la que se desempeñan a partir de la apropiación de los conocimientos provistos por la disciplina
- Favorecer los procesos de transferencia de los conocimientos adquiridos a las prácticas

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Unidad 1

Breve historia de la disciplina: objeto de estudio, paradigmas y transformaciones.

Unidad 2

Los fundamentos saussureanos: Lengua, habla, lenguaje. La noción binaria de signo: características. El concepto de valor y la noción de sistema. Relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Conceptos y métodos de la lingüística en el análisis de la imagen. La influencia de la lingüística estructural en la semiología fílmica: el cine, ¿lengua o lenguaje?

Unidad 3

La inclusión del sujeto en el análisis de la significación. Enunciación y punto de vista: focalización interna, externa y espectral; auricularización interna y cero; ocularización interna y cero. Estrategias enunciativas y posición del espectador.

Unidad 4

La concepción triádica y dinámica del signo. Signo, objeto e interpretante. Semiosis infinita. Tipología de signos: ícono, índice y símbolo. Los tipos de signos de Peirce y el análisis de la imagen fotográfica. Lecturas icónicas, simbólicas e indiciales de las imágenes. Imágenes y efecto de verdad: algunas problematizaciones.

Unidad 5

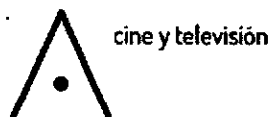
La lectura de Verón de la semiótica peirceana y su crítica al enfoque saussureano. La semiosis social. El sistema productivo de los discursos sociales: la producción y el reconocimiento. La concepción no lineal del sentido. Lo ideológico y el poder como dimensiones de análisis de los productos audiovisuales. La construcción discursiva de la realidad y el rol de los medios de comunicación.

Unidad 6

El discurso televisivo y sus mutaciones: paleotv, neotv, metatelevisión. El directo y el grabado. Las ficciones televisivas: reflexiones en torno a las mutaciones e hibridaciones del discurso televisivo. Nuevas discursividades audiovisuales.

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

cine y televisión

facultad de artes

Unidad 1

Savoini, S. (2011) "Introducción a los conceptos semióticos fundamentales: breve historia". Apuntes de cátedra. EN AULA VIRTUAL

Unidad 2

Savoini, S., (2016) *Apuntes de cátedra: Semiótica Fílmica y televisiva*. FA-UNC. EN AULA VIRTUAL

Vitale, A. (2002) "Capítulo 2: Saussure" en *El estudio de los signos. Peirce y Saussure*, Eudeba. EN AULA VIRTUAL

Metz, C. (1972) «El cine, lengua o lenguaje?» en *La semiología*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1972. EN AULA VIRTUAL

Unidad 3

Filinich, I. (2001) *Enunciación*, Eudeba, Buenos Aires. EN AULA VIRTUAL

Savoini, S. (2012) "La enunciación. De la lingüística a la semiótica audiovisual" en Dalmaso, Ammann, Arán y Ponce de la Fuente (comps.): *Semiótica y transdisciplina*. Ferreira editor- CEA/UNC. AULA VIRTUAL

Gaudreault, A. - Jost, F. (1995) "El punto de vista" en *El relato cinematográfico*, Paidós. Barcelona. EN AULA VIRTUAL

Machado, A. (2009) "Capítulo 1: el enigma de Kane" en *El sujeto en la pantalla*, Gedisa, Barcelona.

Unidad 4

Savoini, S. (2011) *Apuntes de cátedra: Semiótica Fílmica y televisiva*. FA-UNC. EN AULA VIRTUAL

Vitale, A. (2002) "Capítulo 1: Peirce" en *El estudio de los signos. Peirce y Saussure*, Eudeba. EN AULA VIRTUAL

Dubois, P. (1986) "Capítulo 1" en *El acto fotográfico De la representación a la Recepción*, Paidós Comunicación, Barcelona. (pps. 21 a 52) EN AULA VIRTUAL

Ruiz, (2011) "El poder de la imagen: De la verdad a la obligación, de la ostensión a la generación de relatos" en Triqueil, X., Ruiz, S. (comp.) *Fuera de cuadro*. Eduvim. UNVM. Villa María. EN AULA VIRTUAL

Mestman, M. (2006) "La última imagen sacra de la revolución latinoamericana", Rev. Ojos crueles. Temas de fotografía y sociedad, núm. 3, octubre, Buenos Aires. EN AULA VIRTUAL. Material para Trabajo Práctico.

Unidad 5

Savoini, S. (2011) *Apuntes de cátedra: Semiótica Fílmica y televisiva*. FA-UNC. EN AULA VIRTUAL

Verón, E. (1980) "La semiosis social" en Monforte Toledo (de.): *El discurso político*, UNAM y Nueva Visión, México.

Verón, E. (1983) "Prefacio" en *Construir el acontecimiento*, Gedisa, Buenos Aires.

Traversa, O. (2015) "Eliseo Verón y el «trayecto largo de la mediatización»" en *Revista Estudios*. 33. CEA-UNC, Córdoba. EN AULA VIRTUAL A TRAVES DE

<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/article/view/11608>

Unidad 6:

cine y televisión

facultad de artes

Verón, E. (2009) "El fin de la historia de un mueble" en Carlón, M. – Scolari, C. (edit.) *El fin de los medios masivos*, Ed. La Crujía, Bs. As. (pp 229 - 247) EN AULA VIRTUAL

Jost, F. (2011) "De qué son síntomas las series americanas". CNRS Éditions, París. Trad. de C. Casali.

Carlón, M. (2015) "Educación audiovisual entre el "fin de los medios masivos" y la emergencia de los "nuevos medios" en *Después del fin. Una perspectiva no antropocéntrica sobre la posttv, el postcine y youtube*, Ed. La Crujía, Bs. As. (pp 99-123) EN AULA VIRTUAL

5- Bibliografía Ampliatoria

Unidad 1

APREA, G. (2010) "Una mirada sobre la semiótica de los lenguajes audiovisuales" Revista *Imagofagia* Nº 2. EN AULA VIRTUAL

Unidad 2

MARTINET, A. (1972) Apartado "La doble articulación del lenguaje" en *Elementos de lingüística general*. Gredos. Madrid. EN AULA VIRTUAL

METZ, C. (1973) *Lenguaje y cine*. Planeta, Barcelona. EN AULA VIRTUAL

VERON, E. (1987) "De la imagen semiológica a las discursividades. Los tiempos de una fotografía" En *Hermés 13-14, Espacios Públicos en Imágenes*. Traducido del francés por Julián Gorodischer. Fragmentos seleccionados. EN AULA VIRTUAL

Unidad 3

METZ, C. (1991) "Cuatro pasos en las nubes, vuelo teórico" en *L'enonciation impersonnelle ou le site du film*. París: Méridiens Klincksieck, 1991. Trad. Dominic Choi. EN AULA VIRTUAL

CASSETTI F., DI CHIO, F. (1994) *¿Cómo analizar un film?* Paidós, Buenos Aires.

GARDIES, R. (COMP.) (2014) "Narratología y cine: el relato en la pantalla" en *Comprender el cine y las imágenes*. Ed. La Marca. Buenos Aires.

Unidad 4

BECEYRO, R. (2005) *Ensayos sobre fotografía*. Paidós. Bs. As. EN AULA VIRTUAL.

PIERCE Ch. (1999) "¿Qué es un signo?". Traducción castellana de Uxía Rivas. Universidad de Navarra. Original en: *CP 2.281, 285 y 297-302*. Disponible en <http://www.unav.es/gep/Signo.html>

Unidad 5

VERON, E. (1993) *La semiosis social*. Ed. Gedisa. Barcelona. Capítulos 4, 5 y 6 de la Segunda Parte (pags.121 a 139). EN AULA VIRTUAL

SAVOINI, S. (2012) "Memoria histórica y relato audiovisual: la narración televisiva del Bicentenario" en SAVOINI, S. – DE OLMOS, C.: *Cómo nos contamos. Narraciones audiovisuales en la Argentina del Bicentenario*, Ferreira Edit. Córdoba. EN AULA VIRTUAL

Unidad 6

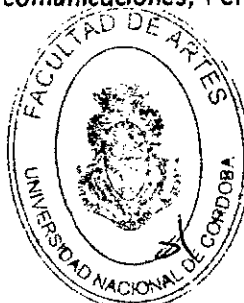
CARLON, M. (2009) "Autopsia a la televisión? Dispositivo y lenguaje en el fin de una era" en Carlón, M. – Scolari, C. (edit.) *El fin de los medios masivos*, La Crujía, Bs. As. (pp 159 a 180). EN AULA VIRTUAL

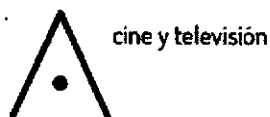
CARLÓN, M. (2006) *De lo cinematográfico a lo televisivo*, La Crujía, Buenos Aires.

CASTRO, C. (2014) "Breves reflexiones sobre narrativa audiovisual para televisión digital y plataformas transmedios", En Campalans, Carolina et al. (Eds) *Narrativas transmedia. Entre teorías y prácticas*. Barcelona: UOC (pp. 85-102). EN AULA VIRTUAL

ECO, U. (1996) "Tv: la transparencia perdida" en *La estrategia de la ilusión*, Lumen, Barcelona.

JOST, F. (2007) "Proposiciones metodológicas para un análisis de programa de televisión". Conferencia en el marco del *II Coloquio internacional de semiótica y comunicaciones*, Perú. Inédito. EN AULA VIRTUAL

cine y televisión

facultad de artes

NAHON, A. (2012) "La imagen directa del dispositivo televisivo" en J. La Ferla y S. Reynal (comps.): *Territorios audiovisuales*. Librería edit. Buenos Aires. EN AULA VIRTUAL

VERON, E. (1983) "El está ahí, lo veo, me habla". Rev. Communication 38, Seuil, Paris. AULA VIRTUAL

6- Propuesta metodológica

Se desarrollarán clases teórico-prácticas destinadas a presentar la temática, los conceptos centrales y los instrumentos útiles para el abordaje analítico (es necesario disponer de PC y cañón) con ejemplos de aplicación en diferentes tipos de discursos visuales o audiovisuales en los cuales las imágenes cumplen un rol importante en la producción de sentido. Se promoverá el trabajo de reflexión y análisis a partir de la recuperación de los conceptos y herramientas propuestas. El aula virtual es un recurso de contacto permanente con los estudiantes, a través de ella se prevé además canalizar bibliografía referida a los contenidos del programa. Asimismo, allí se suben fichas de estudio, trabajos prácticos y guías de lectura de los textos para facilitar el proceso de reflexión conceptual en torno a los conceptos eje de la materia, especialmente útil para los alumnos que rinden en condición de libres. Se sugiere realizar lecturas previas a las clases (ver cronograma).

7- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

-Una (1) evaluación parcial escrita e individual (contenidos teóricos de las unidades 1, 2, 3)

-Una (1) evaluación parcial escrita e individual (contenidos teóricos de las unidades 4 y 5)

Se prevé además el desarrollo de *actividades prácticas grupales* (máximo 4 integrantes), que consisten en la aplicación de las nociones y herramientas planteadas en la materia correspondientes a la unidad 4 y 6, tendientes a facilitar la comprensión de los enfoques teóricos y metodológicos, así como el desarrollo de competencias analíticas. Los criterios de evaluación de estas actividades prácticas se fundan en el uso adecuado del metalenguaje y la aplicación argumentativa de las nociones teóricas al caso analizado en cada actividad.

La primera de estas actividades tiene por objetivo que el estudiante emplee reflexivamente las nociones de la semiótica peirceana para abordar el funcionamiento semiótico de la imagen al tiempo que se apropia del metalenguaje de la disciplina. Los materiales corresponden a la bibliografía teórica de la Unidad 4 (disponible en el Aula Virtual), el artículo de Mariano Mestman: "La última imagen sacra de la revolución latinoamericana" y la fotografía del Che muerto en Vallegrande de Fredy Alborta.

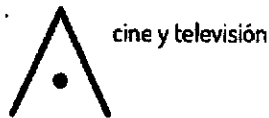
La segunda de estas actividades prácticas tiene por objeto reflexionar en torno al discurso televisivo, sus transformaciones y la emergencia de nuevas narrativas. La bibliografía de base es la correspondiente a la unidad 6. Se propone analizar y problematizar fenómenos mediáticos a partir de la irrupción de nuevas prácticas de producción, circulación y consumo que han emergido con los nuevos soportes y tecnologías. Se trabajará a partir del visionado y según consignas planteadas por el docente.

8- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:** (según normativa vigente). Indicar régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo.

Las evaluaciones se ajustan a los criterios reglamentarios establecidos por la facultad.

PROMOCIONAL (Artículo 10): aprobar el 100 por ciento de las evaluaciones parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción. La Nota Final del Promocional es el promedio de las notas parciales y la participación en al menos una de las dos actividades prácticas a desarrollar.

Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las condiciones establecidas en los artículos 20 a 23 del Régimen de Alumnos. Los alumnos regulares rinden un examen final oral que comprende el conocimiento de las unidades 1 a 6 del programa, optando por una de las dos modalidades que se indican: (a) desarrollar una unidad del programa a elección del estudiante -el tribunal puede formular preguntas sobre otra unidad-; o (b) desarrollar únicamente las dos unidades que el azar le asigne exponer, sin posibilidades de elegir las ni cambiarlas.

Se puede recuperar una (1) de las dos evaluaciones parciales en la fecha establecida por la cátedra para recuperatorios para así poder acceder a la regularidad o la promoción.

Los alumnos LIBRES accederán a un examen constituido por dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas aspectos teóricos y prácticos de todos los contenidos incluidos en este programa, incluyendo bibliografía obligatoria básica y ampliatoria. Es requisito para pasar a la segunda instancia la aprobación del examen escrito.

9- Recomendaciones de cursada: ---

10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene ---

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

23 de marzo: presentación y unidad 1

30 de marzo: unidad 2 - Saussure y Metz

6 de abril: unidad 3- Enunciación audiovisual

13 de abril: feriado

20 de abril: PARCIAL 1

27 de abril: unidad 4- unidad 4 Peirce/Dubois

4 de mayo: Trabajo de aplicación - Introducción unidad 5

11 de mayo: unidad 5 - Verón

18 de mayo: PARCIAL 2

25 de mayo: Feriado (esa semana en fecha a definir se entregan los parciales corregidos)

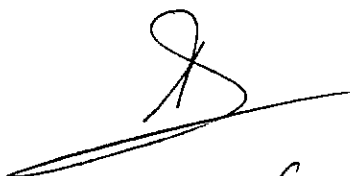
1 de junio: RECUPERATORIOS PARCIALES

8 de junio: Unidad 6 - introducción al discurso televisivo

15 de junio: Unidad 6 - las series de tv

22 de junio: Trabajo de aplicación unidad 6- nuevas discursividades audiovisuales

29 de junio: Cierre - Firma libretas

Sandra Savoini

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 39/2018
KCD
6

Lis. Verónica Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y televisión

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: CINE Y TV

Carrera/s: Licenciatura en Cine y TV - PLAN 1987

Asignatura: PROBLEMÁTICA DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto: Lic. Sebastián Peña

Complementación de Funciones

Prof. Sandra Savoini

Distribución Horaria

Turno único: Martes: 14.00 – 17.00 hs.

Atención de alumnos: Martes de 17.00 a 19.00 hs.

PROGRAMA

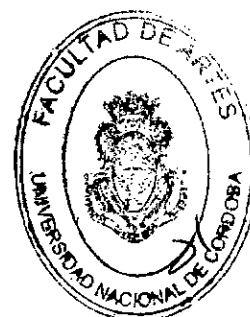
1. Fundamentación

Esta asignatura tiene por objeto construir zonas de crítica y reflexión, es decir de problematización, de la producción artística, principalmente en relación al arte del siglo XX y XXI en el contexto argentino y latinoamericano.

Los problemas del Arte de los cuales se ocupa este curso no pueden ser comprendidos por fuera de los discursos a partir de los cuales el arte se vuelve un problema. En este sentido, la asignatura busca explorar algunas especies discursivas y cuestionar todo intento de una definición universal y ahistórica del Arte y sus Problemas.

La constitución del Arte como problema está asociada con la diferenciación de prácticas específicas y con el desarrollo de formas de producción también diferenciadas, a las que puede llamarse producción artística, y a través de las cuales se producen los artistas.

Para indagar en dicho proceso se considerará cómo los artistas, en tanto grupo diferenciado, se encontraron a la hora de producir unos bienes clasificados como artísticos con ciertos problemas específicos. Entre estas cuestiones que tienen incidencia en la propia materialidad y efectividad de los producidos, durante el curso se considerarán aquellas relacionadas con las cuestiones de la autoría y la originalidad y aquellas derivadas de la introducción de nuevas tecnologías como la reproducción mecánica, la fotografía o la digitalización de la imagen.

cine y televisión

facultad de artes

2. Objetivos

Este Curso plantea al estudiante:

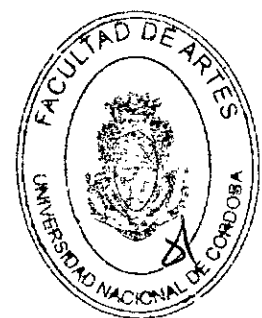
- Dirigir una mirada consciente y reflexiva sobre los procesos sociales de producción artística, con especial referencia al contexto local.
- Historizar y discutir algunos conceptos básicos sobre el Arte.
- Reflexionar sobre la dimensión productiva de las representaciones.

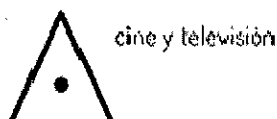
Este Curso propone al estudiante:

- Integrar teoría y práctica en la producción del conocimiento.
- Reflexionar sobre diversas fuentes culturales.
- Desarrollar un pensamiento autónomo y crítico sobre su hacer.
- Reflexionar acerca de la producción artística como un espacio conceptualmente construido que incide en el carácter de la "obra".
- Participar en sus actividades de investigación, difusión y extensión.

Este Curso aporta al estudiante elementos para:

- Reintegrar analíticamente valores y formas culturales en las prácticas que los generaron
- Problematizar el arte, en el sentido de adquirir la destreza de construir zonas de densidad teórica en torno a problemas artísticos.
- Agudizar la percepción de los contenidos sociales vehiculizados por los procesos artísticos.
- Construir un marco interpretativo interdisciplinario en torno a objetos provenientes de diferentes campos y medios artísticos, predominantemente los referidos a la imagen (pintura, foto, video, etc.).

cine y televisión

facultad de artes

3.Contenidos y Bibliografía

Unidad 1: La invención del Arte

Objetivos específicos

- Revisar diferentes posiciones teórico-metodológicas en relación al Arte.
- Discutir usos y definiciones del Arte y las prácticas artísticas.

Contenidos:

- Los problemas de la definición: ¿De qué hablamos cuando hablamos de Arte?
- Las Bellas Artes y otras artes.
- El arte como práctica social.

Bibliografía:

N.B.: La bibliografía se cita en un orden de lectura sugerido

TATARKIEWICZ, Wladislaw. 1986. HISTORIA DE SEIS IDEAS. ARTE, BELLEZA, FORMA, CREATIVIDAD, MIMESIS, EXPERIENCIA ESTÉTICA. Madrid. Tecnos. Capítulo 1 y 2.

CAUQUELIN, ANNE. 2016. "Las Teorías del arte". Adriana Hidalgo editora. Buenos Aires.

BOURDIEU, PIERRE. 2003. CREENCIA ARTÍSTICA Y BIENES SIMBÓLICOS. Córdoba-Bs As. Aurelia * Rivera Grupo Editorial. Cap. 1: "Preguntas sobre el arte para y con los alumnos de una escuela de arte cuestionada". Cap. 7. "Consumo Cultural".

Unidad 2: La (re)producción de la imagen

Objetivo específico:

- Explorar la relación entre Técnica, Política y Poética en la (re)producción de las imágenes visuales.

Contenidos:

- Las transformaciones técnicas y su impacto en los sistemas de producción artísticos
- Algunas discusiones en torno a la imagen fotográfica.
- Walter Benjamin y el problema del aura
- Revolucionar los medios de producción artística: "El autor como productor"
- Pensar la técnica

Bibliografía:

N.B.: La bibliografía se cita en un orden de lectura sugerido

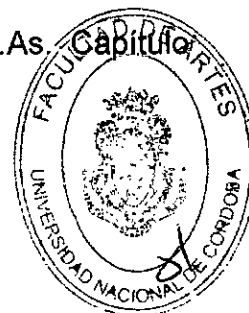
ENTEL, ALICIA. 2010. "La actualidad de Walter Benjamin" en Walter Benjamin LA OBRA DE ARTE EN LA ÉPOCA DE SU REPRODUCTIBILIDAD TÉCNICA Buenos Aires. Ediciones Godot.

BENJAMIN, WALTER. 2007. "Pequeña historia de la fotografía" en WALTER BENJAMIN. OBRAS. LIBRO II/VOL. 1. Abada, Madrid. Pág. 377- 403

_____. 1989. "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" en DISCURSOS INTERRUPTOS I. Madrid. Taurus. Pág. 15-57.

_____. 1995. "El autor como productor" en ILUMINACIONES III. Madrid. Taurus. Pág.115-134.

DIMÓPULOS, Mariana. 2017. "Carousel Benjamin". Eterna Cadencia. Bs.As. V – La Urgencia. , pág 241

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

DIDI-HUBERMAN, GEORGE. 2010. "La doble distancia". En LO QUE VEMOS, LO QUE NOS MIRA. Buenos Aires. Manantial. Capítulo Pág. 93 110.

BUCK MORSS, SUSAN. 2005. "Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte". En WALTER BENJAMIN. ESCRITOR REVOLUCIONARIO. Buenos Aires. Interzona Pág. 169 - 221

BLÁZQUEZ, GUSTAVO. 2005 "Cyborg Power. Cuerpo, Técnica y Producciones artísticas" en *Liminar*. <http://www.liminar.com.ar/pdf05/blazquez.pdf>.

Unidad 3: Poderes de la imagen

Objetivo específico:

- Explorar la relación entre imágenes visuales, política y producción de subjetividades contemporáneas.

Contenidos

- La televisión y los medios masivos de comunicación: La Sociedad del Espectáculo.
- Procedimientos estéticos situacionistas: deriva y tergiversación
- La imagen pornográfica y el capitalismo farmacopornográfico.
- Pospornografía
- El Feminismo y la práctica situacionista contemporánea

Bibliografía

N.B.: La bibliografía se cita en un orden de lectura sugerido

PLANT, SADIE. 2008. EL GESTO MÁS RADICAL. LA INTERNACIONAL SITUACIONISTA EN UNA ÉPOCA POSMODERNA. Madrid. errata naturae. Pág. 13 – 65.

DEBORD, GUY. 1999. LA SOCIEDAD DEL ESPECTÁCULO. Valencia. Pre-textos. Pág. 37-50.

_____. 1999. COMENTARIOS SOBRE LA SOCIEDAD DEL ESPECTÁCULO. Barcelona: Anagrama. Pág. 7 – 32. s/f.

Teoría de la deriva. <http://www.sindominio.net/ash/is0209.htm>

DEBORD, GUY Y GIL J. WOLMAN. s/f. "Métodos de tergiversación" <http://www.sindominio.net/ash/presit02.htm>

Ferrer, Christian. 2012. "El mundo inmóvil". Págs 8 a 25. En Prólogo a La Sociedad del Espectáculo. 2012. La Marca. Buenos Aires

PRECIADO, BEATRIZ. 2008. TESTO-YONQUI. Espasa Calpe: Madrid. Capítulo 2 La era farmacopornográfica. Pág. 25-46

_____. s/f. "Museo, basura urbana y porno". <http://es.scribd.com/doc/43011341/Museo-Basura-Urbana-y-Porno-Preciado>

GUBERN, ROMÁN. LA IMAGEN PORNOGRÁFICA Y OTRAS PERVERSIONES ÓPTICAS. Barcelona. Anagrama Pág. 9-70.

ECHAVARREN, ROBERTO (comp). 2009. PORNO Y POST PORNO. HUM. Montevideo. Capítulo V. Págs. 65 – 76.

DESPENTES, VIRGINIE. 2007. TEORÍA KING KONG. Melusina. Madrid. Págs 75 -121.

SEMÁN, PABLO. El posporno no es para que te excites. En:

<http://www.revistaanfibia.com/ensayo/el-posporno-no-es-para-que-te-excites/>

cine y televisión

facultad de artes

Visionado obligatorio:

COHN, MARIANO Y GASTÓN DUPRAT. 2008. "El artista"
DEBORD, Guy. 1973. "La sociedad del espectáculo"
DESPENTES, Virginie. 2000. "Fóllame"
Wnendt, David. 2015. "Ha vuelto"

Bibliografía complementaria

Se recomienda a los y las estudiantes consultar los textos citados más allá de los capítulos seleccionados.

4. Propuesta metodológica:

Las actividades docentes de la cátedra se desarrollarán mediante clases teóricas y tres Teórico-Prácticos. Las clases teóricas consistirán en la exposición de los principales contenidos y conceptos articuladores del programa. Los teórico-prácticos tendrán como eje articulador un conjunto de textos, cuya lectura será de carácter obligatorio para los alumnos que asistan a los mismos. A partir de esta lectura, se procederá al análisis de los textos y su articulación con problemáticas más generales. La lectura del material será siempre parcial e interesada, no procurándose bajo ningún punto de vista agotar los sentidos presentes, sino instrumentalizar aquellos que se presenten como útiles para la discusión general.

De acuerdo a la reglamentación vigente las clases teóricas **NO** son obligatorias. Los alumnos promocionales deben realizar dos Teórico-Prácticos y los regulares uno. Las condiciones de regularidad y promoción son aquellas definida por las reglamentaciones vigentes de la Facultad de Artes. (Cf. <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>)

5. Evaluación

Actividades evaluables:

- 3 Teórico - Prácticos
- 1 Parcial.
- Examen Final.

Criterios:

- Nivel de información.
- Nivel de conceptualización.
- Nivel analítico sintético
- Nivel de construcción.

cine y televisión

facultad de artes

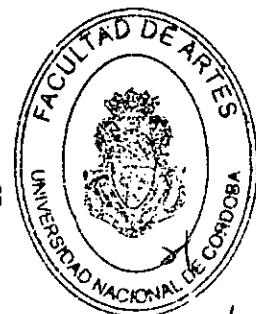
Universidad Nacional de Córdoba

Cronograma tentativo 2017

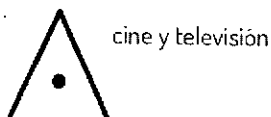
Fecha	Contenido
1/8	Unidad 1 Tatarkiewicz
08/8	Unidad 1 Bourdieu-
15/8	Teórico Práctico 1: El artista
22/8	Unidad 2 Benjamin (fotografía)
29/8	Unidad 2 Benjamin (aura)
05/9	Unidad 2 Benjamin (productor)
12/9	Unidad 3 Debord
19/9	Debord - Deriva
26/9	Semana Estudiante - Exámenes T. Sept.
03/10	Teórico Práctico - Deriva
10/10	Unidad 3: Preciado
17/10	Pos-Porno
24/10	Teórico Práctico 3: Pos-pornografía
31/10	Parcial
07/11	Recuperatorio Parcial
14/11	Firma de Libretas

Lic. Sebastián Peña

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/2018
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico de *CINE Y TELEVISIÓN*

Carrera: PLAN 1987

Asignatura: "ELEMENTOS DE SOCIOLOGIA"

Docentes:

- Profesor Titular: Mgter. Miguel Angel GARCIA
- Prof. Invitado : Lic. Hector MAGNANI

Distribución Horaria

Turno único: Martes de 17 a 20 hs – Atención alumnos por medio del aula virtual –
"magarcia917@hotmail.com"

PROGRAMA

- **Fundamentación / Enfoques / Presentación:**

Partiendo del diagnóstico que sugiere la existencia de alumnos con mayor práctica instrumental, pero generalmente, con poca formación en el plano teórico. Parándonos en una época de incertidumbres y falta de certezas en la existencia de un pensamiento único.

Participando de la idea de que lo único inmutable es el cambio y que favoreceremos la actividad creativa, solo aportando espacios de mayor libertad de pensamiento, pero con fuertes dosis de crítica y autocrítica. Sin desdeñar el compromiso, pero no anteponiendo el

Pabellón Méjico - Planta Baja
Ciudad Universitaria – X 5000 HUA Córdoba – Argentina
Mail: cinetv@artes.unc.edu.ar
Teléfono: 54-351-5353630 int. 7

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

propio frente a otros pareceres. Comprometidos con el crecimiento democrático, proponemos:

* **Objetivos** : Establecer un espacio y vínculo que favorezca la participación activa y plena entre docentes y estudiantes. Promoviendo y ejercitando, entre todos, el espíritu crítico de la sociedad, la capacidad de observación y análisis, tendiente a integrar nuevos conocimientos, con conciencia de responsabilidad social y compromiso. Intentar desarrollar y entender los principales paradigmas o miradas de lo social, rescatando los aspectos positivos y sus consecuencias sociales prácticas. Familiarizarnos con la terminología básica de las ciencias sociales. Desacralizar las visiones hegemónicas, para potenciar los compromisos creativos, obtener nuevas ideas y puntos de vista alternativos.

1- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

UNIDAD I: Introducción.

- 1.1 El conocimiento Sociológico. El objeto de la sociología. Ciencia y religión.
Discusión acerca de los posibles límites de la realidad social.
- 1.2 Los **Paradigmas**: Objetividad, compromiso, hermenéutica, validez del conocimiento. Lo cuantitativo y cualitativo en la percepción y construcción de la realidad en Ciencias Sociales. Lo visual como representación de lo real.
- 1.3 Las teorías sociales en perspectiva histórica. Determinismos y anti-determinismos. Origen, principales tradiciones y ejes de discusión en la actualidad.

UNIDAD II: Visión de la **Escuela Crítica** :

- 2.1 A) Marx/Engels: Antecedentes. Fundamentos metodológicos.
Conceptos básicos: modo de producción, relaciones de producción y fuerzas productivas .
- 2.2 Ideología. Estructura / superestructura .Las clases sociales. El cambio social

Pabellón Méjico - Planta Baja
Ciudad Universitaria - X 5000 HUA Córdoba - Argentina
Mail: cinetv@artes.unc.edu.ar
Teléfono: 54-351-5353630 int. 7

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2.3 B) Gramsci : El análisis Gramsciano . Bloque Histórico

Sociedad Política y Civil. Estado. Coerción, Consenso

y Hegemonía . Los Intelectuales orgánicos. Crisis orgánica. Aparatos Ideológicos

2.4. El mundo visto desde la lucha de clases. Impacto en el Cine. El cine como campo

de

batalla y la contracultura.

UNIDAD III: La llamada **Sociología Clásica** y Académica:

3.1 A) Antecedentes en Durkheim - Weber: Método, acción social, legitimación.

3.2 B) T. Parsons: Paradigma Estructural funcionalista.

Presupuestos paradigmáticos. Marco de referencia de la acción.

Sistema de acción social. Sistema social. AGIL.

3.3 R. Merton : Análisis Funcional.

3.4 Componentes y procesos del sistema social.

Status y rol. Institucionalización. Estratificación social. Grupos.

Socialización. Conformidad, desviación y control

3.5 Impacto en el Cine de los planteos de Integración, conflicto y cambio social

moderado. Una cultura que se mira a si misma. La gran industria: un enfoque funcional

UNIDAD IV: Intentos de integración:

4.1 La construcción social de la realidad. El cine como creación de realidades posibles.

4.2 Interaccionismo Simbólico - Etnometodología -

4.3 **Pierre Bourdieu**: Estructuralismo constructivista o constructivismo estructuralista.

Conceptos y relaciones centrales: espacio social, agentes, campo, capital, habitus, prácticas. El campo cultural, el arte y el cine. Consumos culturales. Producción y reproducción.

UNIDAD V: Problemáticas y planteos actuales :

Pabellón Méjico - Planta Baja
Ciudad Universitaria - X 5000 HUA Córdoba - Argentina
Mail: cinetv@artes.unc.edu.ar
Teléfono: 54-351-5353630 int. 7

cine y televisión

facultad de artes

- 5.1 La Escena **Global** con sociedad post-Industrial, Cultura post-Moderna
Impacto Nuevas Tecnologías -R. C. Técnica- La Era del Conocimiento
- 5.2 El **postmodernismo** y las Teorías sociales postmodernas.
 - a. Lyotard y "La condición postmoderna".
 - b. Baudrillard : simulacros, el fin de lo social y el éxtasis de la comunicación.
 - c. Habermas: Crisis de la Modernidad. Lectura crítica del postmodernismo.
- 5.3 Laclau/Mouffe: Deconstrucción del marxismo. Hegemonía:
Articulación. Discurso. Nuevos movimientos sociales. Populismo. Cambio
- 5.4. El mundo globalizado y sus miserias. Resistencias Culturales. Fragmentación-
Imperio e imperialismo.
- 5.5 Intentos de nuevos paradigmas de integración anti-deterministas.

2- Bibliografía obligatoria .

Unidad I :

Giner, Salvador. Sociología. Edit. Península. Barcelona. 1983.

Unidad II:

Marx, Karl y Engels, Friederich. La Ideología alemana. Edit. Pueblos unidos. Montevideo. 1970.

Marx, Karl. El capital. Fondo de Cultura económica. México. 1983. 19 edición. T. III, (cap. 2.4. Las Clases sociales y textos complementarios, correspondencia).

Marx, Karl. Prólogo a Contribución a la crítica de la economía política. Edit. Cartago.

Pabellón Méjico - Planta Baja
Ciudad Universitaria - X 5000 HUA Córdoba - Argentina
Mail: cinetv@artes.unc.edu.ar
Teléfono: 54-351-5353630 int. 7

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Marx, Karl. Miseria de la filosofía y El Manifiesto Comunista. Partes pertinentes extractadas.

Gramsci, Antonio. Los Cuadernos de la Cárcel. Selección de textos de R. von Sprecher.

Gramsci, Antonio. El materialismo histórico y la Filosofía de Benedetto Croce. Selección de textos de R. von Sprecher

Unidad III:

Parsons, Talcot. El sistema social. Alianza editorial. Madrid. 1982.

Parsons, Talcot. Enciclopedia Internacional de las Ciencias sociales. Sistemas, análisis de: sistemas sociales.

Portantiero, Juan Carlos. Durkheim: el problema del orden y Weber: racionalidad y dominación. CEAL.

Rocher, Guy. « Talcott Parsons et la sociologie Americane », Paris, Puf 1972. Cap. II. Trad. Alicia Gutierrez

Coser, Lewis. « Nuevos Aportes a la teoría del conflicto social ». Amorrortu. Bs. As. 1970.

Durkheim, Emile. Las Reglas del método sociológico. Hispamérica. Bs. As. 1985.

Giddens, Anthony. Sociología. Alianza Edit. Madrid. 1992. Cap. 3 y Cap. 5.

Pabellón Méjico - Planta Baja
Ciudad Universitaria - X 5000 HUA Córdoba - Argentina
Mail: cinetv@artes.unc.edu.ar
Teléfono: 54-351-5353630 int. 7

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad IV:

Bourdieu, Pierre. Cosas dichas. Edit. Gedisa. Barcelona. 1988.

Bourdieu, Pierre. Sociología y cultura. Edit. Grijalbo. Mexico . 1990.

Gutierrez, Alicia. Pierre Bourdieu. Las Prácticas sociales. Edit. Universitaria. UN Misiones - UN Cba.

Lista, Carlos A. Cuadernos de Sociología. Edit. Atenea. Cba. 1992.

Unidad V:

Baudrillard, Jean, en Foster ,H. y otros: La posmodernidad. Kairos. Barcelona. 1985.

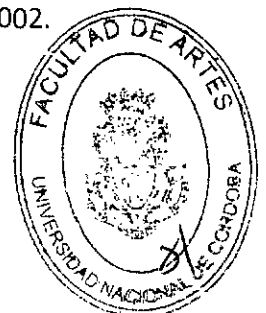
Baudrillard, Jean. Reagan es posmoderno. Entrevista en Rev. El Porteño. Enero 1987.

Kellner, Douglas. El postmodernismo como teoría social. Artículo publicado en "Theory, Culture & Society" Sage. Londres. Vol. 5. 1988. Trad. R. von Sprecher.

Laclau, Ernesto . Los nuevos procesos sociales y la teoría política contemporánea. Siglo XXI edit. Argentina.

Lyotard, Jean F. Una fábula pos-moderna: Reportaje en revista Spinoza. Año 1. N1- 1992 Agosto.

Capra, Fritjof. "Las conexiones ocultas. Implicancias sociales, medioambientales, económicas y biológicas de una nueva visión del mundo". Anagrama. Barcelona. 2002.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3- Bibliografía Ampliatoria

Bourdieu, Pierre. La miseria del mundo. Fondo de Cultura Económico. Bs. As. . 1999

Bourdieu, Pierre. Respuestas para una antropología reflexiva. Grijalbo. México . 1995.

Giddens, Anthony. Capitalismo y la moderna teoría social. Labor. Barcelona. 1994.

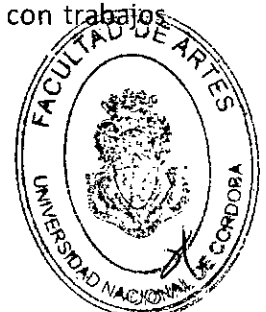
Nigro y Hard, Imperio . Se puede extraer el texto completo en el Aula virtual.

Capra, Fritjof. El punto crucial. Ciencia, sociedad y Cultura naciente. Edit. Estaciones. Argentina. 2004. (ver del mismo autor: El Tao de la Física)

Consultar bibliografía ampliatoria agregada en el aula virtual de la materia .-

- 4- **Propuesta metodológica:** Consensuar y fijar actividades según cronograma tentativo, que una vez acordado se publica en Aula virtual y conforme Calendario de la Escuela de Artes -Dpto. de Cine. Dictado de clases teóricas-prácticas todos los días martes de 18 a 21 hs.- Constando generalmente de visualización de material audiovisual, presentación o desarrollo de los principales puntos teóricos, sus implicancias prácticas, marcando los posibles puntos de discusión. Complementado con trabajos.

Pabellón Méjico - Planta Baja
Ciudad Universitaria - X 5000 HUA Córdoba - Argentina
Mail: cinetv@artes.unc.edu.ar
Teléfono: 54-351-5353630 int. 7

cine y televisión

facultad de artes

prácticos grupales, de discusión, desarrollo o puesta en escena, de los temas vinculados o conexos. Inicio del cuatrimestre con encuesta exploratoria acerca de los conocimientos preexistentes y final con encuesta voluntaria, auto-administrada por la página en el aula virtual, acerca de resultado del proceso, críticas y propuestas para mejorar el curso.

5- Evaluación:

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente:

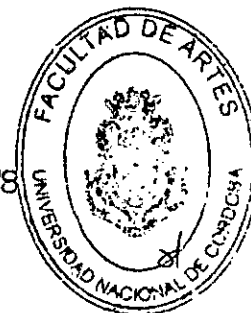
Prácticos : seis (6), los que deberán entregarse antes de los parciales correspondientes a cada grupo de unidades.

Parciales : dos (2), pudiendo recuperarse uno de los dos, al final del cuatrimestre.

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

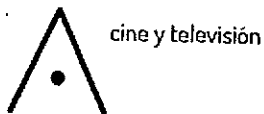
- 6- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:** según normativa vigente Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 39/2018
HCD

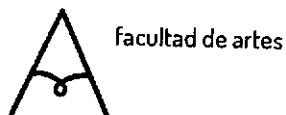

Elic. Valentina Cafo
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Pabellón Méjico - Planta Baja
Ciudad Universitaria - X 5000 HUA Córdoba - Argentina
Mail: cinetv@artes.unc.edu.ar
Teléfono: 54-351-5353630 int. 7

cine y televisión

facultad de artes

UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera: Licenciatura en Cine y TV - PLAN 1987

Asignatura: ELEMENTOS DE PSICOLOGIA SOCIAL

Equipo Docente: (dejar lo que corresponda)

- Profesores:

Prof. Titular: **Marina Tomasini**

Prof. Adjunto: --

Prof. Asistente:--

Prof. Ayudante:--

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: --

Adscriptos: --

Distribución Horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

(Dejar lo que corresponda)

Turno mañana:

Turno tarde:

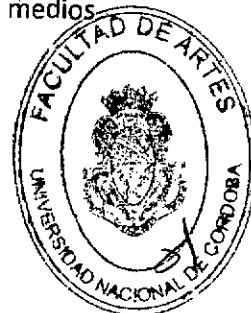
Turno único: Martes de 17 a 20 hs – Consultas: Martes 16 hs (en Pabellón Haití)

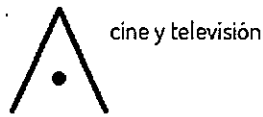
PROGRAMA

1- **Fundamentación y enfoque:**

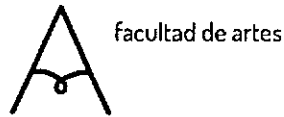
El plan de estudio vigente para la Licenciatura en Cine y TV (Plan '87) y el proyecto de Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales que se viene trabajando en los últimos años, se proponen fomentar el pensamiento investigativo y la imaginación creadora así como contribuir a esclarecer, producir y difundir conocimientos y desarrollar la sensibilidad y la solidaridad social. Se apunta a la formación de profesionales con capacidad reflexiva, crítica e investigativa que estimule en todos los niveles (realizativos, productivos, educativos, etc.) la consolidación de una posición cuestionadora tanto para la realización audiovisual como para la lectura y crítica de las producciones. Se destaca el aporte de las Ciencias Sociales que desde diversos enfoques (antropología, lingüística, teoría de la información, teoría del discurso, psicología social, historia y otras) brindan fundamentos para construir el campo de la narrativa audiovisual y las comunicaciones.

Asimismo, se plantea la necesidad de favorecer una ética respetuosa de la diversidad, que tienda a facilitar la palabra de aquellos que no pueden expresarse por los medios.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

masivos de comunicación, que fomente el respeto de las creaciones de los otros y la promoción de actitudes que hacen a una sociedad solidaria y democrática.

En el contexto de tal propuesta de formación la asignatura *Elementos de Psicología Social* se ubica en el grupo de materias "culturales" o "teóricas" (denominación del Plan '87) o dentro del área de "Estudios Histórico Culturales" (Proyecto Nuevo Plan de Estudios). De este conjunto de materias se espera que proporcionen conocimientos conceptuales de lenguajes, de historia y de contextos y que construyan un abordaje para el problema del campo de lo audiovisual en particular, y del arte en general, desde su complejo entramado filosófico, histórico, socio-antropológico, cultural. Específicamente se propone que la enseñanza de la Psicología Social brinde herramientas que permitan a alumnos y alumnas un abordaje no ingenuo de la realidad social desde su campo específico.

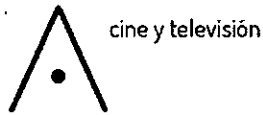
La presente propuesta de enseñanza pretende, a partir de actividades teórico-prácticas, favorecer cierta reflexividad acerca de la construcción representativa de la realidad social y la producción de sentido que pueden incidir tanto en un sentido normalizador como transformador y por lo tanto ingresa en la dinámica de reproducción y cambio social. En la Psicología Social se encuentran herramientas para pensar estos procesos a nivel del despliegue de lo cotidiano, del *saber-hacer* del sentido común y la constitución de representaciones sociales; en la lectura de los procesos y relaciones grupales, donde se tensionan relaciones de poder y se constituyen identidades en un juego de identificación y diferenciación social. Estos son algunos de temas que pretenden aportar tanto a la lectura crítica como a la producción de materiales audiovisuales.

Para el abordaje de los contenidos se priorizaron un conjunto de propuestas teóricas que asumen la complejidad y multiplicidad de niveles que requiere la comprensión de los fenómenos psicosociales. Por ello prevalecen enfoques que intentan superar reduccionismos y dicotomías (tales como las dicotomías entre individuo-sociedad o pensamiento-acción). En conexión con ello la propuesta incluye textos y autores que no podrían ser clasificados fácilmente como "propios de la psicología social"; no sólo porque en la actualidad los límites disciplinares se presentan de manera difusa sino porque la comprensión de fenómenos complejos requiere la articulación entre campos de conocimiento y el diálogo de perspectivas.

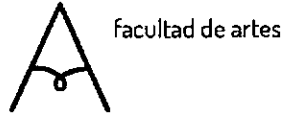
Este programa de Psicología Social lejos de proponerse transmitir un marco teórico pretendidamente coherente y acabado se sustenta en la idea de "caja de herramientas" de Foucault.¹ Esto quiere decir que los conceptos trabajados son instrumentos para pensar problemas y su utilización busca la elucidación de situaciones específicas.

¹ Citado en Fernández Ana (2007) *Las lógicas colectivas. Imaginarios, cuerpos y multiplicidades*. Buenos Aires: Biblos.

cine y televisión

Facultad de artes

2- Objetivos

- Favorecer la apropiación por parte de las y los estudiantes de la Licenciatura en Cine y TV de un conjunto de conceptos que permitan una lectura psicosocial de las diversas realidades a ser abordadas desde su campo específico.
- Propiciar una mirada crítica hacia las problemáticas psicosociales, superando la visión dilemática que escinde lo psicológico de lo social.
- Aportar herramientas conceptuales y metodológicas de la Psicología Social para la lectura interpretativa así como para la producción de materiales audiovisuales.
- Instalar instancias de reflexividad sobre la responsabilidad de la práctica audiovisual como actividad que trabaja con la construcción del sentido social.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

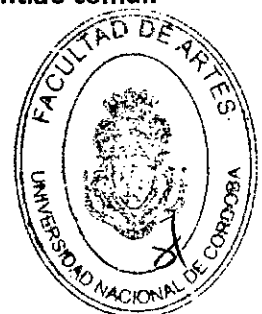
Unidad I: Introducción al campo de la Psicología Social

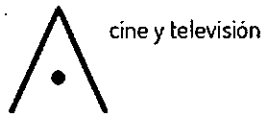
- Momentos históricos relevantes en la construcción de la Psicología Social. Demandas Sociales. Algunos debates en el campo de la Psicología Social: individuo-sociedad; ideología y dimensión política en la producción de conocimiento. La Psicología social Crítica: ¿de qué hablamos cuando decimos "crítica"? La Psicología Social (PS) en Latinoamérica y Argentina.
- *Relación individuo-sociedad*. Reduccionismos. La Psicología Social de Orientación Psicológica y de Orientación Sociológica.

Unidad II: Vida cotidiana, sentido común y orden social

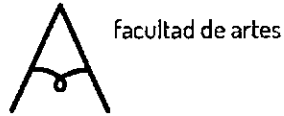
- Lo cotidiano como objeto psicosocial.
- Producción y reproducción de certezas básicas: la "normalidad" y "naturalidad" de lo cotidiano. La (des)naturalización de lo social; comprensión de los fenómenos psicosociales a partir de los procesos de producción de significados.
- Referencias teóricas para la comprensión de lo cotidiano como "mundo ordenado":
 - *Fenomenología de Alfred Schutz*. Mundo presupuesto y "actitud natural". Interés práctico. Tipo ideal. Espacio y tiempo como coordenadas de la vida cotidiana.
 - *Sociología del conocimiento de Berger y Lukcman*. Vida cotidiana como realidad objetivada: la teoría de la institucionalización; lenguaje, intersubjetividad y tipificaciones. Esquemas tipificadores e interacción cara a cara; el carácter pragmático de la vida cotidiana; su estructura temporal y secuencial.
 - La etnometodología de Harold Garfinkel. Presunciones de verdad como fondo común de interpretación. Las actividades prácticas de los actores en la vida cotidiana.
- Reproducción e innovación social: prácticas cotidianas, operaciones y ardidés tácticos. Reflexividad. Poder y resistencia.

Unidad III: Representaciones sociales: la comunicación social y el saber del sentido común

cine y televisión

Facultad de artes

- Introducción al campo de las Representaciones Sociales (RS). Antecedentes de la teoría en la formulación de Moscovici.
- Concepto y manifestaciones fenoménicas de las RS. Su carácter simbólico y social.
- Funciones de la RS en la vida cotidiana.
- Procesos implicados en la construcción de las RS: objetivación y anclaje.
- La RS como producto y sus dimensiones de análisis: actitud, información y campo de la representación.
- La comunicación social y los fenómenos representacionales. La incidencia de los medios masivos de comunicación en la emergencia, configuración y en las dimensiones de las RS.

Unidad IV: Procesos sociales y constitución de identidades.

- Nociones básicas: identidad; identidad personal y social. Categorías sociales y constitución identitaria.
- La identidad y las demandas de la interacción social. El enfoque dramático de Goffman. La persona como "máscara". Rituales de interacción. La *cara* y los tipos de trabajo de cara. La presentación del yo y la gestión de las impresiones: el control expresivo de la actuación.
- La crítica a la noción de sujeto. Modernidad, posmodernidad y las "exigencias de individuación". Los anclajes de la identidad personal.
- El carácter dinámico y plural de las identidades. Agencia y narrativa del yo.
- La categoría de identidad como herramienta para la producción audiovisual.

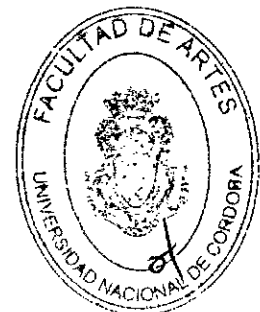
4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades. Detallar los capítulos obligatorios cuando corresponda.

Unidad I

- Ceccoli, Pamela (2014). Política y producción audiovisual. Una experiencia de realización con jóvenes que viven en Villa La Tela, Córdoba. Ficha de Cátedra.
- Montero, Maritza (2004). Relaciones entre Psicología Social Comunitaria, Psicología Crítica y Psicología de la Liberación: una respuesta Latinoamericana. *Psyche*, vol. 13, N° 2, 17-28.
- Tomasini, Marina (2012). Notas introductorias al campo de la Psicología Social. Su constitución y desarrollo respecto a las demandas sociales, referentes teóricos y orientaciones Psicológica y Sociológica. Ficha de Cátedra (Disponible en el aula virtual).

Unidad II

- Berardi, Mario (2006). "La representación de la vida cotidiana" (pags. 13 a 16). En *La vida imaginada. Vida cotidiana y cine argentino 1933 - 1970*. Buenos Aires: Ediciones del Jilguero.
- Canales Cerón, Manuel (1995). "Sociologías de la vida cotidiana". En Garretón, M. y Mella, O. (comp.) *Dimensiones Actuales de la Sociología*. Santiago de Chile: Bravo y Allende Editores. (Disponible en el aula Virtual).

- Lifszyc, Sara y Meccia Ernesto (2009). Naturalmente social, socialmente natural. En *Sociología. Vida Cotidiana*. Buenos Aires: Gran Aldea editores.
- Reguillo Cruz R. (2000). La clandestina centralidad de la vida cotidiana. En Lindon A. (Coord.) *La vida cotidiana y su espacio-temporalidad*. Anthropos. Barcelona.
- Tomasini, Marina (2012). Notas complementarias al texto de R. Reguillo: "La clandestina centralidad de la vida cotidiana". Ficha de Cátedra para uso interno de la Cátedra "Elementos de Psicología Social para la Producción Audiovisual", Dpto. de Cine y TV, Facultad de Artes, UNC. (Disponible en el aula virtual).
- Tomasini, Marina (2010). La vida cotidiana en perspectiva psicosocial: algunas referencias teóricas. Ficha para uso interno de la Cátedra "Elementos de Psicología Social para la Producción Audiovisual", Dpto. de Cine y TV., Facultad de Artes, UNC. (Disponible en el aula virtual).

Unidad III

- González Pérez, Marco (2001) "La teoría de las representaciones sociales". En *Significados colectivos procesos y reflexiones teóricas*. CIIACSD y TEC de Monterrey. México.
- Tomasini, Marina (2013). "El concepto de representaciones sociales de Serge Moscovici. Concepto y aplicación al trabajo en cine y T.V". Ficha de Cátedra.
- Cascos Méndez Ana (2014). Un caso y dos narraciones. Ficciones cinematográficas y representaciones sociales. Ficha de cátedra.

Unidad IV:

- Goffman, Erving (1970). "Sobre el trabajo de la cara". En *Ritual de la interacción*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo. (Disponible para los alumnos en el aula virtual de la cátedra)
- Pujal i Lombart, Margot (2009). La identidad (el *self*). En Ibañez Gracia (coord.). *Introducción a la Psicología Social*. Barcelona: uoc.
- Revilla, J. C. (2003). Los anclajes de la identidad personal. *Athenea Digital*, 4, 54-67. Referencia. Disponible en <http://antalya.uab.es/athenea/num4/revilla.pdf>
- Tomasini, Marina; Rosa Claudio (2013). Sobre la categoría identidad. Un diálogo posible entre la Psicología Social y la Narrativa Audiovisual. Ficha de Cátedra (Disponible en el aula virtual).

5- Bibliografía Ampliatoria

Unidad I

- Domènech, M. e Íñiguez Rueda, L. (2002). La construcción social de la violencia. En *Athenea Digital*, Nº 2. [Se encuentra en <http://psicologiasocial.uab.es/athenea>].
- Freud, Sigmund (1929). *El malestar en la cultura*. Editorial Amorrortu. [En la versión disponible en aula virtual, PÁGINAS: 21 a 29, 46 a 54 y 63 a 70]

Unidad II

- Dalmaso, Maria Teresa (2006) La construcción cinematográfica del género: lugares comunes en acción. En *Discurso Social y construcción de identidades. Mujer y género*. Córdoba: Programa de Discurso Social, CEA, UNC.
- Becher, Yussef (2014). El tiempo y el espacio en la cotidianeidad. ¿Cómo incide en los vínculos interpersonales? *Question*. Revista Especializada en Periodismo y Comunicación. Vol. 1, N.º 43 (julio-septiembre de 2014)

Unidad III

- Rodríguez, Tania y Rebeca Pérez (2007). "Representaciones sociales del amor en jóvenes urbanos". En: *Contigo aprendí. Estudios sociales sobre las emociones*. Luna, Rogelio y Scribano, Adrián (comp.). Córdoba, Argentina: Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, pp. 173-217. ISBN 978-987-9357-74-3 (Disponible en: <https://taniars.files.wordpress.com/2007/06/representaciones-sociales-del-amor-en-jovenes-urbanos.pdf>).

Unidad IV

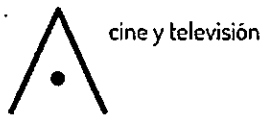
- Bourhis, Richard; Gagnon, André y Léna, Céline (1996) "Discriminación y relaciones intergrupales". En Bourhis, R. y Leyens, J. (Coords.) *Estereotipos, discriminación y relaciones entre grupos*. Madrid: McGraw-Hill.
- Elías, Norbert (2003). Ensayo acerca de las relaciones entre establecidos y forasteros. En *Revista Española de Investigación Sociológica*, 104/03, pp. 219-251. (En: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=99717903010>).
- Iñiguez, Lupicifio (2001). Identidad: de lo personal a lo social. Un recorrido conceptual. En E. Crespo (Ed.), *La constitución social de la subjetividad* (pp. 209-225). Madrid: Catarata. [Disponible en el aula virtual]
- Tomasini, M. (2013). Notas sobre procesos grupales y el trabajo en equipo para la Producción Audiovisual. Ficha de Cátedra. Dpto. de Cine y TV, Facultad de Artes. UNC. (disponible en el aula virtual)

6- Propuesta metodológica:

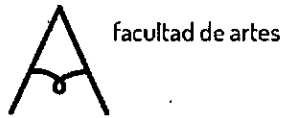
Se dictarán **clases teóricas** de carácter expositivo dialogal, con frecuencia semanal de tres horas de duración. En ellas se presentarán los enfoques teóricos correspondientes a cada unidad, atendiendo a su contextualización e identificación de los principales núcleos conceptuales. En estos encuentros se trabajará además con materiales audiovisuales o con relatos de experiencias de investigación o intervención con el fin de hacer funcionar a las categorías psicosociales como herramientas de análisis de ciertos fenómenos, favoreciendo la comprensión de los conceptos desarrollados.

Se realizará un trabajo práctico en el cual se profundizará el abordaje de un conjunto de temas del programa a partir del análisis de materiales audiovisuales. Para el año 2016 se analizarán dos films: *Profundo Carmesí* (de Arturo Ripstein) y *Lonely Hearts* (de Todd Robinson); ambos presentan dos narraciones diferentes basadas en un suceso verídico y permiten analizar diferentes construcciones narrativas y representacionales a partir de la construcción de los personajes y sus modos de vinculación, del uso del espacio y tiempo, entre otras cuestiones. En grupo de entre cuatro y cinco integrantes deberán analizar tres consignas que versan sobre los siguientes ejes conceptuales: el tiempo y espacio como coordenadas (objetiva y subjetiva) de la vida cotidiana y su utilización en la trama narrativa; las representaciones sociales del amor; la construcción de identidades de los protagonistas de las películas. Deberán entregar una producción grupal por escrito en fecha dispuesta por la cátedra (ver cronograma al final). Las consignas y la bibliografía requerida están disponibles en el aula virtual. Se dispondrá de espacios de consulta para acompañar la realización del trabajo práctico.

Las instancias presenciales se fortalecen y complementan con el espacio del aula virtual donde los/as alumnos/as podrán hacer consultas a la cátedra e intercambiar comentarios con otros/as estudiantes. Asimismo encontrarán aquellos textos que

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

figuran en la bibliografía que estén disponibles en formato digital y distintos recursos audiovisuales que se trabajen en clases. Por el mismo medio se publicarán las notas de las evaluaciones.

- 7- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en:
<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Se tomarán dos evaluaciones parciales que consistirán en exámenes escritos donde deberán desarrollar conceptos teóricos. Son criterios de evaluación: la precisión en los conceptos desarrollados, pertinencia de las respuestas y construcción coherente de ideas en la expresión escrita.

Se realizará un práctico evaluativo con las características descriptas en el punto 6.

- 8- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:** (según normativa vigente

Requisitos para alcanzar la PROMOCIÓN

- a) Obtener un promedio de SIETE en las Evaluaciones Parciales (pudiendo tener un seis como nota mínima en alguna de las evaluaciones).
 - b) Obtener SIETE puntos o más en el Trabajo Práctico Evaluativo.
Las calificaciones de evaluaciones parciales y del trabajo práctico no serán promediables a los fines de la promoción.
 - c) Cumplir con el 70% de asistencia a las clases teóricas
- Podrán recuperar un parcial y el trabajo práctico por ausencia o aplazo. La calificación que se obtenga en el recuperatorio sustituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

Requisitos para alcanzar la regularidad

- a) Obtener CUATRO puntos o más en las Evaluaciones Parciales.
- b) Obtener CUATRO puntos o más en el Trabajo Práctico.

Las calificaciones de evaluaciones parciales y del trabajo práctico no serán promediables a los fines de obtener la condición de alumno regular.

- Se puede recuperar un parcial por ausencia o aplazo. La calificación que se obtenga en el recuperatorio sustituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

*Estos requisitos contemplan las excepciones previstas por el régimen de alumnos para el caso de alumnos/as trabajadores/as y/o que tienen familiares a cargo.

Alumnos libres

Los alumnos libres deberán realizar un trabajo práctico (según guía que será entregada desde la cátedra con anterioridad al examen; se adjunta la guía para el año 2016) y un examen escrito. En caso de que ambos resulten aprobados pasan a rendir oral. Se rinde con el programa vigente durante el año en curso.

- 9- **Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene** (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

	Clases teóricas	Lecturas	Actividad
21/03	Presentación de la materia. Introducción a la unidad I.	Ficha de Cátedra	
28/03	Unidad I. El campo de la Psicología Social. Algunos debates en el campo de la Psicología Social; <i>Relación individuo-sociedad</i> . Algunos modelos explicativos	Ficha de Cátedra; M. Montero; P; Ceccoli	
4/04	Unidad II. Vida cotidiana, sentido común y orden social	Lifszyc, Sara y Meccia Ernesto; Canales Cerón, M.	
11/04	Unidad II. Vida cotidiana, sentido común y orden social	Canales Cerón, M.; Tomasini, Marina (2010). <i>La vida cotidiana en perspectiva psicosocial</i> .	
18/04	Unidad II. Vida cotidiana, sentido común y orden social	Tomasini, Marina. <i>La vida cotidiana en perspectiva psicosocial</i> ; Berardi, Mario;	
25/04	Unidad III. Representaciones Sociales	González Pérez, Marco; Tomasini, <i>El concepto de representaciones sociales</i> ; Cascos Méndez Ana	
2/05	Evaluativo		1° Parcial (unidades I y II)
9/05	Unidad III. Representaciones Sociales	González Pérez, Marco; Tomasini, <i>El concepto de representaciones sociales</i> ; Cascos Méndez Ana	
16/05	Unidad IV. Procesos sociales y constitución de identidades.	Pujal i Lombart; Tomasini, (2013). <i>Sobre la categoría</i>	

cine y televisión

facultad de artes

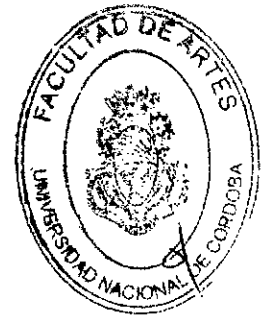

		<i>identidad.</i>	
23/05	Unidad IV. Procesos sociales y constitución de identidades.	Pujal i Lombart; Tomasini, <i>Sobre la categoría identidad.</i>	
30/05	SEMANA DE EXAMENES		
6/06	Unidad IV. Procesos sociales y constitución de identidades.	Tomasini, <i>Sobre la categoría identidad;</i> Goffman, E.	Entrega del TP
13/06	Evaluativo		2° PARCIAL
20/06	Clase de cierre. Consultas generales; consulta de las correcciones de parciales.		
27/06	Recuperatorios		
04/07	Consulta correcciones recuperatorios - Firma de libretas		

Las clases se dictarán los días martes en el aula 4 del Pabellón Haití a las 17 hs.

Horario de consulta: martes 16 hs (excepcionalmente en día y horario a convenir)

Marina Tomasini

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

ANEXO

GUÍA PARA EL TRABAJO PRÁCTICO PARA ALUMNOS/AS QUE RINDEN EN CONDICIÓN DE LIBRES

1. **Primera actividad:** lectura de la bibliografía indicada al final de la guía
2. **Segunda actividad:** visionado de las películas: *Profundo Carmesí* (de Arturo Ripstein) y *LonelyHeorts* (de Todd Robinson).
3. **Tercera Actividad:** Responder las siguientes consignas (deben incorporar los conceptos teóricos correspondientes al realizar el análisis en las respuestas elaboradas):

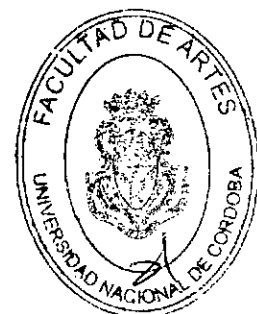
3.A- En la unidad de vida cotidiana se ha planteado que el espacio y tiempo son coordenadas de lo cotidiano en sus dimensiones objetiva y subjetiva. Recuperen estos conceptos para analizar **de qué manera el abordaje del espacio y el tiempo en ambas películas ingresa en la construcción de los personajes principales y sirve a la trama narrativa.**

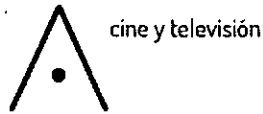
3.B- En el texto de Rodríguez Salazar y Pérez Daniel, plantean que el "amor de pareja es un objeto cultural con una historia muy antigua" (...) En su estudio con jóvenes encuentran dos principios del romanticismo: magnificar la importancia del amor en la vida del hombre (amor asociado a felicidad y desamor con tristeza) y concebir el amor en términos de entrega (sacrificio por el otro). Además encuentran los siguientes sentidos: el nexos entre "amor y sufrimiento" y "amor y miedo", "amor y riesgo"; la dicotomía entre amor verdadero y amor falso; el "amor como objeto" (lógica del deseo y la posesión); el "amor como acción" (deseos de unión, compañía, actividad conjunta, cuidado mutuo); el "amor como emoción" (incomprensible, inexplicable, incontrolable); el "amor como suceso" (lo impredecible, lo inesperado, lo fatal). Luego de leer detenidamente la explicación de las autoras sobre estos significados, **identifiquen algunos de los mismos en las películas analizadas y señalen qué características particulares adquieren.** Es decir que deben identificar a partir de qué imágenes, ideas, metáforas es posible reconocer las representaciones sociales del amor y cómo dichas representaciones orientan las formas de relacionarse amorosamente en ambos films. Para ello pueden seleccionar alguna escena en particular.

3.C- Mario Berardi señala que en el cine los personajes se construyen a partir de actitudes, gestos, sentimientos, motivaciones que están en parte basados en ideas generales acerca de cómo se supone que actúa alguien en determinado rol social. Por su parte, Goffman plantea que el actor social tiene a su disposición distintas representaciones condicionadas por los distintos contextos sociales en los cuales debe actuar, al tiempo que necesita negociar una definición conjunta de la situación. Dicho autor entiende a la identidad como un proceso de negociación y ajuste y acuña los conceptos de "presentación del yo", "gestión de la apariencia", "trabajo de figuración", entre otros. Teniendo en cuenta este planteo teórico, analicen en alguna de las dos películas (pueden concentrarse en alguna escena) de modo optativo:

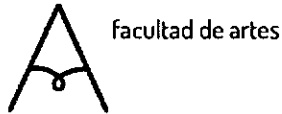
Opción 1. Cómo se construye la identidad femenina en la interacción social.

Opción 2. La actuación del "Pin up boy" (en la película de Robinson) o del "galán oportunista" (en la de Ripstein).

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Bibliografía:

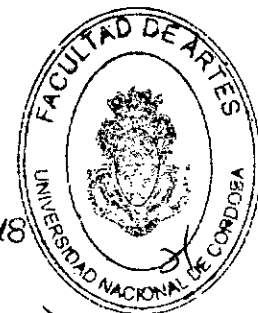
- Cascos Méndez Ana (2014). Un caso y dos narraciones. Ficciones cinematográficas y representaciones sociales. Ficha de cátedra.
- Goffman, Erving (1970). "Sobre el trabajo de la cara". En *Ritual de la interacción*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo. (Disponible para los alumnos en el aula virtual de la cátedra)
- Pujal i Lombart, Margot (2009). La identidad (el *self*). En Ibañez Gracia (coord.). *Introducción a la Psicología Social*. Barcelona: uoc.
- Reguillo Cruz R. (2000). La clandestina centralidad de la vida cotidiana. En Lindon A. (Coord.) *La vida cotidiana y su espacio-temporalidad*. Anthropos. Barcelona.

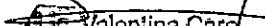
- Rodríguez, Tania y Rebeca Pérez (2007). "Representaciones sociales del amor en jóvenes urbanos". En: *Contigo aprendí. Estudios sociales sobre las emociones*. Luna, Rogelio y Scribano, Adrián (comp.). Córdoba, Argentina: Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, pp. 173-217. ISBN 978-987-9357-74-3 (Disponible en: <https://taniars.files.wordpress.com/2007/06/representaciones-sociales-del-amor-en-jovenes-urbanos.pdf>).
- Tomasini, Marina (2013). "El concepto de representaciones sociales de Serge Moscovici. Concepto y aplicación al trabajo en cine y T.V". Ficha de Cátedra.
- Tomasini, Marina (2010). La vida cotidiana en perspectiva psicosocial: algunas referencias teóricas. Ficha para uso interno de la Cátedra "Elementos de Psicología Social para la Producción Audiovisual", Dpto. de Cine y TV., Facultad de Artes, UNC. (Disponible en el aula virtual).

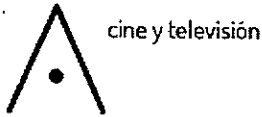
Opción 2. La actuación del "Pin up boy" (en la película de Robinson) o del "galán oportunista" (en la de Ripstein).

Marina Tomasini

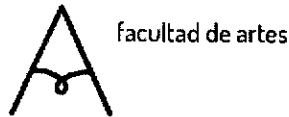
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/2018
HCD

Lic. Valentina Card
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y televisión

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Cine y Televisión

Carrera/s: Licenciatura en Cine y Televisión - PLAN 1987

Asignatura: REALIZACIÓN TELEVISIVA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Roberto Sniezek

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscripto: Lic. Sergio Ortega

Distribución Horaria

Turno único de clases: Lunes 18 a 21hs

Horario de consultas: Lunes 17 a 18hs

PROGRAMA

1- **Fundamentación / Enfoques / Presentación:**

La realización televisiva es sin duda fundamental en los tiempos que corren para cualquier interesado en la comunicación audiovisual dado que la televisión ha invadido todos los ámbitos de nuestras vidas.

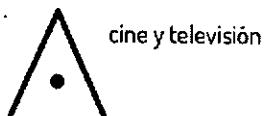
Es por ello que la materia pretende ofrecer herramientas elementales a quienes aspiren a involucrarse en este ámbito y abordar de manera genérica todos los componentes técnicos, conceptuales y procedimentales en el ejercicio del realizador televisivo. La importancia de desarrollar un entrenamiento en esta técnica, es fundamental para optimizar la performance de nuestros egresados en los medios profesionales. Esto es así tanto para aquellos futuros realizadores que se orienten hacia la dirección o la producción de programas televisivos.

2- **Objetivos:**

Como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje, se espera que el alumno sea capaz de:

- Alcanzar una mirada crítica que le permita comprender la importancia de la Realización Televisiva.
- Conocer la herramientas básicas y adquirir habilidades para la realización televisiva.
- Adquirir destrezas en el manejo de las distintas técnicas que conforman el proceso de dar a conocer una información o mensaje ante la cámara.
- Desarrollar habilidades y prácticas en el ejercicio de las técnicas y géneros televisivos
- Incorporar la formación teórico-metodológica al ejercicio de su práctica expresando su interpretación y reflexión crítica de la realidad.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

UNIDAD Nº 1: Introducción a la T.V.

Objetivo específicos:

Reconocer la realidad de la televisión, sus inicios, evolución y estado actual en relación al contexto político y económico.

Aportar a la reconstrucción histórica de las producciones en la televisión local y nacional.

Desarrollar criterios para analizar y clasificar las distintas producciones.

Temas a desarrollar:

El surgimiento de la televisión, breve historia de la televisión Argentina. Los primeros pasos, los primeros medios nacionales.

1.1- Introducción a la T.V.

1.2- ¿Qué es la televisión?

1.3- Historia de la Televisión nacional e internacional.

1.4- El tubo de rayos catódicos.

1.5- Elementos de transferencia de cargas.

1.6- Síntesis de la imagen.

1.7- Receptores.

1.8- Principio de la T.V color.

1.9- Formación del color por síntesis aditiva.

1-10- Señal de Barras.

1.11- Programas de T.V.

1.12- Género informativo, su estructura básica.

Trabajo Práctico a desarrollar:

TP1- Visita a un canal de T.V (canal 10)

TP2- Grabación, visualización de un programa informativo de noticias televisivo.(grupal).

TP3- Realización en estudio de la puesta de un bloque de informativo de noticias.(grupal).

UNIDAD Nº 2: Conociendo la T.V.

Objetivo específicos:

Conocer y desarrollar los siguientes sistemas de televisión.

Temas a desarrollar:

Conocer los sistemas y normas iniciales y actuales de la televisión internacional y su influencia en nuestra televisión.

2.1- La televisión europea.

2.2- La televisión norteamericana.

2.3- Influencia de la televisión norteamericana en la T.V Argentina.

2.4- La publicidad en la T.V.

2.5- Tipos de contratos, derechos, seguros y permisos.

2.6- Diferentes formatos de la T.V color.

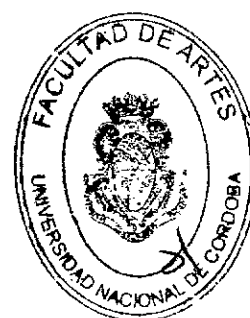
2.7- Formato "RGB", por "Componentes", video compuesto.

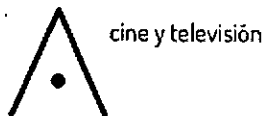
2.8- La señal analógica / digital.

2.9- La televisión Alta Definición.

2-10- Distintos métodos de grabación.

Trabajo Práctico a desarrollar:

cine y televisión

facultad de artes

TP4- Grabación, visualización de un programa unitario o sitcom televisivo. (grupal).

TP5- Realización en estudio de la puesta de un programa de 30 minutos de duración en el formato 3 bloques, 2 cortes (grupal).

UNIDAD Nº 3: El proceso de la T.V.

Objetivo específicos:

Conocer y desarrollar lo concerniente al conocimiento técnico.

Temas a desarrollar:

La electrónica como fundamento indispensable en la televisión.

3.1- Descomposición de la imagen a elementos simples.

3.2- Frecuencia de exploración.

3.3- Estructura de la señal lumínica.

3.4- Sincronismo de línea.

3.5- Sincronismo de cuadro / campo.

3.6- La señal compuesta.

3.7- El uso de la microonda.

3.8- El uso del satélite.

3.9- La señal de alta frecuencia.

Trabajo Práctico a desarrollar:

TP6- Grabación, visualización de un programa de interés general. (grupal).

UNIDAD Nº 4: La T.V. y el mercado

Objetivo específicos:

Conocer y desarrollar la metodología de trabajo para la inserción de nuestros programas en el mercado.

Temas a desarrollar:

Formas de presentación, modelos a desarrollar, géneros y conocimientos sociales para la presentación de programas.

4.1- La T.V y el mercado.

4.2- Los distintos géneros.

4.3- El periodismo televisivo.

4.4- La comercialización.

4.5- Género social, su estructura básica.

4.6- La televisión como herramienta.

4.7- La televisión social.

4.8- La televisión comercial.

4.9- La televisión educativa.

4.10- La televisión y el estado.

4.11- La televisión en las nuevas plataformas, modos de consumo del audiovisual, diseño de productos audiovisuales para estas plataformas.

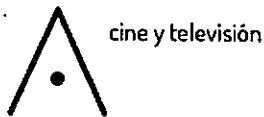
Introducción a las multiplataformas, transmedia y crossmedia.

Con trabajo práctico a desarrollar por los alumnos en forma individual o grupal.

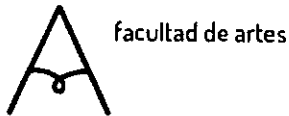
Trabajo Práctico a desarrollar:

TP7- Presentación de un proyecto de programa de género interés general. Para ser desarrollado, corregido y actualizado en las clases sucesivas (grupal).

cine y televisión

facultad de artes

UNIDAD Nº 5: Tratamiento y práctica de la puesta final de un programa de televisión.

Objetivo específicos:

Conocer y desarrollar la metodología de trabajo para el correcto manejo de la puesta en vivo de programas de televisión.

Temas a desarrollar:

Formas de presentación, manejo de tiempos, ritmo, la pre-producción y la puesta.

5.1- La idea general de la realización, de la idea a su desarrollo.

5.2- Factibilidad del desarrollo de las ideas.

5.3- La idea en función del éxito.

5.4- Distribución der los tiempos.

5.5- Aperturas artísticas, barridos, etc.

5.6- Importancia de la investigación.

5.7- Recursos y tácticas de investigación.

5.8- La división del tiempo total.

5.9- El bloque, su duración y temática.

5.10- El bloque como módulo individual y general.

Trabajo Práctico a desarrollar:

TP8- Realización y puesta de un programa de interés general de una hora de duración en el esquema vivo y directo con móvil de exteriores.(grupal).

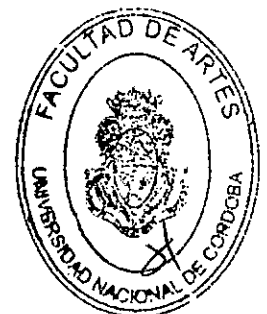
4- Bibliografía obligatoria

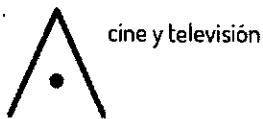
Unidad 1

- Cebrián Herreros, M. Introducción al Lenguaje de la Televisión. Ediciones Pyramid 1978.
- Millerson, Gerald. Técnicas de Realización y Producción en Televisión. Ediciones Focal Press 1993.
- White, Gordon. Técnicas del video. IOR T.V.
- Sainz, Miguel. Manual Básico de producción en TV. IOR T.V.
- Lanford, Michael. Fotografía Basica. Ediciones Omega.
- Hermida, Luis María. T.V. Manía. Editorial Sudamericana. Bs. As.
- Ulanovsky, Carlos. Televisión Argentina. Edición Hachette S.A.
- Silva, Héctor. Historia de la T.V. Argentina. Editorial Centro Editor América Latina.
- La televisión. Editorial Bruquera. España.

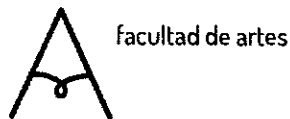
Unidad 2

- Fraenza, Fernando. Semejanza e Imagen. Ediciones UNC 1995.
- Millerson, Gerald. Técnicas de Realización y Producción en Televisión. Ediciones Focal Press 1993.
- Millerson, Gerald. Iluminación para T.V y cine. Ediciones IOR T.V.
- White, Gordon. Técnicas del video. IOR T.V.
- Sainz, Miguel. Manual Básico de producción en TV. IOR T.V.
- Fernández, Francisco. Diccionario de Comunicación Audiovisual. Ediciones Paraninfos.
- Lanford, Michael. Fotografía Basica. Ediciones Omega.
- Garcia, Jaime Barroso. Realización de los Géneros Televisivos. Editorial Síntesis 1980.
- Pérez Tornero, José Manuel. El desafío educativo de la televisión. Edición Paidós

cine y televisión

facultad de artes

- 1990.
- Hermida, Luis María. T.V. Manía. Editorial Sudamericana. Bs. As.
- Ulanovsky, Carlos. Televisión Argentina. Edición Hachette S.A.
- Silva, Héctor. Historia de la T.V. Argentina. Editorial Centro Editor América Latina.
- La televisión. Editorial Bruquera. España.

Unidad 3

- Millerson, Gerald. Técnicas de Realización y Producción en Televisión. Ediciones Focal Press 1993.
- Millerson, Gerald. Iluminación para T.V y cine. Ediciones IOR T.V.
- Vilchez, Lorenzo. Manipulación de la Información Televisiva. Edición Paidós 1989.
- Rusney, F. Cormick. Introducción al Sonido y la grabación. IOR T.V.
- White, Gordon. Técnicas del video. IOR T.V.
- Sainz, Miguel. Manual Básico de producción en TV. IOR T.V.
- Fernández, Francisco. Diccionario de Comunicación Audiovisual. Ediciones Paraninfos.
- García, Jaime Barroso. Realización de los Géneros Televisivos. Editorial Síntesis 1980.
- Fernández Diez, Federico y Abadía, José Martín. La dirección de producción para Cine y T.V. Edición Paidós.
- Llorens, Vicente. Fundamentos tecnológicos de video y televisión. Edición Paidós.

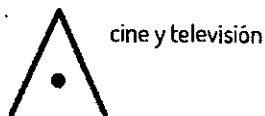
Unidad 4

- Millerson, Gerald. Iluminación para T.V y cine. Ediciones IOR T.V.
- Vilchez, Lorenzo. Manipulación de la Información Televisiva. Edición Paidós 1989.
- Rusney, F. Cormick. Introducción al Sonido y la grabación. IOR T.V.
- White, Gordon. Técnicas del video. IOR T.V.
- Sainz, Miguel. Manual Básico de producción en TV. IOR T.V.
- Fernandez, Rodrigo. Como escribir guiones de televisión. Ediciones Longseller.
- Fernández Diez, Federico y Abadía, José Martín. La dirección de producción para Cine y T.V. Edición Paidós.
- García, Jaime Barroso. Realización de los Géneros Televisivos. Editorial Síntesis 1980.
- Fernández, Francisco. Diccionario de Comunicación Audiovisual. Ediciones Paraninfos.
- Millerson, Gerald. Técnicas de Realización y Producción en Televisión. Ediciones Focal Press 1993.

Unidad 5

- Fraenza, Fernando. Semejanza e Imagen. Ediciones UNC 1995.
- Vilchez, Lorenzo. Manipulación de la Información Televisiva. Edición Paidós 1989.
- Rusney, F. Cormick. Introducción al Sonido y la grabación. IOR T.V.
- White, Gordon. Técnicas del video. IOR T.V.
- Sainz, Miguel. Manual Básico de producción en TV. IOR T.V.
- Fernández, Rodrigo. Como escribir guiones de televisión. Ediciones Longseller.
- Fernández, Francisco. Diccionario de Comunicación Audiovisual. Ediciones.

cine y televisión

facultad de artes

Paraninfos

- Cebrián Herreros, M. Introducción al Lenguaje de la Televisión. Ediciones Piramid. 1978.
- García, Jaime Barroso. Realización de los Géneros Televisivos. Editorial Síntesis 1980.

5- Bibliografía Ampliatoria

- Fernandez, Rodrigo. Como escribir guiones de televisión. Ediciones Longseller.
- Hermida, Luis María. T.V. Manía. Editorial Sudamericana. Bs. As.
- Fernández Diez, Federico y Abadía, José Martín. La dirección de producción para
- Pérez Tornero, José Manuel. El desafío educativo de la televisión. Edición Paidós 1990. Cine y T.V. Edición Paidós.
- Llorens, Vicente. Fundamentos tecnológicos de video y televisión. Edición Paidós.
- Ulanovsky, Carlos. Televisión Argentina. Edición Hachette S.A.
- Silva, Héctor. Historia de la T.V. Argentina. Editorial Centro Editor América Latina.
- Manual de Actualización tecnológica. UNESCO.
- La televisión. Editorial Bruguera. España.
- López, Jorge Luis. 50 años de lucha. Editado por SATSAID. Bs. As.

6- Propuesta metodológica:

La asignatura es de carácter teórico – práctico desarrollada en el aula y en el set de televisión del departamento y durante su desarrollo se apunta a que el alumno aplique la temática desarrollada en cada clase al ejercicio de la práctica profesional a través de un entrenamiento exhaustivo y personalizado. "Aprender haciendo" es la consigna que guía la metodología de trabajo de la materia.

7- Evaluación:

La evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje se realizará a través de los trabajos prácticos que serán grupales a excepción del trabajo final que será individual y colectiva.

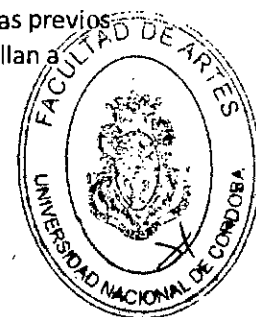
Para los alumnos regulares que cumplan con el 80% de la asistencia a clase y el 100% de los prácticos aprobados.

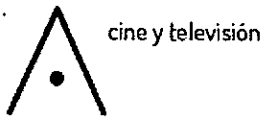
8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Para obtener la condición de alumno Regular deberá cumplimentar el 80% de la asistencia a clase y el 100% de los prácticos aprobados.

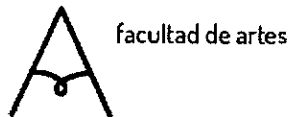
Para conseguir la condición de Promocional el aspirante deberá contar con la totalidad de los trabajos prácticos aprobados con la nota siete (7) o más y el presentismo de las clases teóricas.

El alumno en condición de libre deberá acordar con el docente una entrevista 30 días previos a la fecha de examen para convenir la entrega de los trabajos prácticos que se detallan a continuación:

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

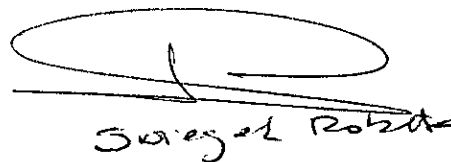

- a) La grabación con participación del aspirante de un bloque informativo de 10 minutos de duración según consignas a convenir con el docente.
- b) La grabación con participación del aspirante de un programa de 30 minutos de duración según consignas a convenir con el docente.
- c) La grabación con participación del aspirante de un programa de una hora de duración según consignas a convenir con el docente.

Todos los programas deberán ser grabados en un estudio de televisión (No en Exteriores).
Presentación de las grabaciones, visualización y análisis por escrito de los siguientes géneros de programas.

- A) Género informativo.
- B) Unitario o Sitcon.
- C) Interés General.

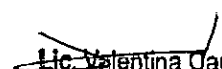
Finalizando con un coloquio a realizarse en fecha de examen.

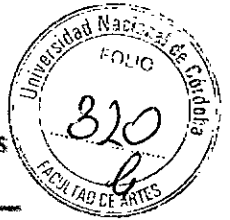

Sergio Roberto

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/2018
RCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO Departamento Académico de CINE Y TELEVISIÓN

Carrera/s: PLAN 1987

Asignatura: CINE Y TV ARGENTINA Y LATINOAMERICANA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgtr. Pedro Sorrentino

Prof. Adscripto: Lic. Ayelén Ferrini

Distribución Horaria:

Clases Teóricas y Teórico/Prácticas: Miércoles de 10 a 13 - Microcine (Pabellón Haití)

Clases de Consulta: Viernes de 10 a 12 - Aula de profesores (Pabellón Haití) y por Aula Virtual de la materia.

PROGRAMA

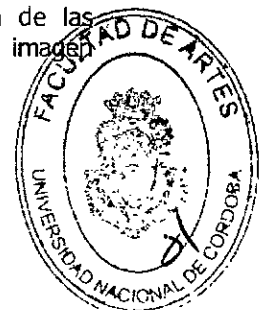
1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La propuesta de programa de la asignatura "Cine y TV argentina y latinoamericana" ha sido elaborada tomando en consideración los "Contenidos mínimos de las materias del Plan de Estudios 1987 de la Licenciatura en Cine y TV del Departamento de Cine y TV de la Facultad de Artes, UNC"¹.

El programa se compone de seis unidades. La primera posee un carácter introductorio, y busca sentar las bases metodológicas para el estudio de los temas abordados en la materia. Las restantes están divididas en dos ejes temáticos que tienen un carácter específicamente historiográfico. Por un lado, en las unidades 2, 3 y 4 se abordan diversos momentos referidos a los modos de representación que han marcado los orígenes y el desarrollo del cine argentino y latinoamericano. En particular se pondrá énfasis en el análisis de las cinematografías nacionales que lograron un mayor grado de desarrollo en términos industriales y artísticos: Argentina, Brasil y México. Por otra parte las unidades 5 y 6 tratarán sobre la temática de la televisión: su implementación a partir de la década del 50' y sus diversas etapas de expansión posterior en los países de la región.

Para las unidades donde se aborda la historia del cine argentino y latinoamericano, se propone hacer un recorrido desde las primeras experiencias cinematográficas desarrolladas por los pioneros del cine mudo, la particularidad regional que trajo aparejada la incorporación del sonido, el período clásico, la constitución del modelo industrial y el desarrollo de los cines nacionales, el fenómeno de "los nuevos cines de la modernidad" hasta la constitución de espacios de cooperación cinematográfica

¹ "Elementos de la historia del cine y la televisión. Los pioneros. El nacimiento de la industria. Diversas etapas de consolidación y retroceso. La introducción de tecnologías y capitales extranjeros. Los aportes en todos los géneros. Desde los primitivos noticieros hasta las actuales realizaciones. La censura. Legislación. El Instituto Nacional de Cinematografía. Las escuelas. Una visión de las experiencias concretadas en otros países de Latinoamérica. La identidad: búsqueda de la imagen propia, de un lenguaje apropiado a las culturas nacionales. Realizadores".

supranacional en la región y la consolidación de modelos de producción cinematográficos en algunos países sobre finales del siglo XX y comienzos del XXI. En el caso de las unidades dedicadas al estudio de la historia de la televisión se analizará de manera comparativa el proceso de implementación de los sistemas de televisión en Latinoamérica, los modelos de reglamentación y regulación de la actividad, la influencia de las empresas de capitales extranjeros, las particularidades de la producción de programas y las líneas de programación más destacada. Se propone realizar también un abordaje sobre aspectos económico-industriales de la tv, la relación con el rating, la publicidad y el rol del medio en los procesos políticos y culturales más importantes de la región.

A partir de la aparición de la televisión se propone realizar una lectura comparativa con el fenómeno cinematográfico y en relación con el contexto histórico.

Por su ubicación en el Plan de Estudios de la carrera, la asignatura tiene un carácter de continuidad respecto a algunas temáticas desarrolladas en "Historia del Cine", "Historia Social y Económica Argentina", "Análisis y Crítica", "Teoría de la comunicación", "Sociología", "Semiótica fílmica y televisiva" y en un sentido más amplio, de otras materias menos específicamente relacionadas.

Por último es importante destacar que la aproximación se realiza desde la premisa que las historias de ambos medios se entroncan en un campo más amplio de conocimiento que es el denominado "Historia de la Cultura".

La materia se propone realizar un aporte a la formación de los futuros Licenciados en Cine y TV que enriquezca y contextualice su mirada sobre la tradición en la que se insertará su actuación profesional dentro del campo audiovisual, cualquiera sea la rama en la que se desempeñe.

2- Objetivos

Objetivos Generales

- Reconocer las historias del cine y la televisión de Argentina y Latinoamérica, desde una perspectiva crítica, considerando el contexto sociocultural y político del surgimiento de cada medio y su posterior desarrollo.
- Analizar la historia y el desarrollo de las temáticas, lenguajes y estéticas cinematográficas y televisivas argentinas y latinoamericanas.

Objetivos Específicos

- Analizar y discutir diversas maneras de aproximación al conocimiento de la historia del cine y la televisión.
- Comprender el contexto de aparición y los sucesivos períodos de la historia del cine en Argentina y Latinoamérica.
- Identificar los rasgos distintivos a nivel narrativo y estético en los diversos períodos de la historia de las cinematografías nacionales, analizando de manera particular aquellas películas que se consolidaron como clásicas.

- Realizar una lectura histórica del proceso de aparición y desarrollo de la televisión en Argentina y Latinoamérica.
- Analizar las características de producción y distribución de programas de TV en los países de la región en sus diversas etapas de desarrollo.
- Establecer los posibles rasgos identitarios de la producción cinematográfica y televisiva en Latinoamérica, los movimientos estéticos y las particularidades de los géneros más frecuentados.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

1. Historia del cine y la televisión argentina y latinoamericana: ¿desde dónde abordarla?

- 1.1. La improbable historia del cine universal.
- 1.2. Diversos modelos de historias: estética, industrial, cultural, sociológica, etc.
- 1.3. Metodologías de investigación histórica.
- 1.4. Comparación entre los diversos abordajes: teóricos, críticos e históricos.
- 1.5. Algunas perspectivas teóricas de abordaje de la historia de la televisión: semiótica, económica-industrial y sociológica.

2. Los pioneros y el cine mudo (1895-1930)

- 2.1. La llegada del invento cinematográfico a la región de la mano de las casas y laboratorios de fotografía.
- 2.2. Las primeras experiencias de exhibición de películas extranjeras. La construcción de salas y catálogos de películas.
- 2.3. Primeros registros cinematográficos y exhibiciones de películas locales.
- 2.4. El fenómeno artístico de la modernidad en el contexto de modernización política, cultural y social en las principales ciudades de la región.
- 2.5. Principales hitos cinematográficos del período mudo: *Nobleza Gaucha* (Martínez de la Pera, Gunche, Humberto Cairo. Argentina, 1915), *Campo ajuera* (José A. Ferreyra. Argentina 1919), *Límite* (Mário Peixoto. Brasil, 1931)

Visionado: *Nobleza Gaucha* (Martínez de la Pera, Gunche, Humberto Cairo. Argentina, 1915).

3. Del cine clásico a la modernidad cinematográfica (1930/1970)

- 3.1 La incorporación del sonido a las películas y la aparición de un sistema industrial de la producción cinematográfico.
- 3.2 La expansión del cine argentino por Latinoamérica.
- 3.3 La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias en la región.
- 3.4 La incorporación del color.
- 3.5 Crisis y proteccionismo estatal.
- 3.6 Los nuevos cines de la modernidad: Cinema Novo, Nuevo cine argentino (década del 60'), Cine Liberación y Cine de la Base; experiencias cubanas y mexicanas.

Visionado: *O Cangaçeiro* (Lima Barreto, Brasil 1953). *Tiempo de morir* (Arturo Ripstein. México, 1966)

4. Crisis, recuperación y consolidación de un modelo de producción (1970-200?)

- 4.1. El desarrollo del cine en Cuba, Venezuela, Colombia, Chile y Perú.
- 4.2. El estado como fuente principal de financiación de la producción cinematográfica.
- 4.3. El cine político: cine imperfecto, tercer cine, movimiento documentalista.
- 4.4. Los principales festivales y mercados cinematográficos. Las políticas suprarregionales de apoyo y fomento a la producción.
- 4.5. Consolidación de rasgos identitarios en las temáticas y narrativas cinematográficas.

Visionado: *El chacal de Nahueltoro* (Miguel Littín. Chile, 1969)

5. La implantación de los sistemas de televisión en Latinoamérica

- 5.1. Contexto histórico regional durante la década del 50'
- 5.2. La implementación del sistema tecnológico de la televisión bajo el modelo de sustentabilidad comercial heredero del sistema radiofónico.
- 5.3. Características tecnológicas y artísticas de la programación y la producción televisiva de los primeros años.

Visionado: Fragmentos de diversos programas de TV.

6. Etapas de desarrollo y consolidación de la TV (1960/

- 6.1. Caracterización de las sucesivas etapas de desarrollo de la TV por países, en particular de la Argentina.
- 6.2. El género televisivo estrella de la región: la telenovela latinoamericana. Análisis de sus principales características.
- 6.3. Aspectos políticos y económicos de la televisión. La relación con la publicidad y la propaganda. La legislación y la concentración de medios. El caso argentino.
- 6.4. Los informativos y la censura.
- 6.5. Origen y desarrollo de la TV de cable y TV satelital.

Visionado: Fragmentos de telenovelas de diversas épocas y países.

- 4- **Bibliografía obligatoria** discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Unidad N°1

Bibliografía Obligatoria

Allen, Robert C. y Gomery, Douglas. *Teoría y práctica de la historia del cine*. Barcelona: Paidós, 1995.

Alonso García, Luis. *El extraño caso de la historia universal del cine*. Valencia, Episteme, 1995

Varela, Mirta. *La televisión: el espacio vacío de la crítica*. Revista Imagofagia – Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual (ASAECA) www.asaeca.org/imagofagia N° 2, 2010.

Bibliografía Complementaria

Carmona, Ramón. *Como se comenta un texto filmico*. Madrid: Cátedra, 1991.

Casetti, Francesco. *Teorías del cine*. Madrid: Cátedra, 1994.

Unidad N°2

Bibliografía Obligatoria

Paranaguá, Paulo Antonio. *Tradición y modernidad en el cine de América Latina*. Fondo de Cultura Económica de España. México, 2003.

Sarlo, Beatriz. *Una modernidad periférica: Buenos Aires, 1920-1930*. Ed. Nueva Visión, Bs. As., 1988.

España, Claudio (director general). *Cine Argentino, 1933-1956: Industria y clasicismo*. Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, 2000 (2 volúmenes).

Bibliografía Complementaria

Couselo, Jorge M. y otros. *Historia del cine argentino*, Centro Editor de América Latina, Bs. As., 1984.

Di Núbila, Domingo. *Historia del cine argentino*. Cruz de Malta, Bs. As., 2 vols., 1959-1960.

Lusnich, Ana Laura y Piedras, Pablo (editores). *Una historia del cine político y social en argentina (1896-1969)*. Ed. Nueva librería, Buenos Aires, 2009.

Unidad N° 3

Bibliografía Obligatoria

España, Claudio (director general). *Cine Argentino, 1957-1983: Modernidad y vanguardias*. Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, 2005 (2 volúmenes).

Getino, Octavio y Velleggia, Susana. *El cine de la historia de la revolución*. INCAA y Altamira, Buenos Aires, 2002.

Paranaguá, Paulo Antonio. *Tradición y modernidad en el cine de América Latina*. Fondo de Cultura Económica de España. México, 2003.

Wolf, Sergio. *Cine argentino. La otra historia*. Editorial Letra Buena. Buenos Aires 1994.

Bibliografía Complementaria

Feldman, Simón. *La Generación del sesenta*. Ediciones Culturales Argentinas, INC, Legasa, Buenos Aires, 1990.

Burton Julianne. *Cine y cambio social en América Latina. Imágenes de un continente*. Editorial Diana, México, 1991.

Solanas, Fernando y Getino Octavio. *Cine, cultura y descolonización, Siglo XXI*. México, 1973.

Unidad N° 4

Bibliografía Obligatoria

- Aguilar, Gonzalo. *Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino*. Santiago Arcos Editor, Buenos Aires, 2006
- Paranaguá, Paulo Antonio. *Tradicón y modernidad en el cine de América Latina*. Fondo de Cultura Económica de España. México, 2003.
- Schumann, Peter. *Historia del Cine Latinoamericano*. Legasa, Buenos Aires, 1987.

Bibliografía Complementaria

- Getino, Octavio. *Cine y televisión en América Latina*. Ediciones CICCUS, Buenos Aires, 1999.
- España, Claudio (director general). *Cine Argentino en democracia*. Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, 1994.
- Russo, Eduardo (comp) *Hacer Cine. Producción audiovisual en América Latina*. Paidós, Bs. As. 2008

Unidad N° 5

Bibliografía Obligatoria

- Druetta, Santiago. *La tv que no se ve*. Euvim. Villa María, 2011.
- Novaro, M. *Argentina en el fin de siglo. Democracia, mercado y nación 1983 – 2001*. Paidós. Buenos Aires, 2009.
- Orozco, G. (coord.), *Historia de la televisión en América Latina*. Gedisa, Barcelona, 2002.
- Romano, Silvia. *Política, universidad y medios*. Ferreyra Editor. Córdoba, 2002.
- Varela, Mirta. *Los comienzos de la televisión argentina en el contexto latinoamericano*, (en línea). URL: <http://diegolevis.com.ar/audiovisual/MVarela.pdf>. 1998.

Bibliografía Complementaria

- García Canclini, Néstor. *Cultura y pospolítica. El debate sobre la modernidad en América Latina*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1995.
- Herman, Edward y McChesney, Robert. *Los medios globales. Los nuevos misioneros del capitalismo corporativo*. Editorial Cátedra. Madrid, 1999.
- Varela, Mirta *La televisión criolla. Desde sus inicios hasta la llegada del hombre a la Luna, 1951-1969*. Edhasa, 2005

Unidad N° 6

Bibliografía Obligatoria

- Mazziotti, Nora. *Telenovela: industria y prácticas sociales*. Editorial Norma. Bogotá, 2006
- Orozco, G. (coord.), *Historia de la televisión en América Latina*. Gedisa, Barcelona, 2002.

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. *Ley 26.522 Servicios de Comunicación Audiovisual y reglamentación*. Dirección Nacional del Registro Oficial, Buenos Aires 2010.

Bibliografía Complementaria

Martín Barbero, Jesús y Muñoz, Sonia (coord.) *Televisión y melodrama. Géneros y lecturas de la telenovela en Colombia*. Bogotá, Tercer Mundo. 1992

Rincón, Omar (comp.) *Televisión pública: del consumidor al ciudadano*. La Crujía, Bs. As. 2005

5- Bibliografía Ampliatoria

A.A.V.V. Historia de América en el Siglo XX. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires 1972.

A.A.V.V., "Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano", Vols. 1, 2 y 3, Secretaría de Educación Pública, México, 1988.

ANSALDI, Waldo y otros. La democracia en América Latina, un barco a la deriva. Fondo de Cultura Económica. México, 2007.

AGUILAR, Gonzalo. *Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino*. Santiago Arcos Editor, Arg. 2006

AMADO, Ana. *La imagen justa. Cine argentino y política (1980-2007)*. Colihue, Bs.As. 2009

BARBACHANO, Carlos. *Luis Buñuel*, Ed. Salvat, Barcelona, 1987.

BOLZONI, Francesco. *El cine de Allende*, Fernando Torres Editor, Valencia, 1974.

CIRIA, Alberto. *Más allá de la pantalla. Cine argentino, historia y política*. Ed. De la Flor, Bs.As.-1995.

COUSELO, Jorge M. (compilador). *Torre Nilsson por Torre Nilsson*. Ed. Fraterna, Buenos Aires, 1985.

CUADERNOS DE CINE ARGENTINO, Nº 1 a Nº 6, INCAA, Bs. As. 2005

ESPAÑA, Claudio. *Los 30 años de Aries Cinematográfica Argentina*, Número especial de Heraldo del Cine, Buenos Aires, 1986.

Espinosa, Belkis y Llópiz, Jorge Luis (ed.). *Cine cubano. 30 años en revolución*, 1989.

FERREYRA, Fernando. *Luz, cámara, memoria. Una historia social del cine argentino*. Corregidor, Bs.As. 1994.

FERRO, Marc. *Cine e Historia*, Barcelona, 1980.

FORNET, Ambrosio. *Alea, una retrospectiva crítica*. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1987.

GOCIOL, Judith – INVERNIZZI, Hernán Cine y Dictadura. *La censura al desnudo*. Capital Intelectual, Bs. As. 2006.

KRIGER, Clara. *Cine y peronismo. El Estado en escena*. Siglo XXI Editores, Bs. As. 2009.

LUSNICH, Ana Laura y PIEDRAS, Pablo (editores). *Una historia del cine político y social en Argentina (1896-1969)*. Nueva Librería, Bs. As. 2009.

MAHIEU, José Agustín. *Leopoldo Torre Nilsson*. Ed. de la Semana de Cine Iberoamericano, Huelva, 1978.

MALLIMACCI, Fortunato- MARRONE, Irene (comp) *Cine e imaginario social*. Bs. As. 1997.

MANRUPE, R.- PORTELA, M. *Diccionario de films argentinos*, Ed. Corregidor, Bs. As. 1995.

MARRONE, Irene – MOYANO WALKER, Mercedes (comp,) *Persiguiendo imágenes. El noticiario argentino, la memoria y la historia (1930-1960)*. Editores del Puerto, Bs. As. 2006.

MARRONE, Irene. *Imágenes del mundo histórico. Identidades y representaciones en el noticiero y el documental en el cine mudo argentino*. Editorial Biblos – Archivo General de la Nación, Bs. As. 2003.

MORAES, Malú (ed.), *Perspectivas estéticas do Cinema Brasileiro*, Universidade de Brasilia, 1986.

MOUESCA, Jacqueline. *Plano secuencia de la memoria de Chile. Veinticinco años de cine chileno (1960-1985)*, ediciones del litoral, Madrid, 1988.

ROMERO, Luis Alberto. *Breve historia contemporánea de la Argentina*, FCE, Bs.As. 1994.

RUSSO, Eduardo A. (comp.) *Hacer cine. Producción audiovisual en América Latina*. Paidós – Fundación TyPA. Bs. As. 2008.

SALLES GOMES, Paulo Emilio. *Glauber Rocha*. Editora Paz e Terra, Brasil, 1991.

SÁNCHEZ VIDAL, Agustín. *Luis Buñuel*, J.C. Ediciones, Madrid, 1984.
SATARAIN, Mónica (comp.). *Plano secuencia. 20 películas argentina para reafirmar la democracia*. Ediciones La Crujía – Signis, Bs. As. 2006
TAL, Tzvi. *Pantallas y revolución. Una visión comparativa del cine de liberación y el cinema novo*, Ed. Lumiere, Buenos Aires. 2005
VARIOS AUTORES: *Historia del cine argentino*, CEAL, Bs.As.1984

Se entregarán a través del aula virtual diversos artículos a lo largo del curso que serán complementarios a la bibliografía obligatoria, que ayudarán para preparar la materia y aprobar los parciales. También se proveerá una filmografía y un listado básico de programas de televisión de referencia.

Filmografía

A continuación se indica un listado tentativo de materiales audiovisuales de los que se seleccionarán los que se utilizarán en 2013. Asimismo podrán agregarse otros según las focalizaciones planeadas. Incluye películas de ficción, documentales, cortometrajes y programas de televisión.

Unidad N° 1

Nobleza Gaucha (De la Pera, Cairo, Gunche. Argentina, 1915)
Juan sin ropa (Quiroga, Benoit. Argentina, 1919)
Límite (Mario Peixoto. Brasil, 1931)
Muñequitas porteñas (José A. Ferreyra. Argentina, 1931)

Unidad N° 2

Ganga bruta (Humberto Mauro. Brasil, 1933)
La mujer del puerto (Arcady Boytler. México, 1933)
Los tres berretines (Enrique Susini, Argentina, 1933)
Allá en el rancho grande (Fernando de Fuentes. México, 1936)
La ley que olvidaron (José Agustín Ferreyra. Argentina, 1937)
Km 111 (Mario Soffici. Argentina, 1938)
La vuelta al nido (Leopoldo Torres Ríos. Argentina, 1938)
Así es la vida (Francisco Mugica. Brasil, 1939)
¡Ay, Jalisco, no te rajes! (Joselito Rodríguez. México, 1941)
Los martes, orquídeas (Francisco Mugica, Argentina, 1941)
La guerra gaucha (Lucas Demare. Argentina, 1942)
Doña Bárbara (Fernando de Fuentes. México, 1943)
María Candelaria (Emilio Fernández. México, 1944)
La cabalgata del circo (Mario Soffici y Eduardo Boneo. Argentina, 1945)
Pampa bárbara (Demare, Fregonese. Argentina, 1945)
Dios se lo pague (Luis César Amadori. Argentina, 1948)
Los olvidados (Luis Buñuel. México, 1950)
Las aguas bajan turbias (Hugo del Carril. Argentina, 1952)
O cangaceiro (Victor Lima Barreto. Brasil, 1953)

Mercado de abasto (Lucas Demare, Argentina, 1955)
Río, 40 grados (Nelson Pereira dos Santos. Brasil, 1955)
La casa del ángel (Leopoldo Torre Nilsson. Argentina, 1957)
Araya (Margot Benacerraf. Venezuela, 1959)
Los inundados (Fernando Birri. Argentina, 1960)

Unidad N° 3

Shunko (Lautaro Murúa. Argentina, 1960)
Tire dié (Fernando Birri. Argentina, 1960)
Alias Gardelito (Lautaro Murúa. Argentina, 1961)
Hombre de la esquina rosada (René Mujica. Argentina, 1962)
Vidas secas (Nelson Pereira dos Santos. Brasil, 1963)
Dios y el diablo en la tierra del sol (Glauber Rocha. Brasil, 1964)
Crónica de un niño solo (Leonardo Favio. Argentina, 1965)
Pajarito Gómez -una vida feliz- (Rodolfo Kuhn. Argentina, 1965)
Ukamau (Jorge Sanjinés. Bolivia, 1966)
El romance del Aniceto y la Francisca (Leonardo Favio. Argentina, 1967)
La hora de los hornos (Getino, Solanas. Argentina, 1968)
LBJ (Santiago Alvarez. Cuba, 1968)
Lucía (Humberto Solás. Cuba, 1968)
Memorias del subdesarrollo (Tomás Gutiérrez Alea. Cuba, 1968)
El chacal de Nahueltoro (Miguel Littín. Chile, 1970)
Tiempo de revancha (Adolfo Aristarain. Argentina, 1981)
Pixote (Héctor Babenco. Brasil, 1981)
Cabra, marcado para morir (Eduardo Coutinho. Brasil, 1984)
Camila (María Luisa Bemberg. Argentina, 1984)
Hombre mirando al sudeste (Eliseo Subiela. Argentina, 1986)
La película del rey (Carlos Sorín. Argentina, 1986)
Sur (Fernando Solanas. Argentina, 1988)
La frontera (Ricardo Larraín. Chile, 1990)
La luna en el espejo (Silvio Caiozzi. Chile, 1990)
Un lugar en el mundo (Adolfo Aristarain. Argentina, 1992)
Principio y fin (Arturo Ripstein. México, 1993)
La estrategia del caracol (Sergio Cabrera. Colombia, 1993)
Historias Breves I (AAVV. Argentina, 1996)
Pizza, Birra, Faso (Caetano, Stagnaro. Argentina, 1998)
Central do Brasil (Walter Salles. Brasil, 1998)
Mundo Grúa (Pablo Trapero. Argentina, 1999)
La ciénaga (Lucrecia Martel. Argentina, 2001)

Unidad N° 5

Sua vida me pertenece (Brasil, 1951)
Senderos de amor (Cuba, 1952)
Senda prohibida (México, 1958)
Simplemente María (Argentina, 1967)

La usurpadora (Venezuela, 1970)

Unidad N° 6

Rolando Rivas Taxista (Argentina, 1972)
Andrea Celeste (Argentina, 1979)
Los ricos también lloran (México, 1979)
Rosa de lejos (Argentina, 1980)
Cristal (Venezuela, 1985)
Abigail (Venezuela, 1989)
La extraña dama (Argentina, 1989)
Pantanal (Brasil, 1990)
María Mercedes (México, 1992)
Café con aroma de mujer (Colombia, 1995)
Ricos y famosos (Argentina, 1997)
Yo soy Betty la fea (Colombia, 1999)
Terra nostra (Brasil, 1999)
Pedro el escamoso (Colombia, 2001)
Lazos de familia (Brasil, 2001)
Padre Coraje (Argentina, 2004)

- 6- **Propuesta metodológica:** consignar las metodologías, las formas de trabajo y los recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación del estudiante (el uso de aulas virtuales, recursos audiovisuales en aula, laboratorio de informática, así como blogs, bases de datos de bibliotecas, videoconferencias, otros)

Las actividades docentes se organizan en torno a cuatro procesos fundamentales:

- Clase teórica explicativa y participativa dirigida a desarrollar el contenido de los distintos bloques temáticos.
- Visionado, contextualización, análisis y crítica de películas o programas de televisión seleccionados para cada periodo. Se valorará la participación de los alumnos en el análisis de las mismas.
- Lectura crítica y comentada de la bibliografía general y específica. A lo largo del curso se entregan artículos para el seguimiento del temario.
- Se proporcionará a los alumnos a través del Aula Virtual una ampliación de los contenidos del programa y enlaces con páginas web de revistas o publicaciones científicas o académicas relacionadas (ASAECA, AEHC, INTERCOM, SEPANCINE, CMSTUDIES, etc.) o películas (youtube, vimeo o similar).

- 7- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en:

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Se solicitará a los alumnos la presentación pública de un tema a elección de alguna unidad del programa de aproximadamente 30' de duración. La presentación puede efectuarse en grupos de hasta 3 integrantes y apoyarse en el uso de diapositivas, videos, etc.

Además se solicitará la presentación de un trabajo monográfico en carácter de Trabajo Práctico Final, en grupos de no más de tres alumnos en el que se evaluará el análisis de un período histórico cinematográfico o televisivo a elección del grupo de alumnos.

Los Trabajos Prácticos son recuperables.

Se tomarán dos exámenes parciales con la opción de poder recuperar uno de ellos con el objetivo de regularizar o promocionar la materia.

Para promocionar la materia, deberán aprobarse los dos trabajos prácticos y en el caso de la monografía final, la nota mínima deberá ser igual o mayor a 7 (siete) y las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente)

Durante el ciclo lectivo los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales teóricos, en forma escrita. Existirá una instancia de recuperación de uno de los dos parciales. La instancia de recuperación será tanto para los alumnos que por algún motivo no hubiesen podido asistir al examen parcial el día de su realización, como para aquellos que hubiesen sido reprobados.

También podrán recuperar el examen parcial aquellos alumnos que hubiesen alcanzado una calificación menor de siete, pudiendo optar de este modo por la promocionalidad de la materia.

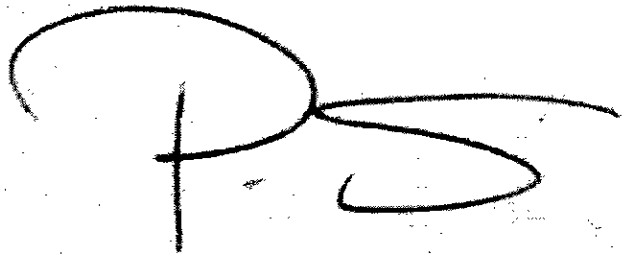
9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Día	Clase	Tema	Actividad
02/08/2017	1	Presentación de la materia	Teórico
09/08/2017	2	Metodología	Teórico
16/08/2017	3	Historia del Cine	Teórico
23/08/2017	4	Historia del Cine	TP
30/08/2017	5	Historia del Cine	TP
06/09/2017	6	Historia del Cine	TP
13/09/2017	7	Parcial Historia del Cine	Examen
27/09/2017	8	Metodología TV	Teórico
07/10/2017	9	Historia de la Televisión	TP
11/10/2017	10	Entrega de monografía - Historia de la TV	TP

18/10/2017	11	Historia de la Televisión	TP
25/10/2017	12	Notas de monografía	TP
01/11/2017	13	Parcial Historia de la TV	Examen
08/11/2017	14	Recuperatorio TP - Historia de la TV	TP
15/11/2017	15	Recuperatorio Parcial	Examen y Firma de libretas

10- Requerimientos para rendir libre la materia: el examen para alumnos que se presentan bajo la condición de "libres" se hará de acuerdo a la normativa vigente, sin la necesidad de presentar trabajos extras de manera anticipada.

Mgtr. Pedro Ernesto Sorrentino
Profesor Titular
Cine y TV Argentina y Latinoamericana

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 39/2018
HCD

Departamento Académico de CINE Y TELEVISIÓN
Carrera/s: LICENCIATURA EN CINE Y TELEVISIÓN - PLAN 1987
Asignatura: TECNOLOGÍA EDUCATIVA
Equipo Docente: 1
- Profesores:
 Prof. Titular: Prof. Emilio J. Fuentes
- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:
 Adscripta: Ayelen Ferrini
 Ayudante Alumna: Cintia Frenchia
 Alejandra Rodriguez
Distribución Horaria: Jueves 18 a 21 hs.
Aula virtual. En Campus Virtual Facultad de Artes.
Turno único.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

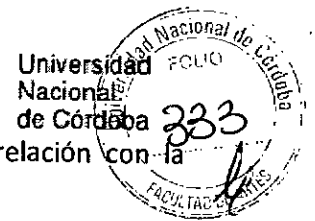
En la actualidad la problematización de la concepción referida a la tecnología educativa tiene sentido en la medida en que ha sido sobrevalorada como solución a todos los problemas y conflictos de la educación o denostada desde el otro extremo que la observa como el vehículo de la deshumanización de la educación. Así también, hoy, el concepto de tecnología se modifica ante el impacto ocasionado por el desarrollo computacional.

Por ello es fundamental reflexionar sobre sus límites y posibilidades ya que la incorporación de los medios de comunicación e informáticos hoy, enriquece de manera notable las distintas modalidades de la educación; flexibiliza las dificultades de espacio y tiempo, entre otras.

Entendemos la materia de Tecnología Educativa como la intersección de tres áreas del conocimiento: Los desarrollos y avances en las TIC (en particular la informática en lo que se refiere a multimedia e Internet), la propuesta de un modelo educativo con fuerte fundamentación humanista y las estrategias del lenguaje cinematográfico (objeto de la carrera).

La disciplina de la carrera y la propuesta de taller entienden el trabajo en equipo como condición imprescindible; se ejercitará a lo largo del desarrollo de la asignatura.

Esta propuesta concibe a la cátedra Tecnología Educativa como Taller, donde los alumnos puedan lograr producciones de obras multimediales con finalidad educativa, en el marco de paradigmas educativos superadores al dominante conductismo. Para lograrlo invitamos a los alumnos a conectar saberes específicos y generales de la carrera y la cultura en la recreación de técnicas y estéticas del área audiovisual. Estas conexiones/asociaciones tratarán de articularse con la incorporación conceptual de las reflexiones y críticas sobre los temas pedagógicos-didácticos, propuestos por la cátedra, en relación a esas técnicas a

las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación y en directa relación con la realidad.

Asumir-proponer-acompañar modos de ver y mostrar de forma interactiva, con un propósito específico: el educativo. Reconociendo/experimentando los significados y sentidos que se asignan. Además, se pretende lanzar sus obras a una circulación que abone el campo de las producciones audiovisuales interactivas.

En nuestro caso la temática propuesta a tratar en estas obras es la enseñanza del lenguaje y la producción audiovisual, que no es excluyente en la medida que los alumnos propongan otra temática de la cual sean expertos o trabajen con profesionales de otras disciplinas. El tema principal propuesto es coherente con el proyecto de investigación en el que la cátedra participa desde 1998 y codirige desde el 2010: INVESTIGACIÓN/PRODUCCIÓN DE MULTIMEDIAS EDUCATIVAS – Proyecto SeCyT "A"- y cuyos adelantos son transferidos y compartidos en este espacio curricular.

El dictado de la materia pretende adquirir una configuración didáctica de laboratorio de los distintos proyectos. Pretendemos constituirnos en un espacio para el establecimiento de una dinámica horizontal para la exposición de las distintas problemáticas del proceso, donde se expresen las dificultades y se busquen soluciones en los saberes del colectivo, como así también reconocer socializadamente los logros y avances de cada propuesta.

Así el fin de esta asignatura, responde a la posibilidad de que el egresado participe en un proyecto educativo que incorpore el uso de medios informáticos, aplicando su formación disciplinar, de manera comprometida con valores humanistas.

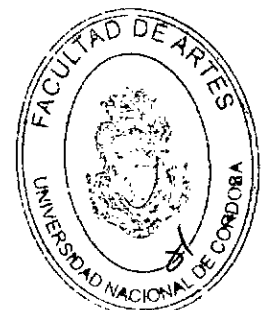
Tecnología Educativa se ubica en el quinto año de la currícula, articula con: los conocimientos teóricos de materias Educación con Medios Audiovisuales del tercer año y Elementos de Psicología Social y Elementos de Sociología del cuarto año, como base de los temas pedagógicos; con conocimientos instrumentales de la materia Cineanimación con Elementos de Diseño Gráfico, también de cuarto año, que les permitiría el análisis y diseño de las interfaces de sus obras. En línea horizontal con las asignaturas de quinto año articula con el Taller de Investigación Aplicada que aporta los fundamentos epistemológicos para el abordaje de los proyectos y los temas de las obras a realizar. Junto con las demás materias del tramo curricular en que se encuentra inscripta, son el trayecto de la Licenciatura en Cine y TV, y por lo tanto la antesala para que los alumnos formulen su proyecto de Tesis.

Tecnología Educativa se propone como un espacio de organización y producción de conocimiento pensando en el campo laboral de sus estudiantes, desde una perspectiva particular de las obras audiovisuales: las multimediales interactivas con finalidad educativa. Se procura acrecentar cuantitativa y cualitativamente el bagaje teórico conceptual, la creación artística, la reflexión sobre de la intervención social de los discursos audiovisuales comunicativos/educativos, y al respeto y valoración del ser humano, en el sustrato del desarrollo como personas íntegras.

La participación del Licenciado en Cine, en equipos de diseño, elaboración, implementación y evaluación de proyectos educativos en áreas de educación formal, no formal e informal, permite iniciar posibles campos laborales interdisciplinarios.

2- Objetivos

- Producir una obra multimedial interactiva con finalidad educativa que contemple:

- Reconceptualizar la tecnología educativa desde la perspectiva histórica y en el marco de un proyecto educativo.
- Reconocer criterios pedagógicos para el diseño de productos tecnológicos desde la perspectiva de modelos educativos superadores del actual.
- Reconocer y analizar diseños de estas obras en proyectos educativos en el marco de la educación presencial, semipresencial, a distancia, etc.
- Reforzar la importancia del trabajo en equipo interdisciplinario.
- Analizar y utilizar la plataforma Moodle implementada como recurso educativo complementario en el dictado de las distintas cátedras de la carrera.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Módulo Transversal de Producción. (Tema 1 en AV)

Análisis y crítica de: El impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la educación.

Los recursos de Internet en el aula y el empleo de las plataformas digitales.

Revisión de: La experiencia educativa personal en el sistema formal principalmente y otro.

De la participación como alumnos en la plataforma educativa, a través de internet, que tuvieron como alumnos implementada en distintas materias de la carrera.

Utilización de: Los aportes anteriores para definir criterios de diseño y elaboración de productos de Tecnología Educativa en el marco del proyecto pertinente:

Desarrollo de: Un Proyecto y producción realizativa de una multimedia educativa. Se propone como mínimo la realización de un trayecto o demo de la misma.

Bibliografía de apoyo para el Módulo Transversal.

Berenguer, Xavier. "Escribir programas Interactivos". 1997. Disponible en <http://www.iaa.upf.es/formats/formats1/a01et.htm>

Bou Bouzá, Guillem: "El guión multimedia". ANAYA, Multimedia. 1997

Esteban, Manuel: "El diseño de entornos de aprendizaje constructivista". 2000. Disponible en <http://www.um.es/ead/red/6/documento6.pdf>

Lamarca Lapuente, María Jesús. "Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen.": Cap: Multimedialidad y Estructura del Hipertexto. Disponible. en:

<http://www.hipertexto.info/documentos/multimedial.htm> y

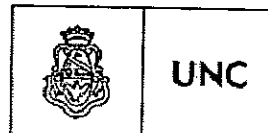
<http://www.hipertexto.info/documentos/estructura.htm>

MARTÍNEZ SÁNCHEZ; José Manuel - HILERA GONZÁLEZ, José Ramón . "Modelado de documentación multimedia e hipermedia". Disponible en:

<http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/artmulti.htm>

Redefinida, Laura; Blog: "Redefinidas" en post: "El diagrama de flujo como herramienta del guión multimedia". Disponible en: <http://redefinidas.blogspot.com.ar/2013/01/el-diagrama-de-flujo-como-herramienta.html>

Módulos de reflexión temática teórica.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Módulos temáticos acompañan el desarrollo del Módulo de Producción. Se secuencializan con el fin de explicitarlos en la presente propuesta, pero serán desarrollados en la medida que lo requieran los desarrollos de las distintas propuestas realizativas de la obra multimedia con finalidad educativa.

Módulo de reflexión temática teórica 1 (Tema 2 en AV)

El modelo educativo como marco que da sentido a la tecnología educativa. El modelo Industrialista y el humanista.

Revisión de las teorías del aprendizaje y de la enseñanza. Interrogantes que abren las nuevas tecnologías.

Bibliografía de apoyo para el Módulo 1.

Benbenaste, N.: "Sujeto = política x tecnología/mercado". C.B.C., Univ. Nac. Buenos Aires, 1995.

Benbenaste, N.: "Las Implicancias de la Tecnología computacional en las Comunicaciones y la Educación". Material usado por la Prof. Cristina Durando en el dictado de la materia. De la Maestría en Psicoinformática. UNLS.

Benbenaste, N.: "Multimedia Computacional y Didáctica de la Ciencia". Material usado en el dictado en el Curso de Posgrado Problemática de la Multimedia con Finalidad Educativa. UNC. 2000.

Durando, Cristina, "Modelos Educativos", material de la Cátedra Tecnología Educativa. 2006

Edgar Morin: "Los siete saberes necesarios a la educación del futuro." UNESCO. 1999.

Podan, Rafael: "MODELOS EDUCATIVOS: El Modelo centrado en el docente, el Modelo centrado en el alumno, el Modelo centrado en la interacción". Curso Interuniversitario de Educación a Distancia. Universidades Nacionales. 2002.

Julia Vassilieva: "El Proyecto Eisenstein/Vygotsky/Luria: Pensamiento Cinemático y la Ciencia Integradora de la Mente y el Cerebro",

<http://www.screeningthepast.com/2013/12/eisenstein-vygotsky-luria%E2%80%99s-project-cinematic-thinking-and-the-integrative-science-of-mind-and-brain/> - Disponible en:

<https://marxismocritico.com/2015/01/05/el-proyecto-eisenstein-vygotsky-luria>

Módulo de reflexión temática teórica 2 (Tema 4 en AV)

Concepto de tecnología; modificaciones a partir del desarrollo de la tecnología computacional.

Construcción del concepto de tecnología educativa a través de su evolución histórica.

Crisis del paradigma científico positivista y relación con el concepto de hipertexto.

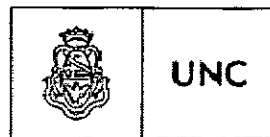
Bibliografía de apoyo para el Módulo 2.

Area Moreira; Manuel: "¿QUE ES LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA?" Disponible en:

<https://manarea.webs.ull.es/materiales/investec/1tecno.html>

Ballester Brage, Luis; Colom Cañellas, Antoni J.; "Digitalización y tecnología educativa" – 2015 – Disponible en: <http://hdl.handle.net/10316.2/5305>

Universidad
Nacional
de Córdoba

Fainholc, B: La Tecnología Educativa propia y apropiada. Ed. Humanitas. Buenos Aires. 1990

Módulo de reflexión temática teórica 3 (Tema 3 en AV)

Aproximación a la educación a distancia como innovación educativa. Características de la modalidad. Estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje.

Los materiales de enseñanza clásicos y el impacto de los nuevos medios de comunicación e Información (redes informáticas, teleconferencias, correo electrónico, multimedias, hipertexto, etc.)

Bibliografía de apoyo para el Módulo 3.

Benbenaste, N.: "Multimedia Computacional y Didáctica de la Ciencia". Material usado en el dictado en el Curso de Posgrado Problemática de la Multimedia con Finalidad Educativa. UNC. 2000.

Casarini, Marta. "Aprender en la distancia. El uso de las tecnologías de la comunicación". Ponencia presentada en el Seminario Internacional de Educación a Distancia organizado por RUEDA. Córdoba. Junio de 1998

Garcia Aretio, Lorenzo, "Fundamentos y componentes de la educación a distancia". UNED. Disponible en:
[Http://ipes.anep.edu.uy/documentos/libre_asis/materiales/fundamento_componentes_EAD.pdf](http://ipes.anep.edu.uy/documentos/libre_asis/materiales/fundamento_componentes_EAD.pdf)

4- Bibliografía obligatoria y ampliada.

Los temas y bibliografía seleccionados tienen el carácter de propuesta que se adecuará a los intereses de los alumnos y a la coordinación con otras cátedras.

Benbenaste, N.: "Sujeto = política x tecnología/mercado". C.B.C., Univ. Nac. Buenos Aires, 1995.

Benbenaste, N.: "Las Implicancias de la Tecnología computacional en las Comunicaciones y la Educación". Material usado por la Prof. Cristina Durando en el dictado de la materia. De la Maestría en Psicoinformática. UNLS.

Benbenaste, N.: "Multimedia Computacional y Didáctica de la Ciencia". Material usado en el dictado en el Curso de Posgrado Problemática de la Multimedia con Finalidad Educativa. UNC. 2000.

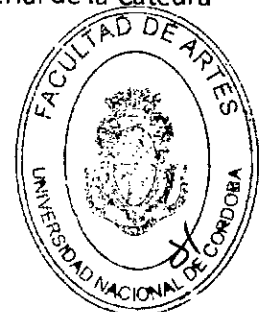
Berenguer, Xavier. "Escribir programas Interactivos". 1997. Disponible en
<http://www.iaa.upf.es/formats/formats1/a01et.htm>

Bou Bouzá, Guillem: "El guión multimedia". ANAYA, Multimedia. 1997

Casarini, Marta. "Aprender en la distancia. El uso de las tecnologías de la comunicación". Ponencia presentada en el Seminario Internacional de Educación a Distancia organizado por RUEDA. Córdoba. Junio de 1998

Durando, Cristina, "¿Llevamos el hipertexto a la educación?", material de la Cátedra Tecnología Educativa. 2006

Durando, Cristina, "El hipertexto. Puente entre teoría y práctica", material de la Cátedra Tecnología Educativa. 2006

Durando, Cristina, "Modelos Educativos", material de la Cátedra Tecnología Educativa.

Edgar Morin: "Los siete saberes necesarios a la educación del futuro." UNESCO. 1999.

Esteban, Manuel: "El diseño de entornos de aprendizaje constructivista". 2000. Disponible en <http://www.um.es/ead/red/6/documento6.pdf>

Fainholc, B: La Tecnología Educativa propia y apropiada. Ed. Humanitas. Buenos Aires. 1990.

García Aretio, Lorenzo, "Fundamentos y componentes de la educación a distancia". UNED. Disponible en

http://ipes.anep.edu.uy/documentos/libre_asis/materiales/fundamento_componentes_EAD.pdf

García Canclini, Néstor: "Imaginario urbanos." EUDEBA. Buenos Aires. 2005

Landow, G. "Hipertexto". Edit. Paidós. 1995.

Lítwin, E.: Tecnologías Educativas en Tiempos de Internet. Amorrortu. Bs. As. 2005.

Najmanovlch, Denise: "Interdisciplina o nuevos paradigmas. La ciencia de fin de siglo". Artículo publicado en Página 12, Suplemento Futuro, del 19 de octubre de 1991

Podan, Rafael: "MODELOS EDUCATIVOS: El Modelo centrado en el docente, el Modelo centrado en el alumno, el Modelo centrado en la interacción". Curso Interuniversitario de Educación a Distancia. Universidades Nacionales. 2002.

Waisman, Elena Rut, Experiencias en Informática Educativa Especial y en el grado universitario: procesos, aventuras y desafíos...". 1º Congreso Nacional de Informática en la Educación. 2004

Maurel, María del C. "El Aula Virtual: un entorno de Aprendizaje". EDUTEC. Bs. As. 2007. Disponible en <http://www.utn.edu.ar/aprobedutec07/docs/73.rtf>

5- Propuesta metodológica:

La cátedra se desarrolla con modalidad de taller y apoyo de un aula virtual.

Se presentan de los temas a través de encuentros presenciales con el apoyo de la previa lectura de los materiales bibliográficos, se propone el debate y luego los alumnos en grupos producen una presentación y exposición de una síntesis de esos temas en clase.

Simultáneamente también en forma progresiva, con el acompañamiento de la cátedra, se presentan los avances en el proceso de producción de la obra multimedia: mapas conceptuales, diagramas de navegación, etc. Hasta la presentación final de la obra.

6- Evaluación:

En el seguimiento de los procesos de aprendizajes individuales y grupales en el taller, para adaptar esta modalidad al régimen de alumnos vigente, se propone la siguiente modalidad:

Se tomarán como trabajos prácticos las presentaciones y exposiciones de las síntesis temáticas. Son 4 en total, todos recuperables hasta su aprobación con debate y autoevaluación.

Participación en foros, planteados en el aula virtual, con evaluación conceptual.

A modo de parciales (recuperables hasta su aprobación) se considerarán dos instancias de producción.

Como el primer parcial se considerará la presentación del mapa conceptual del tema de la Obra Multimedia con Finalidad Educativa. Se expone en el curso y se evalúan en un proceso de debate y autoevaluación.

Se considerará como el segundo parcial la Presentación de la realización de la Obra Multimedial (recuperable hasta su aprobación). El contenido de la Obra Multimedia es un tema muy recortado del Lenguaje Cinematográfico. Esta obra se presenta en el curso y es "probada" por alumnos de otros grupos, se realiza un debate sobre la prueba y la evaluación es realizada por la cátedra.

Son alumnos Promocionales y Regulares quienes cumplan con las condiciones establecidas en el régimen de alumnos en porcentaje y nota de aprobación de los prácticos y parciales propuestos.

Quienes no cumplan con las condiciones antes establecidas quedaran en condición de alumnos Libres.

Condiciones para el examen de alumnos Libres:

Como la cátedra está configurada como taller, los alumnos que se presenten a rendir como alumnos libres deberán presentar o subir al aula virtual las siguientes producciones:

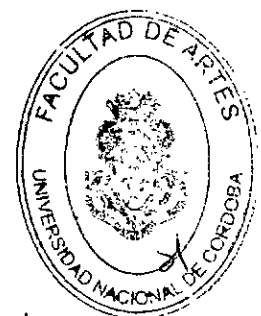
- Unas síntesis monográficas de cada trabajo práctico, planteadas en el aula virtual como actividades. Estos deberán ser presentados tres días antes de la fecha del examen.
- Una multimedia interactiva con finalidad educativa cuyo núcleo temático sea un tema muy recortado del lenguaje audiovisual. Podrá ser presentada en cualquier soporte multimedial interactivo. Será presentada el día del examen.
- Esta obra deberá ser acompañada de una fundamentación del encuadre educativo de la misma con una reflexión sobre su producción en el soporte elegido. Será presentada el día del examen.

Cronograma tentativo

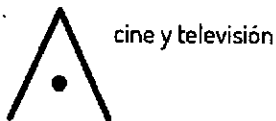
Durante todo el cuatrimestre se trabaja en el módulo transversal, hasta la anteúltima semana de clase, simultáneamente con los demás módulos de los cuales se incorporan los temas progresivamente, de acuerdo a las necesidades de fundamentar o implementar la propuesta realizativa. Durante el primer mes se insistirá en los conocimientos de los contenidos del Módulo 1. Consecutivamente durante los dos meses siguientes se tratan los temas de los Módulos 2 y 3, el orden de los mismos puede ser alterado según la demanda de los alumnos, de acuerdo a sus progresos o necesidades.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 30/2018

HCD 7

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y televisión

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: CINE Y TELEVISIÓN

Carrera/s: PLAN 1987

Asignatura: SEMINARIO DE INVESTIGACION APLICADA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Cristina Andrea Siragusa

Prof. Emilio Fuentes

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: María Constanza Curatitoli; Romina Chain.

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles de 15 a 19 hs. Consultas por mail:

siragusasociologia@yahoo.com.ar

PROGRAMA

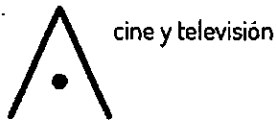
1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

A partir de una concepción multidimensional de la obra audiovisual (reconociéndola como experiencia y manifestación socio-cultural, comunicativa y artística), el *Seminario de Investigación Aplicada* proporciona a los alumnos un espacio de reflexión acerca de las prácticas visuales y audiovisuales y su articulación con la dimensión investigativa en sus diferentes variantes. Al mismo tiempo, se conforma como un ámbito para el desenvolvimiento de competencias y destrezas a partir de un ejercicio permanente de diseño y construcción de abordajes para la indagación de una temática específica propia de este campo disciplinar.

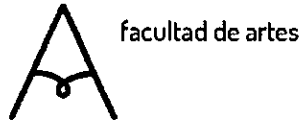
De este modo, el Seminario completa el proceso de formación del estudiante universitario en la Licenciatura de Cine y Televisión en lo atinente a la matriz cultural planteada en el Plan de Estudios (por lo que en la progresión académica se entrelaza, y se nutre, con los contenidos y propuestas de diferentes asignaturas en un continuo que recorre cada una de las etapas del trayecto curricular).

Asumimos que en las sociedades contemporáneas existe una preeminencia de una cultura "de la imagen". En este escenario el fenómeno fílmico como el televisivo (entre los más relevantes dentro del universo audiovisual) poseen un protagonismo y dinamismo de tal envergadura que interpelan al espacio de la Universidad en lo referente a la producción de diversos tipos de conocimientos. Frente a este desafío, las instituciones universitarias asumen la responsabilidad de promover acciones que colaboren a la comprensión de

cine y televisión

facultad de artes

nuestras realidades culturales al mismo tiempo que se propicie la reflexión basada en la práctica y en la experimentación estética-realizativa.

Estas cuestiones, entre otras, configuran un conjunto de problemáticas centrales que impactan en las decisiones que debe asumir el estudiante a los fines de proyectar su Trabajo Final de Carrera (TFC), por lo que se requiere generar una instancia preparatoria que facilite el inicio de ese proceso a partir de la recuperación de experiencias previas y brindando herramientas que permitan la concreción de sus ideas, preocupaciones e intereses. En este sentido, el *Seminario de Investigación Aplicada* es concebido como un espacio de prácticas concretas que atienden a la diversidad y a la pluralidad de opciones que puede elegir el futuro egresado: entrecruzamiento de la producción artística, el compromiso político-social, la faz comunicativa, entre otras, materializados en una investigación propia del campo disciplinar o en la generación de la realización de una obra audiovisual.

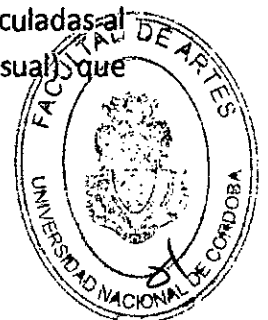
Actualmente el mapa teórico-metodológico de la investigación *sobre* el audiovisual exhibe una clara heterogeneidad y expansión (Molfetta, 2010), confluyendo estudios enfocados en los procesos de significación de una multiplicidad de objetos audiovisuales; de la revisión y comprensión histórica de obras, directores y estilos; de la socio-antropología de la imagen; del consumo; y de la producción; entre otras temáticas. El alto grado de diversidad de las contribuciones gestadas en los últimos años en nuestro país permite avizorar un esfuerzo importante desde distintos sectores académicos en términos de describir e interpretar realidades cambiantes y complejas. De esta manera se advierte una apertura interesante para la producción de un conocimiento situado que abone el terreno teórico-conceptual acerca del cine y de otros lenguajes audiovisuales.

Pero también es ineludible, en función de la orientación hacia la *creación* y la *realización* que poseen estas carreras universitarias, retomar los debates acerca de la *práctica como investigación* que se encuentran presentes en las agendas nacionales e internacionales fundamentalmente dentro del campo artístico. Cuestión caracterizada por la polémica entre diferentes posicionamientos, los condicionamientos institucionales, y la ausencia de una respuesta clara y definitiva. Es por ello que la propuesta académica de esta asignatura no puede ser ajena a esta situación, y establece un marco para ubicar al alumno en torno a la investigación *en* el audiovisual planteando una alternativa posible para su puesta en acción. Esta propuesta lejos está de considerarse de manera rígida, sólo establece un recorrido en el que se han adaptado distintos enfoques con el fin de construir un modo de acercamiento según las necesidades y demandas de los estudiantes de la carrera.

2- Objetivos:

Objetivos Generales

- Introducir a los alumnos en los debates acerca de las posibles vinculaciones entre *investigación* y *prácticas audiovisuales* a los fines de reflexionar acerca de algunas de las problemáticas que las atraviesan.
- Promover en los estudiantes el desarrollo de competencias y destrezas vinculadas al diseño y aplicación de proyectos de investigación (*en/sobre* el audiovisual) que

respondan a objetos específicos del universo visual y audiovisual en pos de la elaboración del anteproyecto de TFG.

Objetivos Específicos

Que el alumno:

- *Explore* críticamente los principales debates teóricos y líneas investigativas que han permitido construir y consolidar el campo de las artes audiovisuales a los fines de su apropiación.
- *Comprenda* las particularidades y las diferencias de las instancias propias del proceso de investigación *en y sobre* las prácticas audiovisuales, asumiendo la relevancia de las decisiones atinentes a la cuestión del método.
- *Reflexione* desde la práctica acerca de las posibles alternativas para concretar su TFC en función de sus preocupaciones e intereses, y de las modalidades institucionalizadas en el Departamento de Cine y TV.
- *Elabore* el diseño de un proyecto de investigación (*en/sobre* el audiovisual) atendiendo a la necesidad de fomentar el desarrollo de destrezas y habilidades, en pos de construir las bases teórico-metodológicas del anteproyecto de TFC.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Unidad N° 1. Explorar la pluralidad: Debates acerca de las vinculaciones entre *prácticas de creación artístico-audiovisual y prácticas investigativas*

Cartografías por los territorios de la multiplicidad y de la dispersión: investigación artística con fines científicos (la teorización alrededor del arte; el énfasis en la obra artística; el estudio del arte como medio para la comprensión de otras realidades socio-culturales); investigación artística con fines artísticos; investigación artística con fines pedagógicos. La investigación basada en las artes. Investigación *en/sobre/para* las artes audiovisuales. Revisión epistemológica (Morales, Borgdorff, Féral, Schön) a los fines de la presentación de trabajos finales de la Licenciatura.

Las prácticas artísticas como investigación: problemas ontológicos, metodológicos y epistemológicos (Borgdorff)

Los tres niveles de la investigación audiovisual: el *objeto* (la obra audiovisual en sus diferentes vertientes y posibilidades de lenguajes, soportes y tecnologías); el *proceso* (la producción audiovisual); y el *contexto* (cultural, histórico, industrial, los públicos, entre otros). El estado actual del campo de investigación acerca del audiovisual en Argentina.

Unidad N°2. Construir el objeto del proyecto.

Momento epistémico en la investigación *sobre* el audiovisual:

La definición del *tema* y su fundamentación. La construcción del *problema*. Justificación de la *relevancia* del estudio en función de sus implicaciones prácticas, teóricas o metodológicas. La *alcance* de la investigación y la formulación de objetivos generales y específicos. La *construcción teórica del objeto*: antecedentes y contexto, teoría del objeto (marco teórico)

Los distintos niveles del marco de referencia y la importancia de la Teoría acerca del Cine y del audiovisual. Formulación de respuestas conjeturales al problema: la generación de hipótesis de trabajo.

Momento epistémico en la investigación en el audiovisual:

La *temática* en la que se inscribe la obra y/o el proceso audiovisual y su justificación. Los *contextos* en los que se inserta el proceso realizativo. El *estado de discusión* sobre el tema en el campo audiovisual (a nivel teórico, técnico, y/o estético), y sobre la obra y/o el(los) género(s). Los distintos niveles del *marco de referencia*: la relevancia de la Teoría acerca del Cine y del audiovisual, y de las Teorías empíricas vinculadas a la puesta en escena. El *estado del canon*. La *poética*: El posicionamiento del realizador dentro del campo audiovisual. El planteo de los *objetivos* del proyecto.

Unidad N°3. *Diseñar las estrategias del abordaje.*

Momento técnico-metodológico en la investigación *sobre* el audiovisual:

Definición de la posición paradigmática; el corpus y los casos. Selección y construcción de instrumentos de recolección de datos. Características del procedimiento de análisis que se debe desarrollar. El cronograma y la factibilidad de la propuesta.

Momento técnico-metodológico en la investigación *en* el audiovisual:

El *diseño en progreso* como proceso de acompañamiento a la creación. Las características de los métodos susceptibles de ser adoptados en la *práctica como investigación*. Herramientas metodológicas para la vinculación teoría/práctica. El carácter *emergente* del diseño metodológico.

Unidad N°4. *La comunicación de los resultados y del proceso de investigación*

Pautas generales para la producción, elaboración y redacción de Informes. La coherencia textual. La inclusión del discurso referido. La circulación y difusión de la producción científica: modalidades de presentación y requisitos formales para la elaboración de trabajos finales, ensayos, artículos de investigación, ponencias, entre otros. Registrar y sistematizar: la problemática de la *exégesis* o la *memoria de la obra* en la producción audiovisual inscripta en el campo artístico y realizativo. Criterios y parámetros para la producción de trabajos finales de grado. El registro artístico-procesal: bitácoras, cuadernos de artista, cuaderno/diario de rodaje.

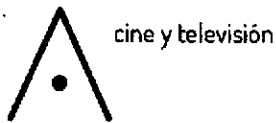
4- **Bibliografía obligatoria** discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Unidad N°1

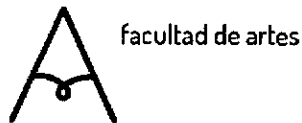
Borgdorff Henk (2009), "El debate sobre la investigación en las artes", En *Cairon* 13 Práctica e investigación, Revista de Musicología, Universidad de Alcalá de Henares.

Féral Josette (2009), "Investigación y Creación", *Estudis Escènics Quaderns del Institut del Teatre* N° 35, Barcelona.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

García Silvia y Belén Paola (2013), *Aportes epistemológicos y metodológicos de la investigación artística: fundamentos, conceptos y diseño de proyectos*, Editorial Académica Española.

Morales López Pedro (2009), "Investigar el arte: provocaciones para una reflexión necesaria", En *Revista Paradigmas*, Número monográfico: arte e investigación, Bogotá.

Unidad N°2

Barriga Monroy Martha (2009), "La investigación en educación artística: Una guía para la presentación de proyectos de pregrado y postgrado", *El Artista* N°6, pp. 154 – 163.

Duarte Loveluck Coca (2010), "El proceso de creación teatral", En *Revista Teatro/CELCIT* N° 37-38 Segunda Época Año 19, Buenos Aires.

Féral Josette (2004), *Teatra, Teoría y Práctica: Más allá de las fronteras*, Galerna, Buenos Aires.

González Puche Alejandro (2011), "¿Documentar la creación o documentarse para la creación?", En *Creación, Pedagogía y Políticas del conocimiento. Memorias de un encuentro*, Universidad de Bogotá y Fundación Grupo Liebre Lunar, Bogotá.

Gray Carole y Malins Julian (2004), *Visualizing Reserch: a guide to the research process in art and design*, Ashgate Publishing Limited, England. [Págs. 12-16 traducidas al español]

Pérez Arroyo Rafael (2012), *La práctica artística como investigación. Propuestas metodológicas*, Editorial Alpuerto, Madrid.

Pérez José (2011), "Proyectos de creación en cine y televisión", En *Creación, Pedagogía y Políticas del conocimiento. Memorias de un encuentro*, Universidad de Bogotá y Fundación Grupo Liebre Lunar, Bogotá.

Scrivener Stephen A.R. (2009), "The roles of art and design process and object in research", En *Reflections and Connections. On the relationship between creative production and academic research*, Actas del Seminario Internacional The Art of Research, University of Art and Design Helsinki. [Material bibliográfico traducido al español por la Cátedra de Traducción Científica – Facultad de Lenguas – UNC]

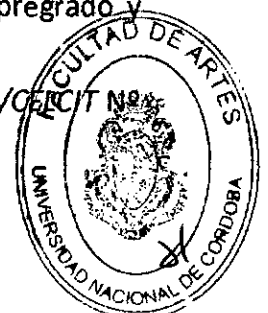
Siragusa Cristina (s/f), "La investigación – creación filmica: una propuesta metodológica", Apuntes de la Cátedra Seminario de Investigación Aplicada, Departamento de Cine y TV, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, Mimeo.

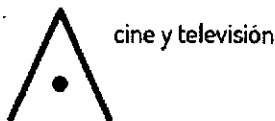
Vicente Sonia Raquel (2006), "Arte y parte. La controvertida cuestión de la investigación artística", En *La investigación desde sus protagonistas: senderos y estrategias*, Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

Unidad N°3

Barriga Monroy Martha (2011), "La investigación creación en los trabajos de pregrado y postgrado en educación artística", *El Artista* N°8, pp. 317 – 330.

Duarte Loveluck Coca (2010), "El proceso de creación teatral", En *Revista Teatro/CELCIT* N° 37-38 Segunda Época Año 19, Buenos Aires.

cine y televisión

facultad de artes

Galuppo Gustavo (2015), "Contra la lógica de las intrigas. Apuntes sobre lo experimental en las prácticas audiovisuales", En *Poéticas del movimiento. Aproximaciones al cine y video experimental argentino*, Librería Ediciones, Ciudad Autónoma Buenos Aires.

Grass Kleiner Milena (2011), "La investigación de los procesos de creación en la Escuela de Teatro UC", Revista *Cátedra de Artes* N° 9, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Pérez Arroyo Rafael (2012), *La práctica artística como investigación. Propuestas metodológicas*, Editorial Alpuerto, Madrid.

Pérez José (2011), "Proyectos de creación en cine y televisión", En *Creación, Pedagogía y Políticas del conocimiento. Memorias de un encuentro*, Universidad de Bogotá y Fundación Grupo Liebre Lunar, Bogotá.

Scrivener Stephen A.R. (2009), "The roles of art and design process and object in research", En *Reflections and Connections. On the relationship between creative production and academic research*, Actas del Seminario Internacional The Art of Research, University of Art and Design Helsinki. [Material bibliográfico traducido al español por la Cátedra de Traducción Científica – Facultad de Lenguas – UNC]

Unidad N°4

Arias Juan Carlos (2010), "La investigación en artes: el problema de la escritura y el 'método'", En *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas* Vol. 5 – N° 2, Bogotá.

Cubo de Severino Liliana, Puiatti Hilda y Nelsi Lacon (2012), *Escribir una tesis. Manual de estrategias de producción*, Comunicarte, Córdoba.

Duarte Loveluck Coca (2011), "Estrategias de escenificación y memoria de obra: una propuesta para el análisis del proceso de creación teatral", En Revista *Cátedra de Artes* N° 9, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Grass Kleiner Milena (2011), "La investigación de los procesos de creación en la Escuela de Teatro UC", En Revista *Cátedra de Artes* N° 9, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Lorenzo Hernández María (2013), "Cuadernos de viaje animados: memoria, tránsito y experiencia", En Actas del III Congreso Académico Internacional sobre Animación VII Festival Internacional de Animación de Córdoba- ANIMA 2013, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba.

5- Bibliografía Ampliatoria

Barriga Monroy Martha (2011), "Estado del arte y definición de términos sobre el tema 'La investigación en educación artística'", *El Artista* N°8, pp. 224 – 241.

Becker Howard (2012), *Manual de escritura para científicos sociales. Cómo empezar y terminar una tesis, un libro o un artículo*, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires.

Cubo de Severino Liliana, Puiatti Hilda y Nelsi Lacon (2012), *Escribir una tesis. Manual de estrategias de producción*, Comunicarte, Córdoba.

Hernández Fernando (2006), "Campos, temas y metodologías para la investigación relacionada con las artes", En Gómez Muntané, Hernández y Pérez López *Bases para un debate sobre investigación artística*, Ministerio de Educación y Ciencia, Instituto Superior de Formación del Profesorado, Madrid.

Sánchez José Antonio (2009), "Investigación y experiencia. Metodologías de la investigación creativa en artes escénicas", En *Estudis Escènics Quaderns del'Institut del Teatre* Nº 35, Barcelona.

Yuni José y Urbano Claudio (2006), *Técnicas para investigar 1. Recursos metodológicos para la preparación de proyectos de investigación*, Editorial Brujas, Córdoba.

6- Propuesta metodológica:

En término de la dinámica de trabajo general se contempla implementar las siguientes modalidades de dictado del Seminario:

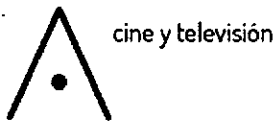
Clases teóricas – expositivas: Se iniciará al alumno en cada uno de los ejes temáticos a partir de una explicación de la problemática y los núcleos centrales de la propuesta teórica, tras lo cual se generará una instancia de reflexión sobre las distintas cuestiones abordadas.

Clases teórico – prácticos de análisis y discusión: Se realizarán prácticas grupales a partir de la discusión del material provisto por la cátedra relacionado con temas vinculados a la práctica de la investigación según las particularidades de cada una de las unidades del programa. En función de esta dinámica se elaborarán objetivos operativos y guías de trabajo. Posteriormente se sintetizará de manera estructurada el debate del grupo, a partir de la puesta en común de lo producido, integrando los aportes más significativos.

Clases de exposición de los estudiantes de los avances de sus proyectos de investigación: En estas instancias de trabajo áulico se llevará adelante un momento donde el estudiante (individual o colectivamente) informe acerca de las decisiones asumidas en el proceso de producción de su proyecto de investigación (*en/sobre* el audiovisual); y posteriormente se realizará un intercambio con el resto de los alumnos y con el docente. Para el desarrollo de esta actividad se confeccionarán guías de orientación con los criterios y aspectos que el estudiante debe contemplar a la hora de elaborar su propuesta.

En todos los casos se busca motivar la participación de los alumnos, por lo que el docente indicará los materiales de lectura y presentará las guías de trabajo con antelación para que los mismos puedan llevar un ritmo de estudio y reflexión en forma continua y activa.

En relación a los recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación del estudiante, permanentemente se está actualizando el *aula virtual* de la cátedra a los fines de proveer a los estudiantes: a) bibliografía digitalizada; b) links para el acceso a publicaciones especializadas (académicas y de la crítica) en cinematografía y otros campos del audiovisual; c) normativas en relación al TFC de la Licenciatura en Cine y TV; d) guías para la elaboración de los Trabajos Prácticos; e) temarios de las clases teórico-prácticas; f) información sobre espacios de exhibición audiovisual, fundamentalmente de Córdoba, para fomentar la participación; entre otras cuestiones.

cine y televisión

facultad de artes

7- **Evaluación:** (Régimen de alumnos **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

Se realizarán evaluaciones de *proceso* y *final*, combinando instancias de producción escrita y oral, de carácter individual y grupal. Los criterios generales considerados serán los siguientes:

- 1) La *comprensión, apropiación* y discusión de los contenidos incluidos en el temario de la propuesta del Seminario.
- 2) La *coherencia* y la *solidez* teórico-metodológica del diseño de un proyecto de investigación *en o sobre* el audiovisual.
- 3) La *participación* continua en las clases teóricas y prácticas (siempre que se alcance un nivel suficiente de los anteriores criterios).

Durante el desarrollo de la asignatura el alumno deberá elaborar un trabajo (individual o grupal) que consiste en el diseño de un proyecto de investigación (de carácter obligatorio) que responda a los requisitos del anteproyecto de TFC exigido por la normativa vigente para la Licenciatura en Cine y TV. Más allá del carácter procesual, se realizarán dos entregas parciales y una final que serán consideradas como una *evaluación práctica*.

También se encuentra prevista la realización de *dos (2) evaluaciones parciales* individuales y presenciales. La cátedra designará oportunamente las fechas de recuperatorios de los trabajos prácticos y de los parciales.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

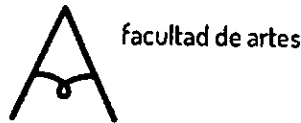
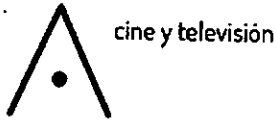
Serán considerados alumnos *promocionales* aquellos que cumplieren el 80% de la asistencia a clases; la aprobación del Trabajo Práctico con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete), y la totalidad de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). El estudiante deberá rendir un coloquio final en el que se expongan reflexiva y críticamente los fundamentos de las decisiones metodológicas asumidas en el diseño del proyecto de investigación desarrollado durante el cursado del Seminario.

En tanto que para los alumnos regulares se requiere el 70% de la asistencia a clases; la aprobación del Trabajo Práctico con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro), y el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

Es requisito para los alumnos libres presentar con antelación a la fecha de examen un proyecto de investigación que debe estar previamente aprobado por el docente. Para ello se implementarán instancias de seguimiento y orientación contemplando las distintas etapas de la formulación del proyecto. La instancia escrita del examen final versará sobre la totalidad de contenidos (teóricos y prácticos) trabajados durante el dictado del Seminario.

Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral.

9- Recomendaciones de cursada: indicar qué materias es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

Se recomienda tener cursada/aprobada Teoría y Técnicas de la Investigación Social, Realización Cinematográfica, y Cine Animación con Diseño Gráfico.

10- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Marzo (2 clases)	Desarrollo de la Unidad N°1
Abril (4 clases)	Desarrollo de la Unidad N°2. Entrega de la Primera etapa del Trabajo Práctico.
Mayo (4 clases)	Desarrollo de la Unidad N°3. Entrega de la Segunda etapa del Trabajo Práctico. Parcial N°1.
Junio (4 clases)	Desarrollo de la Unidad N°4. Parcial N°2. Entrega del Trabajo Práctico Completo.

[Handwritten signature]
 Mgter. Cristina Sinigusa

APROBADO POR
 RESOLUCIÓN N° 30/2018
 HCD

Lic. Virginia Caro
 Aux. Ad. Dpto. Académicos
 Dpto. Académico de Artes
 Facultad de Artes - UNC