

401. Realización audiovisual I - Programa 2018 _____	2
402. Fotografía - Programa 2018 _____	20
403. Sonido I - Programa 2018 _____	43
404. Historia del Cine - Programa 2018 _____	59
404. Historia Social y económica Argentina - Ver Programa 2017 - Cronograma 2018 _____	66
405. Cine y Narrativa - ver programa 2017 - 2017Cronograma 2018 _____	68
406. Teoría de la Comunicación Social - Programa 2018 _____	71
409. Realización Audiovisual II - ver programa 2017 - Cronograma 2018 _____	84
410. Fotografía Cinematográfica y televisiva I - Programa 2018 ____	88
412. Guion - Ver programa 2017 - Cronograma 2018 _____	109
413. Producción - Programa 2018 _____	112
414. Montaje - Programa 2018 _____	120
415. Análisis y crítica - Programa 2018 _____	133
418. Realización Audiovisual III - Programa 2018 _____	145
419. Fotografía Cinematográfica y televisiva II - Programa 2018 ____	158
420. Sonido III - Programa 2018 _____	174
422. Dirección de actores y puesta en escena - ver programa 2017 - Cronograma 2018 _____	184
423. Educación con Medios Audiovisuales - Programa 2018 _____	186
424. Teoría y técnicas de la investigación social - Programa 2018 .	194
427. Realización Cinematográfica - Programa 2018 _____	202
428. Cine Animación con Elementos de Diseño Gráfico - Ver Programa 2017 - Cronograma y bibliografía 2018 _____	228
429. Semiótica Fílmica y Televisiva - Ver programa 2017 - Cronograma y bibliografía 2018 _____	234
430. Problemática de la producción artística - Programa 2018 ____	238
431. Elementos de Sociología - Programa 2018 _____	244

432. Elementos de la Psicología Social - Programa 2018	_____	259
437. Seminario de Investigación Aplicada - Programa 2018	_____	272
489. Curso de Nivelación Cine y Tv - Programa 2018	_____	281

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Cine y TV
Carrera: Licenciatura en Cine y TV - PLAN 1987
Asignatura: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL I
Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Guillermo Zaballos
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 utilizado 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.

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 (produciario)- . Ambas modalidades conviven en la actualidad

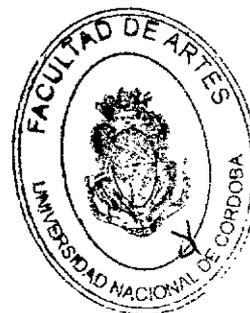
Este programa tiene como finalidad entender el concepto amplio de realización que comprende desde la idea, pasando por el guión, la preproducción, la puesta en escena, la puesta en cámara/cuadro, hasta la postproducción.

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.

gull

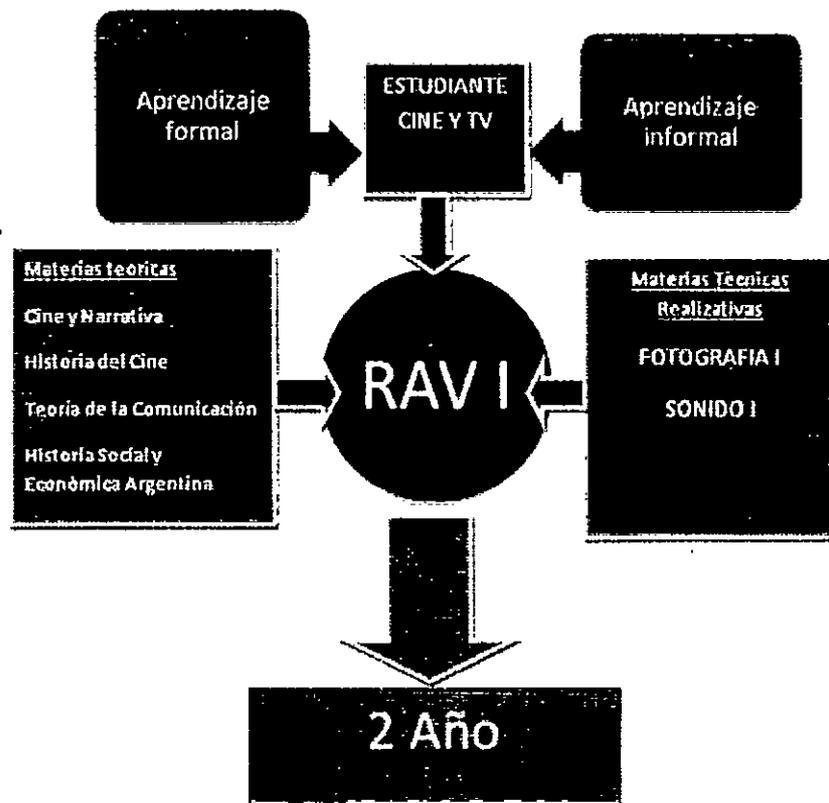
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

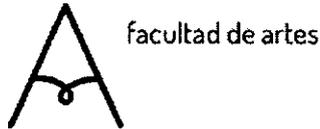
3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

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.

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, auriculización. 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.

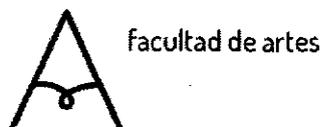
V. La Preproducción.

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

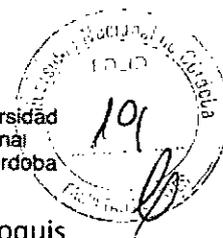
Presupuestos. Planillas de desglose.

VI El rodaje.

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, Paidós, 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, Paidós, Barcelona, 1995.

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

20
[Signature]

LALLI, MARCELO- "El tiempo y el espacio en la puesta en escena" Material de lectura taller perteniente al Ciclo Open 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

[Signature]

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

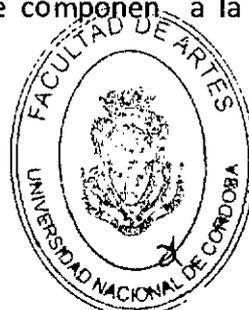
Marimón, Joan. El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla. Universidad de Barcelona. 2 edición 2016.

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.

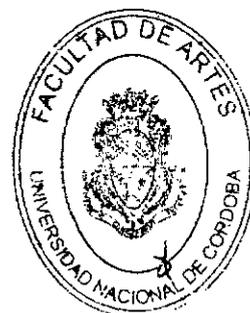
Aquellos alumnos que hayan obtenido como mínimo un promedio de siete (7) en los ejercicios prácticos, en el trabajo final y en los dos parciales podrán aspirar a la promoción.

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/>

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS

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 semanas 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.

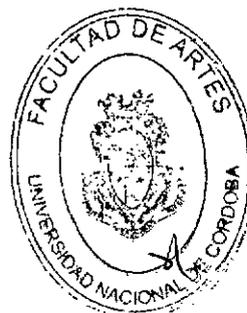
LA FERLA, JORGE, REYNAL, SOFIA (compiladores). Territorios Audiovisuales. Ed Libreria. Bs As 2012

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.-

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

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

TRABAJO PRÁCTICO Nº 1

TEMA: El campo y el fuera de campo.

OBJETIVOS

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 evitara 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

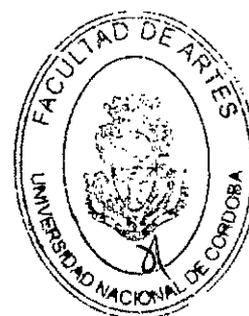
Recuperación: 2 semanas después de la entrega

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.

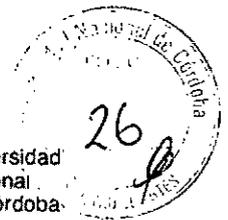
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2

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

OBJETIVOS:

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 (idem 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.

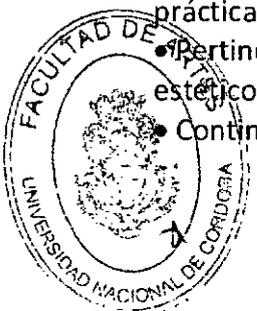
- Se utilizará preferentemente un trípode para la realización de las tomas.
- Se utilizará sólo sonido ambiente en continuidad.
- La duración es libre. Tener en cuenta que, como parte de los contenidos tratados para este TP, se evaluará el manejo del tiempo que cada toma requiere, así como el tiempo 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

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

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

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

TRABAJO PRÁCTICO Nº 3

TEMA: Los diálogos

OBJETIVOS:

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

Adequar 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 podrá corresponder a una escena que formará parte del Guión del Trabajo Práctico Final.

Se sugiere que se incorpore 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 contraplanos 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

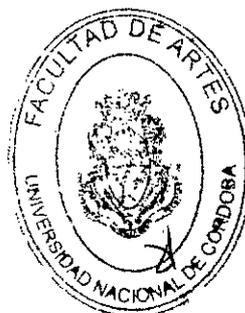
GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca editora, 2014.

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

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

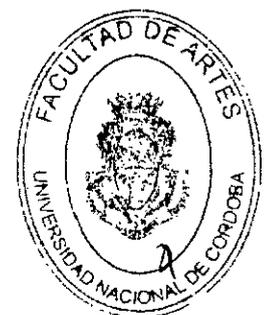
Universidad
Nacional
de Córdoba

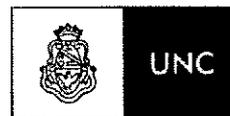

SALCEDO, ELIO NOÉ. "Bases para una narrativa televisiva del relato de actualidad". -1ra. ed.-

Córdoba: Editorial Brujas; San Juan: Universidad Nacional de San Juan, 2013.

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

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:

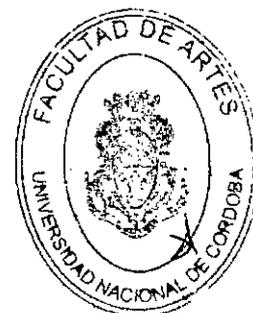
Guión Literario

Guión Técnico

Características de los personajes

Planillas de producción

Plantas de rodaje

Universidad
Nacional
de Córdoba

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° 75/19
HCD

Dr. Valeria Cava
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 2018

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera/s: PLAN 1987

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

34

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 en el registro de la imagen fotográfica monocromática y de color, a través de las Teorías de la Luz y del Color, de Óptica 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.
- 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*, Omnición, 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 Paralelo. 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*, Omnición, 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.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

369

- 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*, Omnición, 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

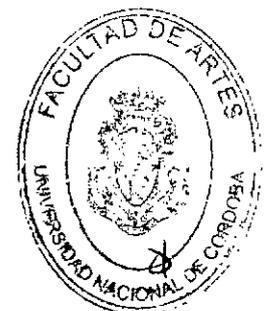
- 4.1. La Luz. Teorías de la Naturaleza de la Luz. Propiedades.
- 4.2. Espectro Electromagnético. Espectro Visible. Sensibilidad Cromática del ojo. Sensibilidad Cromática de las Emulsiones.
- 4.3. Propagación y Medición de la Luz. Ley del Cuadrado Inverso. Modificación de la Propagación: Transmisión - 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.

37

- 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

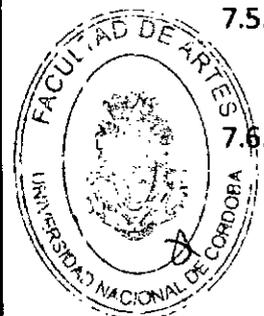
- 6.1. Lentes. Función de una Lente. Tipos de Lentes. Formación de la Imagen.
- 6.2. Refracción: Teoría - Índice de Refracción.
- 6.3. Plano de la Lente: Eje óptico. Distancia Focal. Círculos de Confusión.
- 6.4. Los Objetivos: Características - Clasificación.
- 6.5. Objetivos y Distancia Focal: Gran 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 Val. 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
- 7.6. Regla del horizonte. La regla de la mirada, La regla de los tercios. Puntos fuertes.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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 completa 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 completa 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.

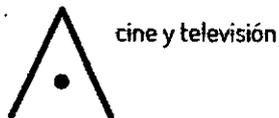
4- Bibliografía Ampliatoria

- 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.: *Revelado. 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 fatografía*, Madrid: Celeste, 1998.
- MANUAL COMPLETO DE FOTOGRAFÍA. Madrid, 1998.
- NEBLETTE, C.B.: *La Fotografía, sus materiales y procedimientos*, Barcelona: Omega, 1969

5- Propuesta metodológica:

Procedimientos:

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 (y de ser necesario) 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 cámara digital. 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:

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 25/06/18 – recuperatorio 1º parcial 02/07/18. El 2º parcial 22/10/18 y el recuperatorio del 2º parcial 22/10/18 pudiéndose recuperar para regularizar o promocionar una sola prueba parcial según el Régimen de Alumnos Aprobado por resolución 408/02 del

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

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 Aprobado 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)

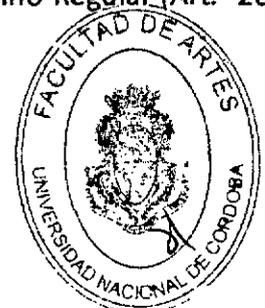
Regularidad:

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).
- 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).

cine y televisión

facultad de artes

- 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:

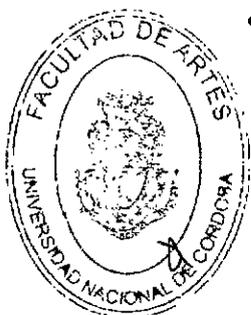
según el Régimen de Alumnos Aprobado por resolución 408/02 del HCS. Resolución Nº 363/99 del H. C. D. en sus artículos: 24º y 25º.

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).
- 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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

42

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. Teniendo como ayuda fundamental los conocimientos aportados por la asignatura Realización Audiovisual I en cuanto a la producción y realización de trabajos prácticos en video.

Trabajo Práctico No 1:

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

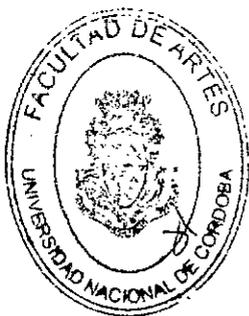
Objetivos:

- Aplicar los conocimientos sobre sensibilidad, diafragma, tiempo de obturación y valor de exposición.
- Reconocer la exposición correcta de una imagen fotográfica.
- 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:

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.

cine y televisión

facultad de artes

- 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 deberá ser presentado en soporte digital.
 - 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 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) 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.

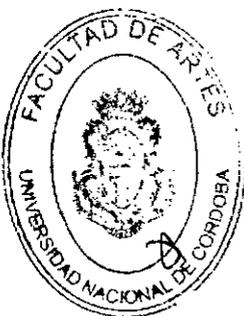
B) DISTANCIA HIPERFOCAL

- 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

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;

cine y televisión

facultad de artes

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

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 promediabiles.
- 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:

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

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 deberá ser presentado en soporte digital al 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 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

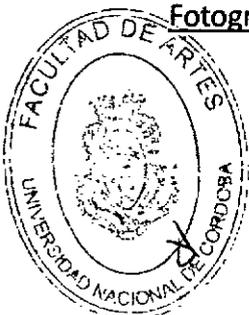
Forma 2:

A)

- 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.
- 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.

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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:

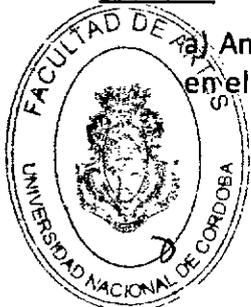
- Análisis y selección de una escena cinematográfica ambientada totalmente con luz artificial.
- Puesta en escena del análisis anterior y realización en video del tema seleccionado.
- El video deberá ser acompañado por una plantilla donde conste: la planta de luces, punto de vista de cámara, altura y 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

cine y televisión

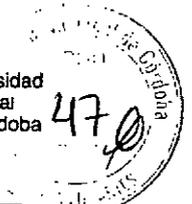

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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
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
- Apreciar 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 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: 09 de abril de 2018.
- 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:

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

48

- 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 forma digital 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 28 de mayo de 2018

• 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:

- Preparar a los alumnos para observar con mirada crítica el material cinematográfico (cortometrajes)

- Reconozcan los elementos que componen la imagen cinematográfica y puedan realizar una descripción técnica de la misma (denotación), especialmente en lo que corresponde a la Dirección de Fotografía y a la composición de la imagen a través de la iluminación.

- Reconozcan los recursos técnicos y narrativos y realicen una interpretación del film.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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: *11 de junio de 2018.*

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 2018.
- Plazo para recuperar el Trabajo Práctico: una o dos semanas posteriores a la 1ª presentación.

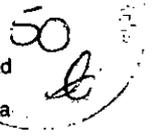
Cantidad de fotografías: 14 (catorce)

Trabajo Práctico No 5:

Análisis Cinematográfico

Objetivos:

- Preparar a los alumnos para observar con mirada crítica el material cinematográfico (largometrajes)
- Reconozcan los elementos que componen la imagen cinematográfica y puedan realizar una descripción técnica de la misma (denotación) especialmente en lo que corresponde a la Dirección de Fotografía y a la composición de la imagen a través de la iluminación.
- 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 2018.*

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 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 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 solido.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

51

- 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 1º 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 1º 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 sustitutivas para las exigencias que no puedan recuperarse en condiciones similares a las originalmente planteadas".)*

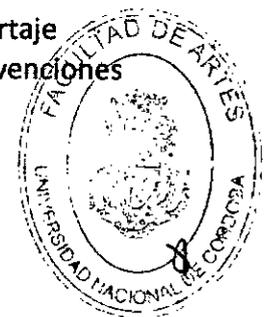
Trabajos Prácticos para alumnos promocionales:

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.

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?

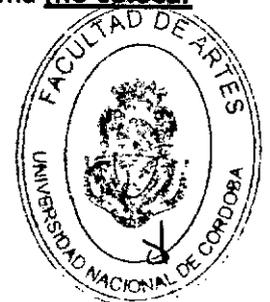
d) Aspectos y/o condiciones técnicas

- 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:

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.

cine y televisión

facultad de artes

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

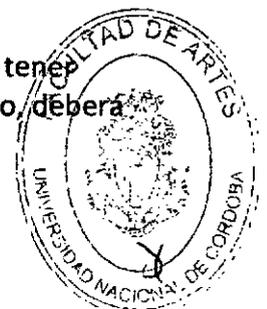
2.- La cantidad de tomas fotográficas a realizar en cada ítem será de 4 (cuatro), lo que hacen un total de 32 fotografías.

3.- Aspectos y/o condiciones técnicas:

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

- 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

54

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) realizo 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 3 Análisis Cinematográfico (corto).

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 25/06/18.

Recuperatorio del 1º parcial 02/07/18.

cine y televisión

facultad de artes

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 4 Movimientos Artísticos; TP Nº 5 Análisis Cinematográfico (largo); TP Nº 6 Trabajo Final.

Trabajos Prácticos de Técnica de la Toma.

TP Nº 3 Trabajo de Integración.

Parciales

2º parcial 22/10/18.

Recuperatorio del 2º parcial 29/10/18.

Manuel Ricardo Zamoski

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 75/19
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 2018

Departamento Académico: DPTO. DE CINE Y TV

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

Asignatura: SONIDO I

Equipo Docente:

- Profesores:

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

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

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Franco Javier Chavarría Flores, Francisco González Cholaky y Luciano Andrés Esposito.

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:

Comisiones Prácticas:

Turno mañana: Miércoles de 9 a 14 hs.

Turno tarde: Miércoles de 18 a 20 hs. (Incluye Comisiones Prácticas, teóricos y horarios de consulta)

Teórico: Miércoles de 15 a 17:30

Clases de consulta y tutorías:

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

Presencial:

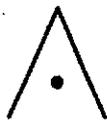
Prof. Paula Asís: Miércoles y Jueves de 9 a 12 hs.

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.

cine y televisión

facultad de artes

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)

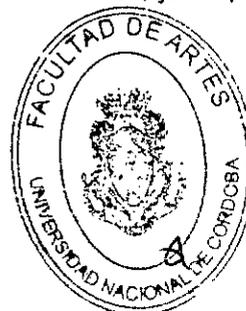
Tradicionalmente, en el entorno de la comunicación de masas, el sonido ha sido relegado a un segundo plano frente a la imagen, tanto en el ámbito productivo como en el educativo-investigativo. Michel Chion advierte que es muy común que se utilice la expresión “ver una película”, ignorando la modificación 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” más allá de la relación “imagen-sonido”

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2. Objetivos

Generales:

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.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

UNIDAD Nº 1: EL SONIDO: FENÓMENO FÍSICO

Características Físicas del sonido:

- Frecuencia – Amplitud - Longitud de onda - Fase - Período – Espectro. Magnitudes
- Propagación - comportamientos de la onda sonora en medios elásticos
- 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

- Efectos perceptivos: Tono – Sonoridad – Timbre - Duración - Espacialidad,
- Umbrales de audición: de frecuencia y de intensidad – relación entre ambas variables: Curvas isofónicas – Umbrales de tiempo: duración y simultaneidad.
- 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

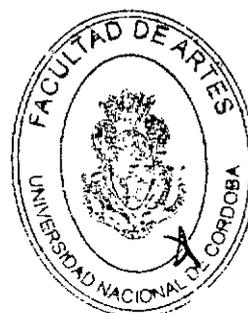
Comportamiento del sonido en espacios cerrados: Reflexión (fenómenos naturales: eco y reverberación) – refracción – difracción – absorción – transmisión

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.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

Secciones

Conexiones

Sistemas de medición y control de señal.

Cables y accesorios. Usos.

SISTEMAS DE REGISTRO SONORO

SONIDO ANALÓGICO: Características generales. Sistemas Analógicos: Soportes y Formatos

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

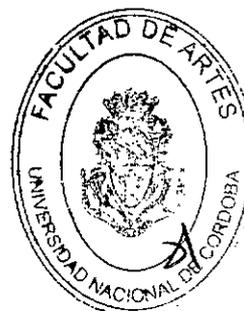
Almacenamiento de la señal digital de audio: Archivos digitales de audio con y sin compresión. Códecs y formatos.

Equipamiento (hardware): Portátiles para rodaje. Estaciones de audio para rodaje y postproducción (Audio Workstation) – Interfaces (soundcard). Placas de audio para computadoras (PC/MAC). Tipos de interface (USB, PCI, FIREWIRE). Sistemas Digitales: Soportes y Formatos

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).

MONITOREO

Amplificadores. Tipos.

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Auriculares.

UNIDAD Nº 5: EDICIÓN Y MEZCLA DEL SONIDO (desarrollo en la práctica concreta)

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

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 6: 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.

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.
- Basso, Gustavo (2009): *Percepción Auditiva*. Bernal: UNQ. Capítulo 9.
- Lorenzatti, Damián (2005): "La voz y su patrón de Radiación". BsAs: UBA-Facultad de Filosofía y Letras. Disponible en <http://www.sonidoanda.com.ar>

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
- Roselló Dalmau, Ramón (1981): *Técnica del sonido cinematográfica*, 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 5: CADENA ELECTROACÚSTICA – EDICIÓN Y MEZCLA DEL SONIDO

Obligatoria

- Abbate, Carlos (2014): *Cómo hacer el sonido de una película*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Librería Ediciones. Capítulos 1 y 2.

- 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.
- Conen, Hernán y Asís Ferri, Paula (2010): Audio analógico/Audio digital. Material teórico sistematizado disponible en el aula virtual de la materia Sonido I.
- Larson Guerra, Samuel (2012): Pensar el sonido. Una introducción a la teoría y práctica del lenguaje sonoro cinematográfico. México: UNAM. Capítulos 4 y 5.
- 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. Capítulos 4 y 10.

Ampliatoria

- Alcaraz, Gustavo – Vaca, Magalí (2010). Manual de Cátedra “antes de presionar REC” – Córdoba: Ed. Brujas. Capítulos 4, 5, 6, 7 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 6: EL SONIDO EN EL RELATO AUDIOVISUAL. ESCENA SONORA

Obligatoria

- Material teórico sistematizado de la cátedra. Experiencia profesional de los docentes.
- 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.
- Goudreal, Andre – Jost, François (). *El relato cinematográfica*. 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 radiafónico*. Madrid: Cátedra.
- Bordwell, David y Thompson, Kristin (1995): *El arte cinematográfico*. Barcelona: Ed. Paidós.
- Burch, Noël (1970): *Praxis del 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. Paidos Comunicación.
- Chion, Michel (1990): *El sonido, Música, Cine, Literatura...* Buenos Aires: Ed. Paidos Comunicación.
- Machado, Arlindo (2000): *El paisaje mediática*. 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 N° 4
- Schafer, Murray (1997): *The soundscape*. New York: Knopf. Parte 3

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:

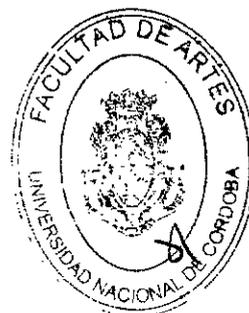
- Esquemas, cuadros, etc. realizados para el dictado de la materia
- Artículos de revistas especializadas, escritos por la cátedra y en sitios web.
- Audiovisuales (disponibles on line)

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>

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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)

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

5. Propuesta metodológica:

- Clases Teóricas y teórico/prácticas presenciales, con apoyo no presencial-asincrónico a través del aula virtual en plataforma Moodle, para desarrollos conceptuales y debates sobre temáticas puntuales. Esta plataforma también es utilizada para comunicaciones varias (modificaciones de cronograma, fechas de entregas, consignas de prácticos, calificaciones, etc)
- Clases Prácticas presenciales distribuidas en comisiones, en las que se realizan análisis de materiales con problemáticas prácticas a ser resueltas en cada consigna. Presentaciones grupales y defensas de cada trabajo por parte de los alumnos.

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.

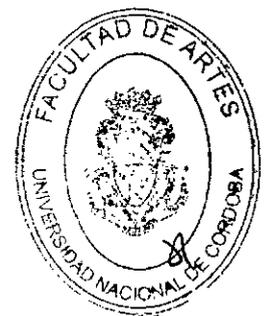
Realización de Trabajos Prácticos individuales.

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.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

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

No 2: Registro de Sonido Directo. Planos sonoros. Diálogos.

No 3: Registro de Sonido Directo. Ambiencia. Diálogos.

No 4: Registro de Sonido Directo: fuentes sonoras en desplazamiento (Travelling sonoro, zoom in/out sonoro)

No 5: Trabajo integrador de cuatrimestre: Registro de Sonido Directo - Escena Sonora - Planos Sonoros - Fuente Sonora en Desplazamiento – Diálogos

No 6: Edición y mezcla

No 7: Trabajo final integrador: Registro de Sonido Directo - Escena sonora, construcción de banda sonora compleja (Voces, ruidos referenciales, fx, música).

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:

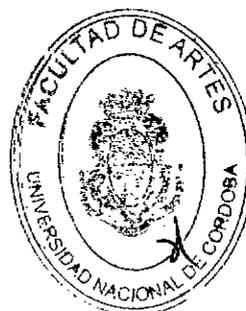
- Asistencia a teóricos y Prácticos.

- Parciales escritos (tres anuales). Nota: Todos los parciales escritos presenciales tendrán su instancia de recuperación. El alumno tiene la posibilidad de 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).

- Rendimiento alcanzado en la realización de Trabajos Prácticos específicos. Todos los 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 ser realizados 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.

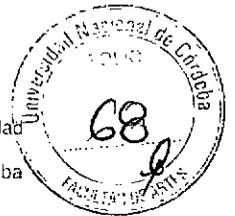
cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

6. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: 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>

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).

Para conseguir la regularidad será necesario:

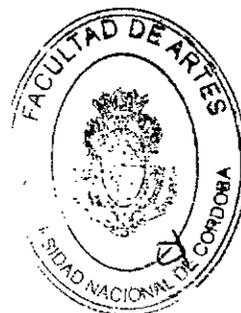
- Tener aprobadas el 100% de las evaluaciones parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (Cuatro).
- Contar con el 80 % de asistencia a los teórico-prácticos.
- Tener aprobado el 80% de los trabajos prácticos obligatorios con una nota mínima de 4 (cuatro)
- Aprobar el trabajo final con una nota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

Cuando el promedio dé un valor en decimales de hasta 50 centésimos, la nota se redondeará hacia el valor inferior. Cuando éste sea mayor a 50 centésimos, se redondeará hacia el valor superior.

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.☐

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

7. 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.

Las presentaciones de 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 tampoco 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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

8. Cronograma Tentativo de desarrollo de Unidades, TPs y Evaluaciones

MARZO

Presentación de la materia

ABRIL

:::TEÓRICOS:::

Unidad N°1: Sonido Fenómeno Físico

Unidad N° 2: Sonido Fenómeno Perceptivo

Unidad N° 4: Cadena Electroacústica de Sonido

Unidad N° 4: Micrófonos (1ª parte)

:::PRÁCTICOS:::

Trabajo Práctico N° 1

Trabajo Práctico N° 2

MAYO

:::TEÓRICO:::

Unidad N° 4: Micrófonos (2ª parte)

Unidad N° 4: Mesas de mezcla - Audio Digital

Unidad N3: Acústica Arquitectónica - Materiales para el tratamiento acústico de recintos

EXÁMENES

:::PRÁCTICOS:::

Trabajo Práctico N° 3

Trabajo Práctico N° 4

JUNIO

:::TEÓRICO:::

Unidad N° 3: Acústica Arquitectónica - Materiales para el tratamiento acústico de recintos

Unidad N° 5: Edición y Mezcla

Parcial N°1. 6 de Junio

:::PRÁCTICOS:::

Trabajo Práctico N° 4

Trabajo Práctico N° 5 (Integrador de cuatrimestre 1ª y 2ª entrega)

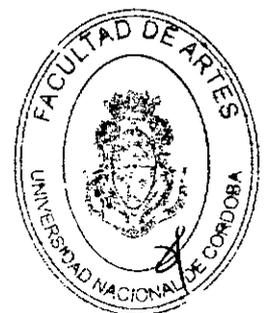
JULIO

:::PRÁCTICOS:::

Entrega de recuperatorios de todos los Trabajos Prácticos del 1º cuatrimestre

EXÁMENES

RECESO INVERNAL

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

AGOSTO

:::TEÓRICO:::

Unidad Nº 5: Edición y Mezcla

Unidad Nº 6: Escena Sonora

Recuperatorio Parcial Nº1: 1 de agosto

:::PRÁCTICOS:::

Trabajo Práctico Nº 5 (Integrador de cuatrimestre entrega definitiva)

Trabajo Práctico Nº 6A: Edición

Trabajo Final: Entregas 1 y 2

SEPTIEMBRE

:::TEÓRICO:::

Unidad Nº 6: Banda Sonora

Parcial Nº 2: 5 de septiembre

EXÁMENES

:::PRÁCTICOS:::

Trabajo Práctico Nº 6B: Edición de música

Trabajo Final: Entrega 3

OCTUBRE

:::TEÓRICO:::

Unidad Nº 6: Banda Sonora

Parcial Nº 3: 10 de octubre

Recuperatorio Parcial Nº 2 y Nº3: 31 de octubre

:::PRÁCTICOS:::

Trabajo Práctico Nº 6B: análisis musical por aula virtual

Trabajo Final: Entrega definitiva

Entrega de recuperatorios de Trabajos Prácticos Nº 6A y Nº 6B

NOVIEMBRE

Coloquios a Promocionales

Cierre de actas

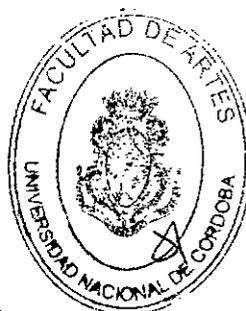
EXÁMENES

:::PRÁCTICOS:::

Trabajo Final: ajustes

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 75/19
HCD

Handwritten signature and text: Paulina A. J. 23796759

Lic. Valentina Calo
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 2018

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.

cine y televisión

facultad de artes

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 pela 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 - Melies - 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": Melies, 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.

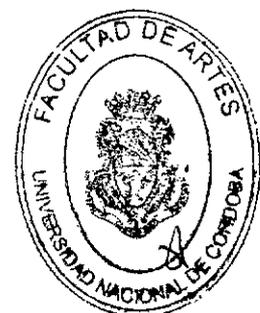
Griffith.: La constitución de un nuevo "Lenguaje". El Modo de Representación Institucional (MRI) - La búsqueda de la legitimidad y la consolidación del cine Narrativo

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

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

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

FILMOGRAFIA OBLIGATORIA

cine y televisión

facultad de artes

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.

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, Dovjenko.

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

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

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

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

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

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

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

FILMOGRAFIA OBLIGATORIA

cine y televisión

facultad de artes

M – Fritz Lang

El Angel 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).

El muelle de las brumas – Marcel Carné

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

El mago de Oz – Victor Fleming

La diligencia – John Ford

Unidad 4: Guerra y pos-guerra

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

La Serie Negra.

El Neorrealismo italiano: Rossellini, De Sica, Visconti.

Renoir y Rosellini: 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: La Nouvelle vague: Godard, Truffaut, Chabrol, Rohmer.

Free Cinema Ingles. Nuevo cine alemán.

Inclasificables: Bergman, Fellini, Visconti, Antonioni, Pasolini.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

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

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

FILMOGRAFIA OBLIGATORIA

El ciudadano Kane – Orson Welles

Casablanca – Micheal Curtiz

El halcón maltes – 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

Terciopelo Azul – David Lynch

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.

cine y televisión

facultad de artes

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

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.; Thompson, 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.

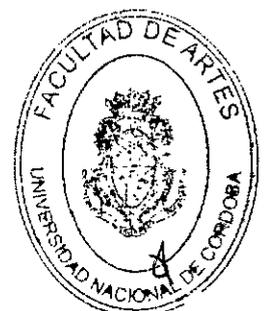
En las clases prácticas se analiza material proyectado en clase o que se solicite su previo visionado. Allí se explica la implementación y modos de ejecución de prácticos que realizan los alumnos.

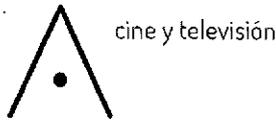
Se utiliza el aula virtual de la materia como apoyo administrativo y didáctico. Por su medio se canaliza la información y las actividades prácticas. También como modo de enviar links de textos y de materiales audiovisuales para ver disponible en la web.

Cronograma desarrollado:

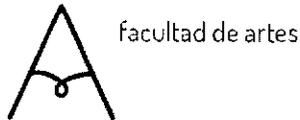
5 de abril: Presentación de la materia y Antecedentes del cine (Unidad 1)

12 de abril: Del Salon Indian A Griffith (Se completa Unidad 1)

cine y televisión

facultad de artes

19 de abril: Inicio Unidad 2 – Presentación de práctico de línea de tiempo. Explicación y Ejemplos

26 de abril: Fin Unidad 2

3 de mayo: Inicio unidad 3 – Análisis de “Caligari”

10 de mayo: Fin Unidad 3

17 de mayo: Inicio unidad 4 – Análisis de “El Ciudadano”

24 de mayo: (25 de mayo feriado). Exámenes

31 de mayo: Unidad 4 – Entregan práctico de línea de tiempo On-line.

7 de junio: Fin unidad 4

14 de junio: Parcial - Entregan recuperatorio del práctico de línea de tiempo On-line.

21 de junio: Recuperatorio parcial

28 de Junio: Firma de libretas

6 de julio: Carga de notas en el Guarani y firma de finales a alumnos extranjeros

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.

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 **rendiendo 3 (tres) temas** desarrollados en las clases teóricas durante el cursado regular de la materia.

cine y televisión

facultad de artes

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

Mgtr. Pedro A. Klimovsky

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 75/19
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

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: CINE Y TELEVISIÓN

Carrera/s: Lic. en Cine y TV - PLAN 87

Asignatura: HISTORIA SOCIAL Y ECONÓMICA ARGENTINA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Laura Valdemarca

Prof. Adjunto: Ana Sofía Maizón

Prof. Asistente: Agostina Gentili

Prof. Ayudante:

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Fabrizio Pedano

Adscriptos: Luis Imhoff – Paula Romani

cine y televisión

facultad de artes

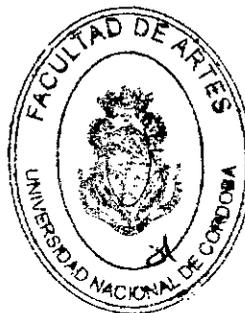
UNC

Universidad Nacional de Córdoba

Fecha	Contenido y actividad
2/8	Presentación de la materia, contenidos programas, aula virtual , cronograma y modalidades de evaluación
9/8	Desarrollo de unidad uno
16/8	Desarrollo de unidad uno
23/8	Desarrollo de unidad dos y primer trabajo práctico
30/8	Desarrollo de unidad dos
6/9	Desarrollo de unidad dos
13/9	Primer parcial
20/9	Semana del exámenes
27/9	Desarrollo de unidad tres
4/10	Desarrollo de unidad tres
11/10	Desarrollo de unidad cuatro
18/10	Desarrollo de unidad cuatro y segundo trabajo práctico
25/10	Desarrollo de unidad cinco
1/11	Desarrollo de unidad cinco
8/11	Segundo parcial
16/11	Parcial recuperatorio y Estudiantes de Régimen

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 64/19
HCD

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

Laura Valdemarca

Profesora Titular

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2018

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

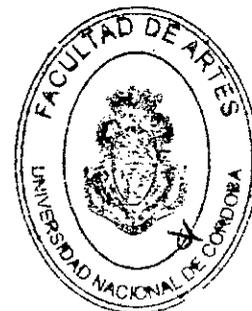
- Adscripta: Lic. Daniela Goldes y Lic. Justina Eirin

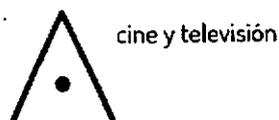
Distribución Horaria

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.

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba**CRONOGRAMA TENTATIVO CINE Y NARRATIVA 2018**

SEMANA 1	
TEORICO: 26 Y 27/3	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	PRÁCTICO 1: Cine narrativo y no-narrativos. Historia, relato y diégesis. Observación en textos audiovisuales narrativos.

SEMANA 2	
2 y 3/4: TEORICO	La construcción de la diégesis: espacio diegético y tiempo como colocación. Diégesis y verosimilitud. Diégesis y géneros cinematográficos.
PRACTICOS	PRACTICO 2: Análisis de historia, relato y diégesis.

SEMANA 3	
9 Y 10/11: TEORICO	La teoría del personaje. Ruptura con la asociación personaje = persona. La forma del personaje. Caracterización.
11: PRACTICOS 14: FERIADO	PRÁCTICO 3: Personajes.

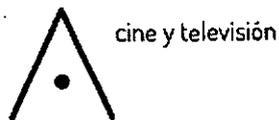
SEMANA 4	
16 y 17/4: TEORICO	Estructura narrativa.
PRACTICOS	PRACTICO 4: Estructura narrativa.

SEMANA 5	
23 y 24/4: 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	PRACTICO 5: Enunciación y focalización.

SEMANA 6	
30/4 Y 1/5: FERIADO	30/4: FERIADO PUENTE 1/5: FERIADO DIA DEL TRABAJADOR
PRACTICOS	FERIADO

SEMANA 7	
7 Y 8/5: TEORICO	El espacio en el cine: Espacio representado y espacio no mostrado. Tipología de relaciones espaciales.
PRACTICOS	PRACTICO 6: Espacio

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

12 DE MAYO: PRIMER PARCIAL

SEMANA 8	
14 Y 15/5: TEORICO	El tratamiento del tiempo en el cine: Orden, Duración y Frecuencia.
PRACTICOS	PRACTICO 7: Tiempo

SEMANA 9: SEMANA DE MAYO

SEMANA 10	
28 Y 29/5: TEORICO	La estructura del relato
PRACTICOS	PRACTICO 8: La estructura del relato según Syd Field

SEMANA 11	
4 Y 5/6: TEORICO	Los géneros cinematográficos como formas relativamente estereotipadas de narración. Los diferentes géneros cinematográficos.
PRACTICOS	PRACTICO 9: Práctico sobre géneros cinematográficos.

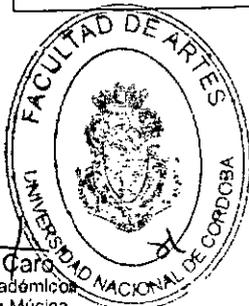
SEMANA 12	
10/6: TEORICO 11/6	Discurso literario y discurso cinematográfico. Modalidades y formas de la adaptación cinematográfica.
PRACTICOS	PRACTICO 10: Práctico sobre adaptación

16 DE JUNIO: SEGUNDO PARCIAL

SEMANA 13	
18/6: TEORICO	RECUPERATORIO PARCIALES
PRACTICOS	RECUPERATORIO PRACTICOS

23 DE JUNIO: RECUPERATORIOS PARCIALES

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

APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 64/19 HCD

Ximera Triguell

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

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

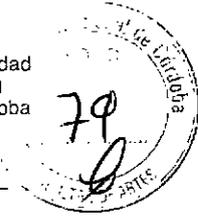
cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Cine y Televisión

Carrera/s: PLAN 1986

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 15.00 hs

marce.sgammini@gmail.com

- Prof. Fernanda Manavella: miércoles 11.00 hs a 12.00 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 han ido 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”

cine y televisión

facultad de artes

implica reconocer la capacidad de transformación de las prácticas que poseen los medios de 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.

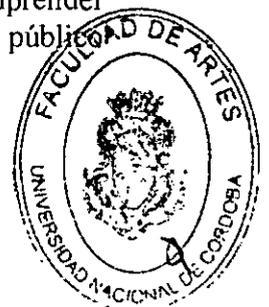
La asignatura postula una revisión de las principales corrientes que han desarrollado estudios de la cultura masiva y sus características, de manera tal que los estudiantes identifiquen las categorías teóricas que permiten análisis diferenciados sobre los procesos de comunicación y su relación con la 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.

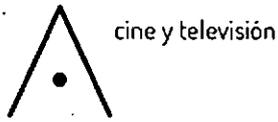
2- Objetivos:

Objetivos Generales

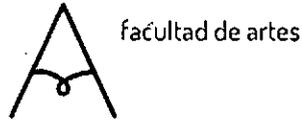
Al finalizar el dictado de la asignatura, se espera que los alumnos sean capaces de:

- 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 y desarrollo de los medios masivos de comunicación: prensa, radio y televisión. Dimensiones tecnológicas y socioculturales del desarrollo de los medios masivos.

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

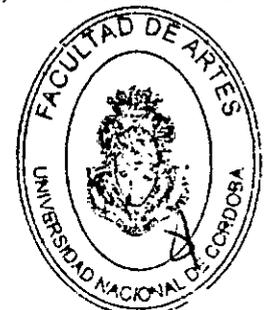
Primeros planteos sobre los medios de comunicación: contexto de aparición; enfoques; temas y métodos de análisis. La teoría de la Aguja Hipodérmica.

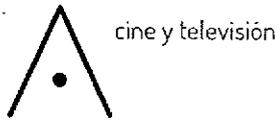
Hacia una superación de los efectos "fuertes": la corriente empírico-experimental de la persuasión y las investigaciones sociológicas. Los factores intervinientes entre la emisión y la recepción del mensaje. Comunicación mediática y comunicación interpersonal. Líderes de opinión y doble flujo de la comunicación.

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 "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.

cine y televisión

facultad de artes

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

La cultura como matriz signifiante: 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.

UNIDAD V: 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.

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?* 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:

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.

LÁZARFELD, 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

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 III:

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

84

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.

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

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

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

WOLF, M. (2004) "Rasgos generales de la teoría crítica", en *La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas*, Barcelona, Paidós. Págs.91-102

UNIDAD IV:

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.

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

UNIDAD V:

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, Norina. Págs 17- 21, y 91-102.

cine y televisión

facultad de artes

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

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:

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.

cine y televisión

facultad de artes

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.comunicacionsociedad.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

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 III:

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

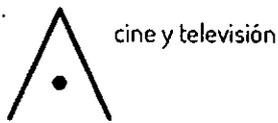
ENTEL, A. et al. (2000): "Los '40. El exilio. Dialéctica del Iluminismo", en *Escuela de Frankfurt. Razón, arte y libertad*, Buenos Aires, Eudeba. Págs. 114-129.

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

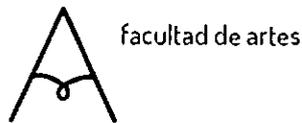
WOLF, M. (1991) *La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas*. Barcelona, Paidós. Págs.90-103

UNIDAD IV:

cine y televisión

facultad de artes

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.

UNIDAD V

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

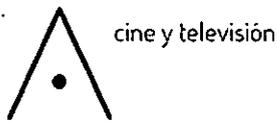
GARCÍA AVILÉS, J.A. (2009) "La comunicación ante la convergencia digital: algunas fortalezas y debilidades", en revista *Signo y Pensamiento* 54, volumen XXVIII, enero - junio 2009. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana. Págs.103-113

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

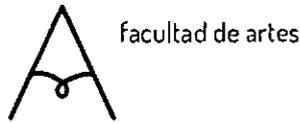
SCOLARI, C. (2008) "Hacia la hipertelevisión. Los primeros síntomas de una nueva configuración del dispositivo televisivo", en Revista *Dia-logos de la Comunicación*, N°77, julio-diciembre de 2008, Felafacs. Págs. 2 -9

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".

cine y televisión

facultad de artes

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

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-prácticas y prácticas** que suponen la realización de trabajos prácticos –guiados por las profesoras asistentes- vinculados a las temáticas desarrolladas, que 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 consignas que se indiquen específicamente.

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** a los fines de: 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.

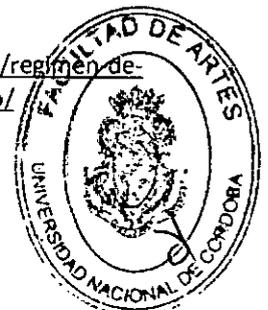
7- Evaluación

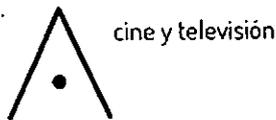
Siguiendo la reglamentación vigente¹, para alcanzar la **condición de regular** el alumno deberá contar con una asistencia del 60% a las clases teórico-prácticas y prácticas; realizar y **aprobar un trabajo práctico evaluable** con una calificación mínima de 4 (cuatro) y **dos evaluaciones parciales** 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 determinación 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.

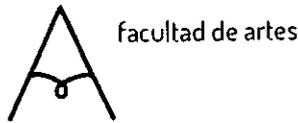
La realización de los **trabajos prácticos no evaluables** establecidos como actividades específicas de las clases teórico-prácticas y prácticas fijadas en el cronograma, constituyen el registro de la asistencia requerida para alcanzar la condición de regularidad.

¹ 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

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 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.

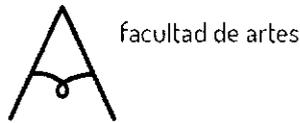
8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

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

cine y televisión

facultad de artes

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 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 30: 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 6: Clase teórica sobre contenidos de la Unidad I

Lunes 13: Clase teórico-práctica sobre contenidos y textos de la Unidad I

Lunes 20: FERIADO NACIONAL

Lunes 27: Clase teórica sobre contenidos de la Unidad II

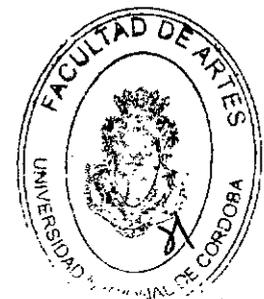
Mes de septiembre

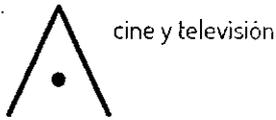
Lunes 3: PRIMER EXAMEN PARCIAL

Lunes 10: Clase teórico-práctica sobre contenidos de la Unidad II y RECUPERATORIO DE PRIMER PARCIAL

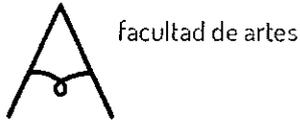
Lunes 17: Clase teórico-práctica sobre contenidos de la Unidad III

Lunes 24: Semana de Exámenes (suspensión de clases)

cine y televisión

facultad de artes

Mes de octubre

Lunes 1: Trabajo Práctico Evaluable sobre contenidos de la Unidad III

Lunes 8: Clase teórica sobre contenidos de la Unidad IV

Lunes 15: FERIADO NACIONAL

Lunes 22: Clase teórico-práctica sobre contenidos de la Unidad IV

Lunes 29: Clase teórico-práctica sobre contenidos de la Unidad V

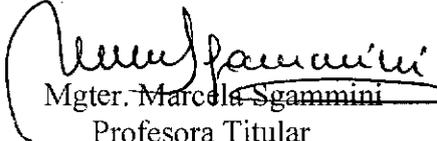
Mes de noviembre

Lunes 5: SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

Lunes 12: RECUPERATORIO DE SEGUNDO PARCIAL- RECUPERATORIO DE TRABAJO PRÁCTICO EVALUABLE

Lunes 19: FERIADO NACIONAL

Miércoles 21: Firma de libretas alumnos regulares; actas de promocionales

Mgter. Marcela Sgammini
Profesora Titular
Julio de 2018

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 75/19
HCD.

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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2018

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**

Prof Ayudante: **LIC. MATÍAS DEON**

- 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).

Turno único:

Teórico: miércoles de 17 a 19 hs

Prácticos: miércoles de 19 a 21 hs

Consulta: miércoles de 15 a 17 hs

Pabellón Méjico - Planta Baja
Ciudad Universitaria - X 5000 HUA Córdoba - Argentina
Mail: cinetv@artes.unc.edu.ar
Teléfono: 54-351-5353630 int. 7

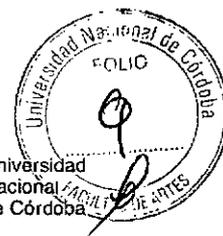
cine y televisión

facultad de artes

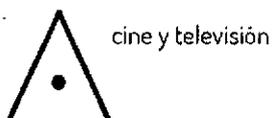
UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

FECHA	UNIDAD	CONTENIDOS (Descripción)	PRESENTACION TRABAJO PRACTICO	EVALUACIONES/PARCIALES
21/3	I	Inicio de Clases: presentación del programa de estudio y organización general de la Asignatura. (De 18 a 20 hs). La producción de sentido en el Cine. (De 20 a 22 hs).		
28/3	I	El Plano: Ruiz, Bordwell, Tarkovsky. (De 18 a 20 hs)	Ejercicios prácticos "Funciones del Plano"	
4/04	II	La Puesta en escena. Conceptos y Problemática. La Puesta de Cámara. (de 18 a 20 hs)	.	
11/04	II	La Puesta en escena y La Puesta de Cámara. (de 18 a 22 hs)	Ejercicios Práctico de Puesta (En clase)	
18/04	II	La Puesta en escena y La Puesta de Cámara. (de 18 a 22 hs)	Ejercicios Práctico de Puesta (En clase)	
25/04	III	Focalización. (de 18 a 20 hs)	Lectura tp1: Focalización	
02/05	IV	Realización y Pos Producción	Tutorías TP1	
9/05	IV	Realización y Pos Producción	Tutorías TP1	
16/05		Evaluación en Plenario del TP1 "Focalización"		Recepción y Evaluación TP 1
23/05	V	La práctica Realizativa	Lectura del TP2 "Adaptación del Cuento o de autor"	
30/05		La práctica Realizativa/Puesta en escena	Tutorías TP2	

Pabellón Méjico - Planta Baja
Ciudad Universitaria - X 5000 HUA Córdoba - Argentine
Mail: cinetv@artes.unc.edu.ar
Teléfono: 54-351-5353630 int. 7

Universidad Nacional de Córdoba

		dramática/Actuación		
6/06		La práctica realizativa/Diseño de Arte	Tutorías TP2	
13/06				
20/06		FERIADO		
27/06		Recepción y Evaluación TP 2 en plenario		
4/07		PARCIAL 1		Unidades I;II;III y IV
11/7				
18/07		VACACIONES		
25/07		EXAMENES		
01/08				ENTREGA TP3 TUTORIAS TP3 CARPETA
08/08			LECTURA TP4 WORK IN PROGRESS	TUTORIAS TP3 CARPETA
15/08				
22/08		CONGRESO		
29/08		VISIONADO TP4 WIP		ENTREGA TP4 WIP
5/9		VISIONADO TP4 WIP		ENTREGA TP4 WIP
12/9				
19/9				
26/9		EXAMENES		
3/10		Tutorías TP Final		
10/10		OFFLINE TP 5		
17/10		OFFLINE		
24/10		OFFLINE		RECUPERATORIOS PARCIAL 1 Y 2
31/10				ENTREGA PARCIAL 2 FINAL (TP Final)
7/11				
14/11				
21/11				
28/11				

FIN DE CLASES 16 DE NOVIEMBRE

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

ENTREGA FINAL DE ACTAS 30 DE NOVIEMBRE

1º MESA EXAMENES 28 DE NOVIEMBRE

MUESTRA 5 Y 6 DE NOVIEMBRE

FESTIVAL Muestra de TP final del 8 AL 18 NOV

MARIO GÓMEZ MORENO
PROFESOR TITULAR
U.N.C./U.N.V.M.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 64/19
HCD

~~Lic. Valentina Caro~~
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 2018

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera: Licenciatura en Cine y TV - PLAN 1987

Asignatura: FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA Y TELEVISIVA I

410

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: Richard Barros Beltrán

Adscripta: Lic. Viviana Inés García

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 y

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 requerimientos 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.

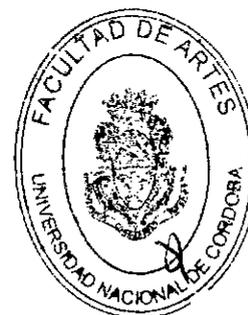
Capacitación en el manejo de los instrumentos fotométricos y el cartón gris de 18% de reflectancia. Ratios y Radios. Sistema triangular de luces. Diseños de iluminación para exterior día y noche, interior día y noche, e interior-exterior día y noche.

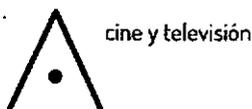
Tecnología de equipos de iluminación: Tipos de artefactos de iluminación, lámparas, pies de lámparas, parrillas de luces, pantallas reflectoras y difusoras, filtros, equipos para efectos especiales, y accesorios.

Tecnología de equipos para rodaje: Cámaras, carros de travelling, grúas, steadicam, loupá, 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

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 N° 1:

- a) El Director de Fotografía: Su rol en las tres áreas 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 compositivas. 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 N°2:

- 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 Maxibrutos, 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 N° 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

Universidad
Nacional
de Córdoba

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/o alumnos.

DESGLOSE DE PRACTICOS

Los posibles cambios de fecha serán avisadas 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, pág. 14). Habrá una tolerancia de 20 minutos para aquellos alumnos que no lleguen al horario pautado para cada TP, luego de dicha tolerancia el alumno podrá participar en la realización de ese diseño, pero tendrá "ausente" en el mismo.

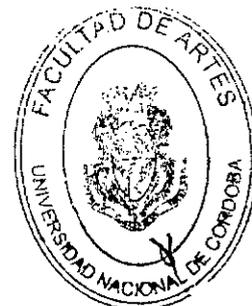
PRÁCTICO Nº 1:

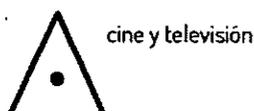
Diseño de Iluminación LUZ CENTRAL EN INTERIOR

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).

Aclaración: La asistencia a este Práctico es Obligatoria. (Tanto para Regular a Promoción)

No es necesario que los integrantes de los grupos concurren en el mismo horario.

Se utiliza: Equipos de iluminación, fotometría, carro, accesorios, grabación en video digital.

Fecha de realización: 11 de junio del 2018

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 de realización: 18 de junio del 2018

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 de realización: 25 de junio del 2018

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 a 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 de realización: 02 de Julio del 2018

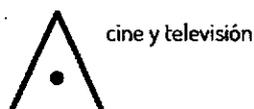
PRACTICO Nº 5: (Directores de Fotografía: Análisis de Escenas. Trabajo Escrito.

Práctico 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 materia. 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 de la entrega: 30 de julio del 2018

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.

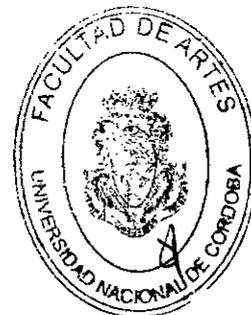
Debe contener, entre otras cosas:

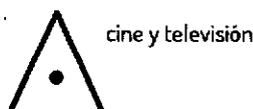
- * De que diseño de trata: cenital, dormitorio, ventana, velas, etc.
- * Principales elementos de la locación: aberturas, mobiliario, ambientación, etc.
- * Movimiento de los personajes.
- * Desglose de tomas. Posiciones, angulaciones y movimientos de cámara.
- * Ubicación de luces Key, Filling, Despegue, luces de relleno, filtros, accesorios, etc. Cada luz que se indique deberá llevar los siguientes datos: temperatura de color, watsios 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 piata/s de luz se entregarán 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 pianta 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, vestuario, utiiería, maquillaje y peinados (como se enseña en la cátedra de

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Producción), incluyendo una apreciación estética de dicha área.

Análisis Subjetivo: Es un análisis con respecto al **CUMA 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.

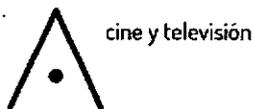
Cada grupo podrá estar conformado por 5 alumnos como mínimo, y 7 alumnos como máximo (sin excepción). Esto se ha acordado con las demás cátedras de 2do. Año.

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 5 alumnos como mínimo y 7 alumnos como máximo (Sin excepción).
- Entregar el trabajo terminado (Online) en 1 DVD VIDEO COLOR con las escenas. 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 evaluará 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.**
- Las "*Fotos de Escena*" serán en sistema Digital, y deberán ser entregadas en un DVD de Datos.

Universidad
Nacional
de Córdoba

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, las escenas restantes 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"** determinará una nota por cada uno de los ejercicios más las 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:

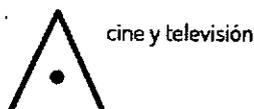
- 1ra. ETAPA- Presentar:**
- *Guion Literario y Técnico de cada escena.
 - *Planta de luces de cada escena.
 - *Desglose Área Arte con criterios estéticos.

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 realizarán.

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: 03 y 10 de Setiembre del 2018

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: 01 y 08 de octubre del 2018

3er. ETAPA:

Entrega del material "Editado "ON LINE" (video terminado) en DVD VIDEO con sonido y títulos en donde se indique el n° 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, n° de grupo, y nombre de los integrantes.

Esta etapa no tiene Recuperatorio para optar a regularizar la materia.

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 de entrega del material terminado: 22 de Octubre del 2018

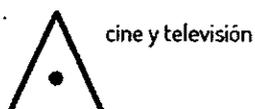
ACLARACION IMPORTANTE: Todos los ejercicios se deben registrar con Cámara y Trípode. Se puede utilizar cámara en mano siempre que se justifique narrativamente, y es ese caso debe realizarse con pralijidad. Muchas veces deben recuperar el trabajo, no solo por problemas de iluminación, sino también debido a las imperfecciones de cámara tanto en lo referido a encuadre, composición en el plano, definición, diafragma, y a los movimientos panorámicos y/a travellings y cámara en mano.

Detalle de Ejercicios:

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

cine y televisión

facultad de artes

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: 1,30 a 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.

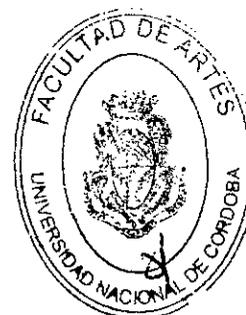
ACCION: Dos o más personajes sentados alrededor de una mesa, un sillón, etc.

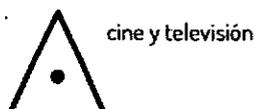
Alguno puede entrar o salir del plano. Describir el ambiente conjuntamente con la acción de los personajes.

Puede ser otro tipo de puesta que respete la cantidad de personajes y el diseño de luz solicitado.

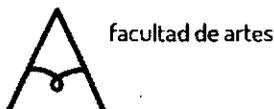
Tener en cuenta el vestuario, la ambientación y la escenografía para lograr el clima fotográfico.

Utilizar pantallas, difusores y todos aquellos accesorios que fuesen necesarios

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 - 2

Referencia Pictórica: Caravaggio, Rembrandt, Velásquez, Goya.

EJERCICIO 4: INTERIOR CON VELADOR COMO LUZ PRINCIPAL Y VENTANA COMO EFECTO DE LUZ (noche, día, amanecer o atardecer).

Diseño 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

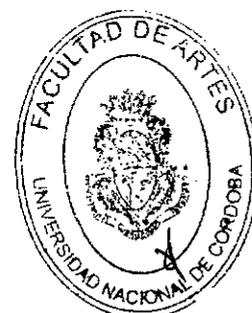
LUGAR: Buscar un lugar en donde la luz pueda ser controlada fotométricamente.

En el Ext. Día los fondos no deben estar quemados (sobreexpuestos).

En el Ext. Noche evitar grandes subexposiciones.

ACCION: Dos o más personas que caminan.

Tener en cuenta el vestuario, la ambientación y la escenografía para

cine y televisión

facultad de artes

UNC

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 mínima de la escena editada: 1,30 a 2 minutos finales.

Total mínima de tomas finales: 10.

Fotos de Escena: 3 a 5 fotos digitales.

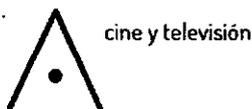
IV) BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA

- 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-Pomaire 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/

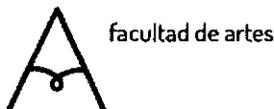
UNIDADES

- 2, 3 y 4: - "Apunte de la cátedra"

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- "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.

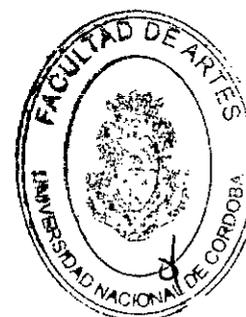
- Teoría y Práctica de la Cámara de Video- Emilio Pareja Ixia Films 1993.-
- Manual de Equipos de Video - Peter Utz - México 1996.
- Folletos de Equipos de Video.

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 – Dennis Schaefer y Larry Salvato. Plot Ediciones SA- Madrid 1998.
- Directores de Fotografía-Peter Ettedgui- 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 Ettedgui Edic. Océano 2001
- Escenografía Cinematográfica de M. Gentile, R. Diaz y P. Ferrari Edición La Crujia 2011

VI) PROPUESTA METODOLOGICA

- . Clases teóricas: en aula del Pabellón Haití
- . 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 y 2017.
- . 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.

cine y televisión

facultad de artes

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: 28 de Mayo del 2018
 - Parcial Nº 2: 27 de Agosto del 2018
 - Parcial Recuperatorio: Nº 1 ó Nº 2 (se recupera uno solo): 17 de Setiembre del 2018

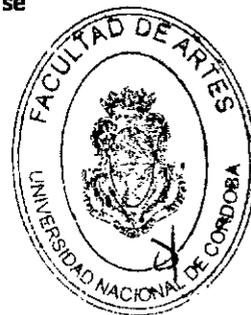
Aclaración: *Cualquier cambio en estas fechas se anunciará con suficiente antelación por los medios establecidos por esta Cátedra para comunicarse con los alumnos: closes teóricos, y aula virtual con el código "Fota 2".*
Se tomará en cuenta lo dispuesto por el HCD de la Facultad de Artes respecto al Régimen de Estudiantes Trabajadores y/o con Familiares a Cargo.
<http://ort.es.unc.edu.ar/sae/secretariadeasuntosstudentiles>

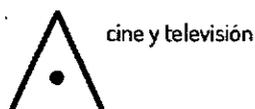
VIII) CONDICIONES DE ALUMNOS PROMOCIONALES Y REGULARES

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 las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis), y un promedio 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".
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.*

cine y televisión

facultad de artes

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. Cumplido ese periodo de tiempo no se otorgará ninguna fecha extra para rendir la materia. El alumno quedará libre y podrá rendir en esa condición cumpliendo con lo establecido para "alumnos libres". La otra opción es recurrir la materia.
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 2017), 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

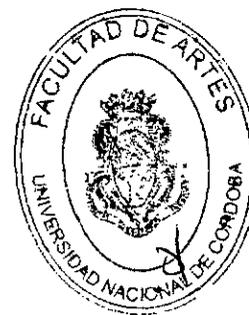
PARA ALUMNOS REGULARES Y PROMOCIONALES:

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

cine y televisión

facultad de artes

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 dejará 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 avisará 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 avisará 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.

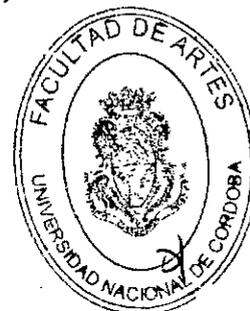
Condiciones para los prácticos:

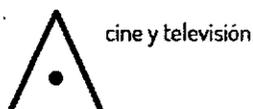
TP 5: Es de **realización individual**. El alumno deberá comunicarse con la cátedra mediante Aula Virtual, Código "Foto 2", y se le asignará la película que deberá analizar. La entrega comprende una carpeta y un video de acuerdo a las condiciones establecidas más arriba para el TP5.

TP 6: Se puede realizar **individualmente o en grupo**, siendo de **7 alumnos** el máximo de integrantes (sin excepción).

Importante: No pueden formarse grupos con alumnos que estén cursando la Materia, solo con alumnos que estén libres.

Las condiciones son las establecidas más arriba para este Práctico.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 todo lo referente a la forma en que deben hacerse y entregarse los prácticos. Se hará en las clases de consulto, que son onuales, y cuya fecha se indicara al comienzo del ciclo lectivo. Los interesados deberán solicitar un turno mediante el correo: hectorf138@gmail.com

Instancia 2:

Deberán cumplir con lo siguiente:

a) Examen Escrito

Temas del Examen escrito: 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".

El examen lo realizarán 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 tomará ese mismo día, a continuación del examen escrito.

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 publicada, libro de cátedra publicado (*"Manual de iluminación para cine y video"*- Edit. Brujas 2014 y 2017), 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).

LIC. HÉCTOR J. FONTANELLAS

Cátedra: FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA Y TELEVISIVA I

Cronograma de clases Teóricas, Teórico-Prácticas, y Prácticas Año 2018

Aclaración:

- Las clases Teóricas y Teórico-Prácticas se desarrollaran en el Aula 1 del Pabellón Haití, los días lunes de 18hs a 21hs.
- Los Prácticos 1, 2, 3 y 4 se desarrollarán en el Set del Depto. de Cine y TV- Lo realizan los estudiantes conjuntamente con la cátedra. Se establecen 4 comisiones que cubren el horario de 9,30 hs a 17,30 hs. Esos días también hay teórico de 18 hs a 21 hs. en el aula de los teóricos: Aula 1 del Haití.
- Los prácticos 5 y 6 lo hacen los alumnos de manera grupal. Las consignas están también en el programa de la materia
- Los posibles cambios en este Cronograma serán anunciados por la Cátedra con suficiente antelación, en: horarios de clase, y en el Aula Virtual siendo la contraseña "Foto 2".
- La comunicación con la cátedra es a través del correo: hectorf138@gmail.com
- La Cátedra establecerá días y horarios de consulta, tanto presencial como virtual.
- Se prevé el dictado de seminarios, y exhibición de películas. Se anunciarán oportunamente.
- La cátedra posee un blog: blogs.ffyh.unc.edu.ar/fotografiacinematografica, en el que encontraran artículos relacionados con la materia.
- Libros de la cátedra que podrán consultar en la Biblioteca de Artes: "directores de Fotografía – Reflexiones para la elaboración de una imagen cinematográfica", "La estética expresionista en el cine", y "Manual de iluminación para cine y video, 1ra y 2ª. Edición". Estos 2 últimos libros forman parte de los textos de cátedra, junto al apunte.

1er Cuatrimestre

Clase 1- 19 de Marzo – COMIENZO DE CLASES

Teórico (18 hs a 21 hs):

Presentación del programa de la materia

Evaluación diagnóstica (escrita)

Visionado de cortometrajes realizados en años anteriores.

Clase 2- 26 de Marzo – Teórico (18 hs a 21 hs):

Rol del Director de Fotografía en un proyecto audiovisual

Visionado de escenas de película y fotos color

Relación Plástica/Fotografía (visionado de material audiovisual)

Clase 3- 02 de Abril – FERIADO NACIONAL

Clase 4- 9 de Abril – Teórico-Práctico (18 hs a 21 hs):

Artefactos y Accesorios de Iluminación -

Clase 5- 16 de Abril - Teórico-Práctico (18 hs a 21 hs):

Cámara de Video: sus partes y funcionamiento aplicado al rodaje -

- Clase 6- 23 de Abril – Teórico-Práctico (18 hs a 21 hs):**
Repaso de Filtros, Ratios y Radios.
Consignas Práctico N° 5: Directores de Fotografía
Se Solicitarán Grupos para TP 5
- Clase 7- 30 de Abril – FERIADO NACIONAL**
- Clase 8- 07 de Mayo Teórico (18 hs a 21 hs):**
Leyes de composición de la imagen
Composición con la cámara de video
Visionado de imágenes
- Clase 9- 14 de Mayo Teórico (18 hs a 21 hs):**
Planta de luces: Ejercicio práctico en aula
Clase de repaso para Parcial N° 1
- Clase 10- 21 de Mayo EXAMENES DE MAYO (No hay clase)**
- Clase 11- 28 de Mayo PARCIAL N° 1 - de 18 hs a 21,30 hs en 2 Comisiones.**
1ra. Comisión: Letra "A" a "G" (Inclusive). Horario: 18 hs a 19,30
2da. Comisión: Letra "H" a "Z" - Horario: 20 hs. a 21,30 hs.
- Clase 12 - 04 de Junio – Teórico-Práctico (18 hs a 21 hs):**
Consignas PRÁCTICOS N° 1 al 4
Explicación Diseño de iluminación del TP 1
Explicación de las escenas - Videos y Fotos
Se asignan las películas para el TP5
Se solicitarán Grupos para TP 6
- Clase 13- 11 de Junio PRÁCTICO N° 1**
Diseño de Iluminación (Cenital)
Lugar: Set del Depto. Cine - De 9,30 hs a 17,30 hs. en 4 comisiones.
Teórico Aula 1 de 18 hs a 21 hs:
Explicación Diseño de iluminación del TP 2
- Clase 14 – 18 de Junio - PRÁCTICO N° 2**
Diseño de Iluminación (Velador)
Lugar: Set del Depto Cine - De 9,30 hs a 17,30 hs. en 4 comisiones.
Teórico Aula 1 de 18 hs a 21 hs:
Explicación Diseño de iluminación del TP 3
- Clase 15- 25 de Junio PRÁCTICO N° 3**
Diseño de Iluminación (Vela y Farol de Noche)
Lugar: Set del Depto. Cine - De 9,30 hs a 17,30 hs. en 4 comisiones.
Teórico Aula 1 de 18 hs a 21 hs:
Explicación Diseño de iluminación del TP 4
- Clase 16- 02 de Julio - PRÁCTICO N° 4**
Diseño de Iluminación (Noche c/efecto luz día)
Lugar: Set del Depto. Cine - De 9,30 hs a 17,30 hs. en 4 Comisiones.
Teórico Aula 1 de 18 hs a 21 hs:
Repaso de los PRACTICOS 1 al 4

2do. Cuatrimestre

- Clase 17- 30 de Julio- *Teórico – Práctico (18 hs a 21 hs):*
DISEÑO: “Exterior Día y Noche” para TP 6
DISEÑO: “Auto Exterior Día y Noche” para TP 6
DISEÑO: “Como iluminar un pasillo” para TP 6
Visionado de fotos y Videos relacionados con el tema
Entrega T.P. 5 terminado.
- Clase 18- 06 de Agosto- *Teórico de 18 hs a 21 hs:*
Electricidad aplicada al rodaje, tableros de luces, etc.
Seguridad en el manejo de los equipos
Consignas Generales TP 6
Videos y fotos
- Clase 19- 13 de Agosto- *Teórico de 18 hs a 21 hs*
Clase de repaso temas Parcial 2
- Clase 20- 20 de Agosto- *FERIADO NACIONAL* (no hay clase)
- Clase 21- 27 de Agosto - PARCIAL N° 2 (de 18 hs a 21,30 hs en 2 comisiones).
1er. Comisión: Letra “A” a “G” (inclusive) – Horario: 18 hs. a 19,30 hs
2da. Comisión: Letra “H” a “Z” - Horario: 20 hs. a 21.30 hs
- Clase 22- 03 de Setiembre- *Aula de teóricos: de 18 hs. a 21 hs.*
EVALUACION DE GUIONES Y PLANTAS DE LUCES T.P.6
Se determinará previamente un horario para cada grupo.
- Clase 23- 10 de Setiembre - *Aula de teóricos: 18 hs. a 21 hs.*
EVALUACION DE GUIONES Y PLANTAS DE LUCES T.P.6
Se determinará un horario para cada grupo.
- Clase 24- 17 de Setiembre - PARCIAL RECUPERATORIO
Se recupera Parcial N° 1 o N° 2
Una sola comisión: de 18,30 a 20 hs.-Aula 1 de Pab. Haití
- Clase 25 – 24 de Setiembre- EXAMENES DE SETIEMBRE (no hay clase)
- Clase 26 - 01 de Octubre – *Aula de teóricos: 18 hs. a 21hs.*
EVALUACION OFF LINE DEL T.P.
- Clase 27 - 08 de Octubre – *Aula de teóricos: 18 hs. a 21hs.*
EVALUACION OFF LINE DEL T.P.
- Clase 28- 15 de Octubre - *FERIADO NACIONAL* (No hay clase)
- Clase 29 – 22 de Octubre *Aula de teóricos: 18 hs. a 21 hs.*
ENTREGA ON LINE (editado) DEL T.P. 6

**Clase 30 – 29 de Octubre- – EVALUACION ON LINE del TP 6
La realiza los docentes de la cátedra.**

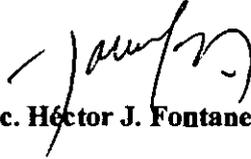
**Clase 31 -05 de Noviembre – EVALUACION ON LINE del TP 6
La realiza los docentes de la cátedra.**

**Clase 32 -12 de Noviembre EVALUACION ON LINE del TP 6
La realiza los docentes de la cátedra.
Ultima clase y cierre de notas**

Clase 33 – FIRMA DE LIBRETAS - Dia y horario a confirmar

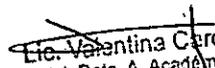
Exámenes turno de noviembre: del 26 al 30/11/18

Exámenes turno de diciembre: del 03 al 14/12/18

Lic. Héctor J. Fontanellas

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 75/19
HCD

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

cine y tv

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico: Departamento Académico de Cine y TV

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

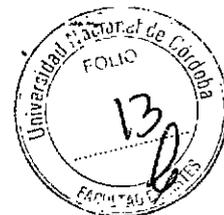
Asignatura: **GUION**

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Universidad
Nacional
de Córdoba

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: 6 de abril 2018

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: 13 de abril 2018

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: 20 de abril 2018

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: 27 de abril 2018

T.P. N° 5: Redactar un *Argumento* trabajando Elementos, Puntos de giro. *Tratamiento*.

Modalidad: Grupal (3 alumnos).
Fecha prevista: 11 de mayo 2018

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.

cine y tv

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Fecha prevista: 1 de junio 2018

T.P. N° 7: Concepto audiovisual. Redactar una *Idea* y un *Story line* y tema de una obra.

Modalidad: Grupal

Fecha prevista: 8 de junio 2018

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: 15 de junio 2018

Parciales

1er. Parcial Teórico Escrito: 4 de mayo de 2018

2do. Parcial Teórico -Práctico Escrito: 15 de junio de 2018

Recuperatorio Parciales 1 y 2: 22 de junio de 2018

Firma de libretas: 29 de junio de 2018

Mgter. Alfredo Caminos
Profesor Titular

Lic. Daniel Tortosa
Profesor Adjunto

'APROBADO' POR
RESOLUCIÓN N° 64/19
HCD

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

PROGRAMA

Departamento Académico:

Carrera/s: Técnica en Producción en Medios Audiovisuales/Licenciatura en Cine y Televisión

Plan/es 841/87 – 842/87

Asignatura: PRODUCCIÓN Equipo

Docente:

- Profesores:
 - Prof. Titular: Lic. Roberto Caturegli
 - Prof. Asistente: Lic. Silvana Canalis
- Adscriptos:
 - Lic. Ana Lucía Frau
- Ayudantes alumnos:
 - Federico Weigel Mathe
 - Lautaro Francisco Robin
 - Ileana Itatí Cáceres

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

- **Lógica económica del cine y fomento estatal:**

Introducción a la Economía Política del Cine. La lógica económica de las industrias culturales. Sectores económicos en cine y audiovisual: Producción, distribución y exhibición. Evolución de los modelos de producción en la historia Argentina. Sistemas y fuentes de financiamiento. La coproducción. Sistema de fomento estatal en la Argentina. Definiciones de la ley de cine. Organización y funcionamiento del INCAA. Ley audiovisual de Córdoba.

UNIDAD II

- **El proyecto audiovisual.**

- El proyecto audiovisual desde la idea hasta la comercialización: Etapas. Niveles de la producción. Roles específicos en cada nivel y sus funciones. La empresa productora: La empresa unipersonal y formas societarias. El equipo de desarrollo: Los roles. Presupuesto de desarrollo. Análisis de factibilidad de un proyecto. Desgloses. Derechos en juego en los contratos de obras audiovisuales: Derecho de Autor: La coautoría. Derecho Moral y derechos patrimoniales. Inclusión de obras de terceros en una obra audiovisual: Organizaciones de gestión colectiva. Organización económica financiera de la producción: Estructura de un presupuesto, su cálculo, sus fuentes. Recuperación de costos: Cálculo del punto de equilibrio. Elaboración de la carpeta de proyecto. Presentación del proyecto (Pitching)

UNIDAD III

- **El proceso de Producción**

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.

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. El plan financiero. El plan económico.

El Rodaje Plan de rodaje y plan de logística. Llamado diario. Control presupuestario durante el rodaje. Flujo de caja o cash flow. Rendición de costos. Responsabilidades del equipo de producción en el post-rodaje

La postproducción Procesos técnicos en la postproducción. Equipo técnico en la postproducción. Plan de postproducción. Coordinación de postproducción

UNIDAD IV

- Mercados audiovisuales. La comercialización de productos audiovisuales, medios, canales y circuitos de distribución. Principios de Marketing audiovisual. El lanzamiento.

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

UNIDAD I

- GETINO, Octavio: "Cine Argentino, entre lo posible y lo deseable", CICCUS, Buenos Aires 2005. Capítulo 1 (pp 17-52, 337)
- JACOSTE QUESADA, José G.: "El productor cinematográfico", SÍNTESIS, Madrid 2004. Capítulo 2 (pp 32-41)
- BATLLE, Nicolás "Producción de largometraje", CIC, Buenos Aires 2016. Capítulos 8 y 9 (pp 31-53).
- MÓNACO, Ana María: "El abc de la producción audiovisual", CICCUS, Buenos Aires 2013. Primera Parte (pp 70-75, 26-39).
- Ley provincial 10.381 y decreto reglamentario N° 522/17.

UNIDAD II

- DEL TESO, Pablo: "Desarrollo de proyectos audiovisuales". NOBUKO, Buenos Aires, 2011. Cap 3 y 6 (PP 69-117, 158-176, 388-394)
- KAMIN, Bebe: "Introducción a la producción cinematográfica". CIC Buenos aires, 1999. Caps. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- JACOSTE QUESADA, José G. "El Productor Cinematográfico" SÍNTESIS, Madrid 2004. Cap. 4 (pp 81-83).
- RAFFO, Julio: "La producción audiovisual y su respaldo jurídico", LIBRARIA, Buenos Aires 2017. Segunda Parte (pp 366-373).
- VILLALBA, Carlos A., LIPSZYC, Delia: "El derecho de autor en la argentina". LA LEY, Buenos Aires, 2009. Cap. 3, 4 y 6.
- MÓNACO, Ana María: "El abc de la producción audiovisual", CICCUS, Buenos Aires 2013. Primera Parte (pp 26-36).

UNIDAD III

- MÓNACO, ANA MARÍA: "El ABC de la producción audiovisual". INCAA y ed. Ciccus. Buenos Aires, 2013. Segunda parte (pp 105-159)
- RAFFO, Julio: "La producción audiovisual y su respaldo jurídico", LIBRARIA, Buenos Aires 2017. Tercera Parte (pp 573-639).
- KAMIN, Bebe: "Introducción a la producción cinematográfica". CIC Buenos aires, 1999. Cap. 9.

UNIDAD IV

- DEL TESO, Pablo: "Marketing audiovisual", EDUCA, Buenos Aires 2008. Caps. 1, 2 y 5 (pp 9-32, 49-63)
- RAFFO, Julio: "La producción audiovisual y su respaldo jurídico", LIBRARIA, Buenos Aires 2017. Quinta Parte (pp 681-727).

5- 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 3 trabajos prácticos. 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.

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.

6- Trabajos prácticos

Trabajo Práctico N° 1:

Realización de una pesquisa en internet respecto a información acerca de fuentes de financiamiento, concursos, festivales y espacios de comercialización y difusión para producciones audiovisuales de acuerdo a una consigna dada.

Trabajo Práctico N° 2:

Realización de una carpeta de proyecto de un cortometraje original incluyendo todos los componentes solicitados

Trabajo Práctico N° 3:

Presentación oral de un proyecto (pitching) y diseño de un brochure.

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 de presentación obligatoria y se evaluarán con nota.

Podrán recuperarse 1trabajo práctico.

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.

Aprobar el 80% de los trabajos prácticos con nota 6 o superior, alcanzando un promedio mínimo de 7 entre los trabajos prácticos presentados.

Rendir un coloquio o presentar trabajo a definir.

Alumnos Regulares:

Aprobar los parciales con nota 4 o superior.

Aprobar el 80% de los trabajos prácticos con nota 4 o superior.

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 la totalidad de los trabajos prácticos exigidos para cursar.

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

3 de agosto: Clase 1.

Teórico-práctico: Introducción al concepto de economía política del cine. Evolución de los modelos de producción en la historia Argentina. Sectores económicos en cine y audiovisual: Producción, distribución y exhibición en el proceso histórico.

10 de agosto: Clase 2.

Teórico: Sistemas y fuentes de financiamiento. La coproducción. Sistema de fomento estatal en la Argentina. Definiciones de la ley de cine. Organización y funcionamiento del INCAA. Ley audiovisual de Córdoba Organización de grupos de trabajo.

Universidad
Nacional
de Córdoba

CINE y TV

f | A
FACULTAD DE ARTES

17 de agosto: Clase 3.

Teórico: Introducción a la Producción. Definiciones, Niveles, Roles, funciones, Tareas, Etapas. Etapa del desarrollo de proyecto. Análisis de factibilidad de un proyecto. Equipo de desarrollo objetivos, funciones y tareas. Presupuesto de desarrollo. Partes y etapas de un proyecto.

Consigna del TP N°1

31 de agosto: Clase 4.

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. La empresa productora: La empresa unipersonal y formas societarias.

7 de septiembre: Clase 5.

Teórico:

Derechos en juego en los contratos de obras audiovisuales: Derecho de Autor: La coautoría. Derecho Moral y derechos patrimoniales. Inclusión de obras de terceros en una obra audiovisual: Organizaciones de gestión colectiva.

Entrega y puesta en común del TP 1.

14 de septiembre: Clase 6.

Organización económica financiera de la producción: Estructura de un presupuesto, su cálculo, sus fuentes. Recuperación de costos: Cálculo del punto de equilibrio. Elaboración de la carpeta de proyecto. Presentación del proyecto (Pitching)

Consigna del TP 2

5 de octubre : Clase 7.

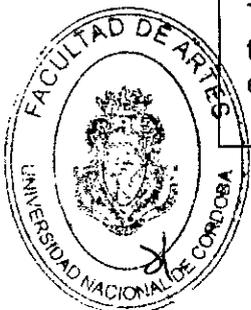
Teórico: El diseño de producción. El trabajo en la producción audiovisual
Regulación del trabajo: técnicos, actores, extras, etc. Sindicatos que intervienen en la producción audiovisual. Diferencia entre el régimen laboral en cine y en televisión. Organización de los equipos de trabajo: cine de ficción, cine documental, cortometrajes, cine publicitario, televisión, otro tipo de producciones audiovisuales. Organigrama del equipo de trabajo completo en la etapa de producción propiamente dicha. Impacto del trabajo en los presupuestos.

12 de octubre

Parcial 1

Clase 8.

Teórico: 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. El plan financiero. El plan económico.

19 de octubre: Clase 9

El Rodaje Plan de rodaje y plan de logisitca. Llamado diario. Control presupuestario durante el rodaje. Flujo de caja o cash flow. Rendición de costos. Responsabilidades del equipo de producción en el post-rodaje

La postproducción Procesos técnicos en la postproducción. Equipo técnico en la postproducción. Plan de postproducción. Coordinación de postproducción

Entrega del TP 2

Consigna del TP 3

26 de octubre: Clase 9

TP 3: Pitching. Entrega y análisis en clase.

2 de noviembre : Clase 10

Teórico: La comercialización, marketing audiovisual, lanzamiento, plan de difusión, prensa, etc.

Entrega de TP recuperatorio

9 de noviembre : Clase 11

Parcial 2

16 de noviembre: Clase 12

Recuperatorio de parcial

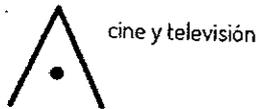

Lic. Roberto Caturegli
Prof. Titular

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 75/19
HCD

Lic. Valentina Cirio
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 2018

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 - Matías José Berelejis - Ana Medero -

Soledad Labuerta - Irupé Muñoz - Ana Bustelo - Lisandro Civarolo - Valentina

Domínguez - Francico Gigli - María Antonella Golfieri Madriaga - Sofía Camila Redín

Adscriptos: Itatí Romero - Carlos Trioni - Rodrigo Del Canto - Germán Cerda López.

Distribución Horaria

Clase Teórica: Jueves de 14 a 16 hs. Comisiones de Trabajos Prácticos N° 1, N° 2 y

N° 3: Jueves de 16,30 a 19 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.

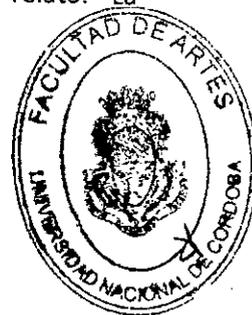
PROGRAMA

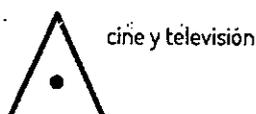
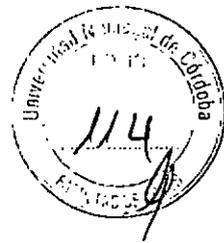
1- Presentación:

Cuenta la historia del cine que el *montaje* nace de la mano del ataque a la autarquía del plano. En 1903 *Asalto y robo de un tren*, dirigida por Edwin Porter, terminaba con un plano de un pistolero apuntando a cámara que por primera vez evidenciaba al espectador la conciencia de su existencia. A partir de allí proliferarían las historias de persecuciones que fueron avanzando sobre la autonomía de los planos para integrarse a un concierto de fragmentos, que se articulaban en unidad sobre la base del ritmo y la continuidad.

Con disidencias en la fecha exacta de nacimiento, los distintos relatos sobre la historia del cine coinciden en que en esa estrategia narrativa -a pocos años de la invención del cine- algo nuevo había nacido: se llamó Montaje.

Desde ese balbuceo inicial muy probablemente resultaba insospechable la potencia creadora que alcanzaría el montaje en la estructuración final del relato. La

experimentación, las necesidades comunicativas y de sensibilización de los diferentes contextos de emergencia, el gusto del público, las fronteras y horizontes que impusieron los diferentes esquemas de producción, junto a la inspiración y el trabajo de múltiples realizadores y realizadoras en distintas geografías, temporalidades y coyunturas sociales, abrirían nuevos caminos capaces de expandir tanto las posibilidades narrativas como expresivas del montaje.

Recuperamos la expresión del montajista y docente chileno Rafael Sánchez, quien enfatiza esta amplitud alcanzada en la actualidad por el montaje al afirmar que "Montaje es un término destinado a indicar la naturaleza específica de la obra cinematográfica (...) Es, por lo tanto, un término estético que lejos de referirse a una etapa del proceso creativo, las abarca a todas por igual"¹.

Este es el espíritu que intentamos alimentar al abordar la enseñanza del montaje desde la cátedra: la potencia creadora del montaje bajo una mirada integral de la construcción de la obra.

La enseñanza del montaje supone entonces el abordaje de un proceso de deconstrucción de la obra en sus aspectos constitutivos, de modo que se logren desnudar las estrategias de construcción de sentido articuladas en el relato.

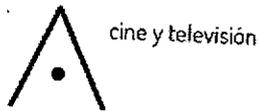
Es esa intervención casi quirúrgica sobre la obra lo que posibilita la apropiación de los elementos teóricos y realizativos que nutrirán nuestro perfil de realizadores; con la expectativa de volver a integrarlos para restituirle al relato en una visión de conjunto, su capacidad de interpelación y emoción que nos constituye, a la vez, en espectadores sensibles. Estos contenidos que son desplegados en la experiencia del aula como categorías analíticas, podrán ser apropiados por los y las estudiantes como herramientas realizativas en los propios relatos producidos. Estos tránsitos entre la dimensión analítica y la dimensión realizativa se desarrollan de la mano del proceso de reconocimiento y delineamiento de un rol, el del/a montajista, con sus especificidades técnicas y conceptuales implicadas en el proceso creativo particular al que se aventura junto a/la director/a en cada nueva película.

La materia Montaje es el único espacio curricular del actual plan de estudios que aborda la especificidad del montaje en el cine y otros formatos. Está ubicada en el primer cuatrimestre del segundo año de la carrera; lo que implica que los estudiantes, al momento de iniciar su cursado, tienen una formación general introductoria a los elementos de la realización audiovisual desarrollada durante su primer año de cursada de la carrera.

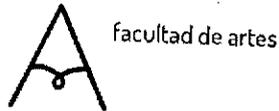
Al tratarse del único espacio curricular específico acerca del Montaje, se vuelve necesario abordar tanto las cuestiones generales del montaje -estructurante del relato, oficio y articulador de los distintos momentos de la realización- como las cuestiones particulares acerca de los recursos específicos del montaje que se establecen puntualmente en la yuxtaposición de las tomas -las que determinan los diversos tipos de relaciones significantes, formales y rítmicas-.

¹ Rafael Sánchez en *Montaje Cinematográfico. Arte de Movimiento*. Pág. 66. Ediciones La Crujía. Buenos Aires 2003.

cine y televisión

facultad de artes

En el plan de estudios la materia se sitúa a continuación de Realización Audiovisual I y paralela a Realización Audiovisual II. Esto posibilita iniciar el desarrollo del curso recuperando los conocimientos acerca del montaje a los que los estudiantes pudieron aproximarse en primer año, para consolidarlos y, desde allí, abordar el desarrollo de los contenidos de propio espacio curricular en articulación con la materia Realización Audiovisual II, dado su abordaje centrado en los aspectos de la creación narrativa en ficción.

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.

Objetivos:

Se propone que las y los estudiantes:

- Profundicen el estudio acerca de los fundamentos del montaje cinematográfico.
- Afiancen 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.
- Reconozcan las categorías propuestas por distintos autores para aplicarlas al análisis de obras audiovisuales y, paulatinamente, incorporarlas como herramientas de creación.
- Reflexionen 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.
- Identifiquen trayectorias en el desarrollo historizado del lenguaje cinematográfico que habiliten lecturas interpretativas de las configuraciones actuales del rol de montajista.
- Promuevan el desarrollo de la capacidad crítica y autocrítica de los estudiantes a través de debates dirigidos y puestas en común de sus producciones realizativas.

2- Contenidos

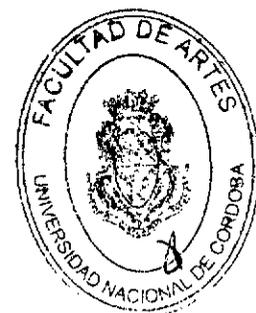
Unidad 1: El montaje. Recursos de montaje y definiciones.

Conceptos de montaje. Variaciones en las concepciones del rol y las tareas específicas.
Un concepto amplio de Montaje: La relación Guion - Rodaje - Posproducción.

Planificación y montaje: una relación entre dos nociones que atraviesa el desarrollo de todo film.

Funciones del montaje. Estrategias de relación entre las tomas a partir de su yuxtaposición.

Figuras narrativas: Transiciones, Elipsis y Enlaces

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 significación.

Puesta en escena, puesta en cuadro y puesta en serie en la creación de sentido.
Variables integradas a una estructura fílmica 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 Semicírculo (180 grados). Angulaciones correspondientes. Raccords.

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. Ritmo: interno y externo. Planificación y ritmo. El plano secuencia y el montaje interno.

Estructuras temporales.

Tipos de montaje. Diferencias y confluencias: Interno/externo. Transparente/prohibido. Narrativo/expresivo. Narrativo/Discursivo/de Correspondencias. Constructivo. Ideológico.

Unidad 4: El oficio y el estilo.

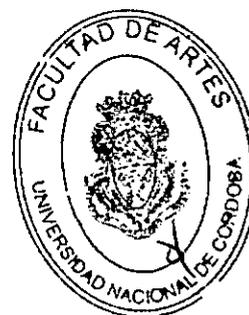
Métodos de trabajo: El montajista, sus instrumentos y el soporte fílmico. El editor, equipos y programas en la posproducción digital. El montaje en el cine, la televisión y otros formatos.

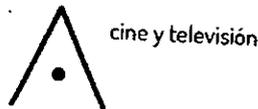
La relación Director/a-Montajista: un proceso de creación determinado por una nueva concepción del tiempo. Los procesos creativos colaborativos. Los sistemas de producción y el derecho al "corte final".

Un concepto amplio de Montaje: La-relación Guion - Rodaje - Posproducción.

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. Criterios de montaje.

Métodos de montaje y sus relaciones con las definiciones estilísticas.

cine y televisión

facultad de artes

Unidad 5: El montaje y su evolución

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.

La configuración del oficio y del rol del montajista a lo largo del tiempo y los contextos.

3- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades

Unidad 1: El montaje. Recursos de montaje y definiciones.

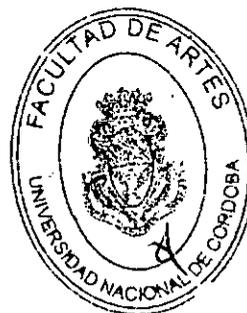
- AUMONT, Jacques y otros (2008) "Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje". Ediciones Paidós Ibérica SA. Argentina. " "
Capítulo 2: El montaje.
- MARTIN, Marcel (2002) "El lenguaje del cine" Editorial Gedisa SA. Barcelona.
Capítulo 4: Las elipsis.
Capítulo 5: Enlaces y transiciones.

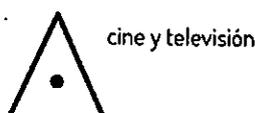
Unidad 2: La continuidad en la construcción del espacio/tiempo cinematográfico.

- BURCH, Noël (1970) "Praxis del cine" Editorial Fundamentos. Madrid.
Capítulo 1: Cómo se articula el espacio-tiempo.
Capítulo 2: Nana o los dos espacios.
- 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.
Introducción: la cuestión del desglose.
- 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.
Capítulo 13: El tiempo.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- SANCHEZ, Rafael (2003) "Montaje cinematográfico, arte de movimiento" La Crujía ediciones. Argentina.
Materia Tercera: Movimiento y ritmo de la imagen.
- TARKOVSKY, Andrei (2002) "Esculpir en el tiempo" Ediciones Rialp SA. Madrid.
Capítulo: La imagen cinematográfica.

Unidad 4: El oficio y el estilo.

- BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin (2002) Paidós Comunicación.
Capítulo Nueve: El estilo como sistema formal.
- EDA (2017) Entrecortes: Conversaciones con montajistas de Argentina. EDA Asociación Argentina de Editores Audiovisuales. Buenos Aires.²
- MC GRATH, Declan (2001) "Montaje y Posproducción" Editorial Océano SA. Barcelona.³

Unidad 5: El montaje y su evolución

- 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.

4- Bibliografía Ampliatoria

BAZIN, André "Qué es el cine?"

BRESSON, Robert "Notas sobre cinematografía"

DELEUZE, Gilíes "La imagen-movimiento"

DELEUZE, Gilíes "La imagen-tiempo"

EISENSTEIN, Serguei "El sentido del cine" - Story board de "Alexander Nievsky"

IZKOWICZ, Luisa Irene "En tiempos breves". Introducción.

KULECHOV, León "Tratado de la realización cinematográfica"

MANOVICH, Lev "El lenguaje de los nuevos medios de comunicación"

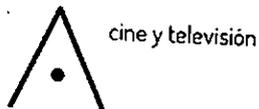
MASCELLI, Joseph "Las cinco claves del cine"

PUDOVKIN, Vsevolod "Lecciones de cinematografía"

² No se referencian capítulos porque al tratarse de una colección de entrevistas a montajistas, éstos se redefinen cada año de acuerdo a los directores seleccionados para analizar en los Trabajos Prácticos 2 y 3, lista que varía en cada edición de la materia.

³ Ídem a la anterior.

cine y televisión

facultad de artes

RUIZ, Raúl "Poética del cine"

SANCHEZ-BIOSCA, Vicente "Teoría del Montaje Cinematográfico"

VILLAIN, Dominique "El montaje"

5- Propuesta metodológica:

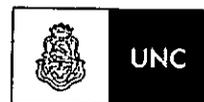
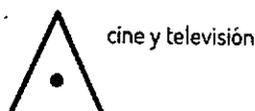
Como planteo metodológico general se propone orientar al logro de la apropiación de los contenidos específicos de la materia a partir del estudio y la reflexión sobre los autores propuestos, el análisis orientado de la filmografía seleccionada y su aplicación realizativa explorando en la propia producción-creación de los trabajos prácticos.

Provisoriamente 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.

- 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.
- 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 Realización Audiovisual II) aborda la creación de la continuidad fílmica 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 grupal de una escena (elegida entre una serie acotada de guiones literarios propuestos por

Universidad
Nacional
de Córdoba

Montaje) en tres versiones diferentes de acuerdo a su criterio de focalización (contenido específico de RAV); planteando el diseño de la puesta en cuadro y su posterior puesta en serie, con el objetivo de garantizar la continuidad del espacio y el tiempo internos del relato (contenido específico de Montaje). A finalizar el trabajo, tras la proyección y análisis colectivo de todos los trabajos de cada comisión, se proyectan los fragmentos de los filmes a los que pertenecen los guiones asignados con sus resoluciones particulares y se contrastan con la multiplicidad de resoluciones propuestas por los-as estudiantes.

En el desarrollo del trabajo cada grupo deberá plantear el diseño de la puesta de cámara y su posterior puesta en serie.

- o El TP2 propone explorar en la función creadora del montaje en una obra audiovisual a través del análisis de los rasgos estilísticos de uno de los directores propuestos por la cátedra. Cada año se proponen una serie acotada de realizadores comunes a todas las comisiones y se establece una película de cada director propuesto de visionado obligatorio para todos los estudiantes de la cátedra. Luego en grupos profundizarán el análisis de un director asignado, recorriendo aspectos que van desde la cosmovisión del director y las características del contexto de emergencia de su obra hasta los aspectos formales específicos del montaje, para aproximarse a una lectura del estilo del director.
- o El Trabajo Final (de desarrollo conjunto con la cátedra Realización Audiovisual II) propone la realización grupal de un cortometraje de entre 5 y 10 minutos de duración, resultado de la adaptación libre de un cuento (elegido entre una serie de cuentos propuesta por la cátedra Realización Audiovisual II) explorando en los recursos de montaje e incorporando una referencia estilística de alguno de los directores propuestos por Montaje, pudiendo ser uno diferente del asignado para su análisis en el TP2.

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. Asimismo 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.

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.

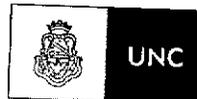

cine y televisión

facultad de artes

La comunicación a través del aula virtual entre el equipo docente de la cátedra y los estudiantes se vehiculará 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 en forma de mensajes conectándose con el aula virtual e identificándose según el número de grupo otorgado por su Comisión de Trabajos Prácticos.

6- 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.

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

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

Los alumnos podrán aspirar a obtener 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.

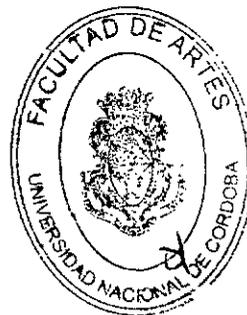
Condición Promocional: Deberá asistir al 80% de las clases prácticas. Deberá obtener, como mínimo, un promedio de 7 (siete) entre los trabajos prácticos y el Trabajo Final; y entre los dos parciales. Observación: Tanto los parciales como los Trabajos Prácticos deberán obtener como nota mínima 6 (seis) para aspirar a la promoción.

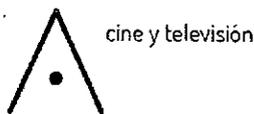
Tanto para la condición de Regular como de Promocional se podrá recuperar uno de los dos parciales.

Condición Libre: La modalidad del EXAMEN FINAL para estudiante en condición LIBRE será la siguiente:

Etapas 1: En un turno de examen (sin necesidad de inscripción en el sistema Guarani) deberá presentar 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, justificado en su interés dramático, respetando 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. (Presentación impresa en papel).

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.

Etapa 2: En otro turno de examen (para el que deberá inscribirse en el sistema guaraní).

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 vigente 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.

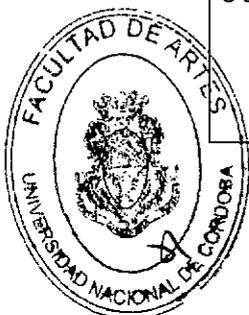
Observación: En caso de aprobar la Etapa 1 del Examen Final y desaprobado la 2, se reservará durante tres turnos consecutivos la nota obtenida en la Etapa 1.

8- **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.

9-

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

CALENDARIO		
Fecha	TEÓRICO	PRÁCTICO
22 de marzo	Definiciones de montaje Recursos de montaje	Organización en comisiones
29 de marzo	SEMANA SANTA	
5 de abril	La continuidad Puesta en escena, de cámara y en serie	Consigna de TP 1 Desarrollo de pautas, ejemplos y organización de los grupos.
12 de abril	Consulta desarrollo de TP 1	Consulta desarrollo de TP 1
19 de abril	Tipos de montaje según Marcel Martín y su relación con las funciones del montaje	Desarrollo de TP1 – Asesoramiento y autorización de rodaje.
26 de abril	Tipos de montaje en Amiel y sus relaciones con las funciones de montaje y con las categorías de M Martín	Recepción TP 1 Visionado y análisis en clase
3 de mayo	NOTICIA del TALLER DE EDICIÓN (formulario de inscripción abierto del 3 al 9 de mayo) Montaje transparente /prohibido Montaje interno y externo en relación a puesta en escena y en serie	Devolución TP1 En clase observaciones por cada trabajo práctico con indicaciones de correcciones

cine y televisión

facultad de artes

	ejemplos repaso para el parcial	
10 de mayo	PARCIAL 16 hs PARO DOCENTE	PARCIAL 16 hs en tres aulas
17 de mayo	Parcial 1 en tres aulas (16,30 hs a 18,30 hs)	15 a 16 hs Consigna TP 2 (análisis) y de TP3 (estilo) Recepción de ajustes TP1 (por aula virtual).
24 de mayo	SEMANA DE EXÁMENES Devolución de notas parcial 1 por aula virtual	
31 de mayo	CLASE COMÚN EN AULA 1 14 a 16 hs. Recuperatorio parcial 1 16,30 hs a 18,30 hs. -Proyección de las versiones originales TP1. -Clase ESTILO (con ejemplos de los directores del TP2) -Recepción TP2 análisis por formulario en aula virtual.	
7 de junio	EN COMISIONES SOLO PRÁCTICO Desarrollo TP3 – Asesoramiento general de rodaje de montaje (enviado por aula virtual hasta el 6 de junio)	
14 de junio	TEÓRICO EXTENDIDO Historia – evolución (introducción- cine primitivo)	
21 de junio	PARCIAL 2 16 hs. en tres aulas	Recepción TP 3 estilo el 20 de junio por aula virtual.
28 de junio	Estructuras temporales	Devolución TP3 y solicitud de ajustes.
5 de julio	Recuperatorio parcial 2 / primer firma de libretas (segunda firma de libretas en semana de exámenes tras el receso de invierno) Charla entre montajista y director – Lucía Torres y Nadir Medina: cuentan la experiencia de Instrucciones para flotar un muerto	Cierre de clases. Firma de libretas (primera etapa)

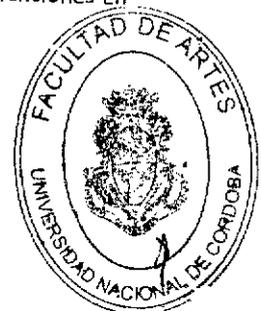
10- Actividades EXTRACURRICULARES OPTATIVAS que ofrece la cátedra.

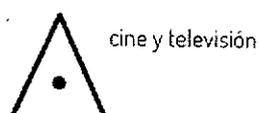
a) Taller de posproducción⁴

En el marco de la modalidad de Complementariedad de Funciones⁵ un docente de la materia Técnicas de Grabación y Edición en Video -correspondiente al tercer año de la carrera- dicta un taller optativo para que los estudiantes puedan tener un acceso introductorio a los aspectos técnicos del registro y la posproducción que puedan

⁴ Este Taller tuvo su primera edición en 2018, dictado por el Profesor Carlos Filippa, docente de la cátedra Técnicas de Grabación y Edición en Video desempeñándose en Montaje como docente con complementariedad de funciones en la cátedra.

⁵ Esta modalidad se aplica a los docentes de materias cuatrimestrales, para desempeñar otras funciones en cátedras del cuatrimestre en que no se dicta la materia donde tiene el cargo.

Universidad
Nacional
de Córdoba

optimizar el rendimiento a partir de una correcta utilización de los equipos disponibles para registro y posproducción. En el nuevo plan de estudios, que se implementará a partir de 2019, los contenidos correspondientes a la materia Técnicas de Grabación y Edición en Video se desplazan hacia el primer año de cursado, lo que posibilitará una mayor apropiación, lo que resolverá esta necesidad de abordar extracurricularmente estos contenidos.

No pretende brindar la especialización en manejo de softwares sino presentar dimensiones expresivas que albergan los desarrollos tecnológicos actuales. Para ello, aborda como contenidos principales posibilidades de registro y edición, prestaciones comparativas de cámaras y softwares.

Se trata de un taller de cursado opcional de dos meses de duración, con una frecuencia de un encuentro semanal de dos horas y un cupo máximo de 50 asistentes.

La modalidad de las clases es de desarrollo expositivo, con proyección de ejemplos y presentación de manejo de software a modo demostrativo.

Contenidos:

Edición y posproducción: Conceptos, precisiones técnicas y comparación de campos de acción y metodologías en ficción, documental, videoclip y publicidad.

Edición no lineal: Concepto, flujo de trabajo y disciplina organizacional. Comparación de softwares de edición y presentación de herramientas básicas.

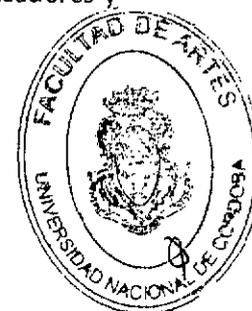
Posproducción:

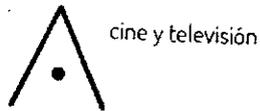
- Finalización de imagen: Conceptos y aplicaciones. Softwares de colorización. Colorización básica. Curvas y niveles. Tonalización.
- Composición multicapa: Conceptos y usos. Rodaje y posproducción de Cromakey. Enmascarado.
- Animación gráfica: Conceptos y usos. Infografías animadas. Mapas animados. Títulos y letreros animados. Animación de logos y marcas.
- Nuevas tendencias: Video 360°. Mapping. Realidad aumentada / Realidad virtual. Usos y posibilidades.

b) Conversaciones entre montajistas y directores/as del circuito realizativo local.

La cátedra organiza charlas entre montajistas y directores/as de películas locales, con el objetivo de:

- Fortalecer los lazos entre los espacios educativos y los espacios de producción locales.
- Promover la aproximación a las experiencias realizativas cercanas, de boca de sus propios protagonistas.
- Afianzar el sentimiento de pertenencia de los/as estudiantes a una cinematografía local, a la que es esperable que se integren en el futuro próximo como realizadores y realizadoras.

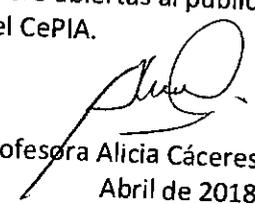
cine y televisión

facultad de artes

Se trata de charlas orientadas para los estudiantes de la cátedra, pero abiertas al público en general⁶. En esas jornadas las clases se trasladan al auditorio del CePIA.

Profesora Alicia Cáceres.
Abril de 2018.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 75/19
HCD

~~Dr. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

⁶ En el año 2018 se realizó como primera actividad con esta propuesta una charla entre la montajista Lucía Torres y el director Nadir Medina, presentando la experiencia de la película Instrucciones para flotar un muerto.

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera/s: 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. Jennifer Flores Mutigliengo

Lic. María Soledad Romero

Lic. Ivan Zgaib

- Ayudantes Alumnos

Marcos Georgieff

Julieta Maldonado

Mateo Berlaffa

Santiago González

Distribución Horaria

Teóricos: jueves 14:00 a 16:00 . Aula 1, Pab. Haití.

Teórico-prácticos generales: 28 de julio, 18 de agosto; 3 de noviembre 11 de 2017. Jueves de 16:00 a 18:00.

Teórico-prácticos por comisión (Pabellón Haití):

Comisión 1: Miércoles de 15:30 a 17:00 Aula 5.

Comisión 2: Jueves de 9 a 10:30 Aula 9.

Comisión 3: Jueves de 10 a 11:30 Aula 5.

Comisión 4: Jueves de 11:30 a 13:00 Aula 9.

Comisión 5: Jueves de 15:00 a 16:30 Aula 2.

Comisión 6: Viernes de 13:30 a 15:00 Microcine.

Clave para automatriculación en el Aula Virtual: ANALISIS2018

Consultas a través del Aula Virtual o concertando una reunión a través del mail de la cátedra: practicosayc@gmail.com

cine y tv

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 se 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 el plan de estudios vigente, 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. Por ello, el programa de "Análisis y crítica" presenta un panorama general e introductorio a las discusiones del campo. En los estudios sobre cine y artes audiovisuales, la *teoría*, el *análisis* y la *crítica* han estado vinculadas entre sí desde sus comienzos. La teoría cinematográfica en particular, 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 ofrece un marco de referencia para los abordajes críticos de otras artes audiovisuales que se consolidaron con posterioridad. 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, la tensión arte-entretenimiento, 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, circulación y reproducción audiovisual y la emergencia de nuevos formatos como las series de ficción para televisión y video a demanda. 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

cine y tv

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

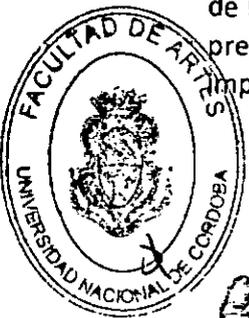

carrera. El programa incluye los escritos de los primeros documentalistas, los realismos de la década del cuarenta, la *nouvelle vague*, los "nuevos cines", el cine latinoamericano, la irrupción de las tecnologías digitales de registro, producción y distribución, y la emergencia de nuevos formatos. Estos 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 a partir de conceptos estéticos, éticos, políticos y técnicos sobre las artes audiovisuales. 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 autoría cinematográfica, las teorías latinoamericanas, la teoría crítica, la fenomenología de la técnica, las teorías de los nuevos medios, la crisis de la sala oscura y las formas seriales entre otras perspectivas.

La unidad 1 propone 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 es transversal a las otras unidades del programa 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 cortos 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 éticas y políticas frente al cine y la emergencia de

nuevos cines y perspectivas teóricas en las décadas de los '60 y '70 es abordado en la unidad

3. La unidad 4 recupera la pregunta por el lugar de la técnica en el cine y su especificidad entre las artes. Para concluir, la unidad 5 presenta los debates en torno al pasaje de las tecnologías analógicas a las digitales, los nuevos modos de circulación y recepción de las obras audiovisuales y la emergencia de las formas seriales.

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: libros, artículos, ponencias. Definición de *estética* y de *poética*. Teorías y manifiestos del documental.

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 narrativa. 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, educación del gusto, disputa por la distribución. Los límites de la representación. Debates de ética y estética cinematográfica. Nuevo cine norteamericano. Nuevo Hollywood. Crítica norteamericana.

UNIDAD 4: Un arte tecnológico

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 filosófica. Los objetos temporales. El tiempo cinematográfico. Percepción, retención y protensión. Las retenciones terciarias analógicas.

UNIDAD 5: El cine después de la sala oscura

Nuevos modos de circulación. Cine y digital: la ontología de la imagen cinematográfica en cuestión. Verosimilitud e indicialidad. Imágenes pobres, formatos digitales y valor de obra. Surgimiento de otros formatos audiovisuales y sistemas de circulación de las obras. ¿Qué es el cine hoy? La ficción serial: narrativas hipertextuales, nuevos paradigmas televisivos y video a demanda.

4- Bibliografía

UNIDAD 1: Introducción a lo teórico, 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
- Nichols, B. *La representación de la realidad*, Barcelona: Paidós, 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 Martín A. (coords.), Madrid: Errata Naturae, 2010.
- Romaguera, R. J. y Thevenet H. Alsina. *Textos y Manifiestos del Cine: Estética, Escuelas, Movimientos, Disciplinas, Innovaciones*. Madrid: Cátedra, 1993. Selección de textos de documentalistas.

Ampliografía

- Andrew, Dudley. *Las principales teorías cinematográficas*. Barcelona: Gustavo Gili, 1978. Pp. 37-49
- Epstein, J. *El cine del Diablo*. Buenos Aires: Cactus, 2014.
- Gubern, R. *Historia del cine*. Barcelona: Anagrama, 2014.

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 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.
- 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, París: P.O.L.

UNIDAD 3: El cine entre arte, política e industria

- AA.VV. Declaración del New American Cinema Group. ARTIUM - Biblioteca y Centro de Documentación, S/D. Disponible en <http://catalogo.artium.org/dossieres/5/john-cassavetes/john-cassavetes-y-el-cine-independiente-norteamericano>
- Agirre, K. (Septiembre de 2014). "El nuevo Hollywood y la posmodernidad: entre la subversión y el neoconservadurismo". *Palabra Clave* 17 (3), 645-671. DOI: 10.5294/pacla.2014.17.3.4
- 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: Colihue, 2013. pp. 155-162; 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>
- 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)*, José Enrique Monterde y Esteve Riambau (coord). Madrid: Cátedra, 1995.

- Daney, S. "Después de todo" VV.AA. *La política de los autores*, Barcelona, Ediciones Paidós, 2003.
- Didi-Huberman, Georges. *Imágenes Pese a Todo: Memoria Visual Del Holocausto*. Barcelona: Paidós, 2004.
- 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.
- 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.

Ampliatoria

- Adorno, T. y M. Horkheimer. *Dialéctica del iluminismo*. Buenos Aires: Sudamericana, 1988
- Arese, Laura y Svetko Fernando (eds.) *Cine, política y derechos humanos II. Conversaciones sobre cine de Córdoba*, FFyH, Córdoba, 2016.
- Choi, D. *Transiciones del cine: De lo moderno a lo contemporáneo*. Buenos Aires: Santiago Arcos, 2009.
- Eco, U. *Apocalípticos e integrados*. Barcelona: Debolsillo, 2010.
- Godard, J-L. *Historia(s) del cine*. Buenos Aires: Caja Negra, 2007.
- Liandrat-Guigues, S. y Leutrat, J.-L. *Jean-Luc Godard*. Madrid: Cátedra, 1994
- 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.

UNIDAD 4: Un arte tecnológico

- 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 analógicas*. Buenos Aires: Aurelia Rivera, 2008. Pp 73-79.
- Stiegler "El tiempo del cine". *La técnica y el tiempo. Vol. 3. El cine y la cuestión del molestar*. Hondarribia: Hiru, 2004. Pp. 9-51.

Ampliatoria

- Benjamin, W. *Discursos interrumpidos*. Vol. 1, Madrid: Taurus, 1989.
- Benjamin, W. *Iluminaciones IV*. Madrid: Taurus, 1991.
- Flusser, V. *Filosofia da caixa preta. Ensaio para uma futura filosofia da fotografia*. Rio de Janeiro: Relume Dumara, 2002.
- Machado, A. *Máquina e imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas*. Sao Paulo: Edusp, 1993.

UNIDAD 5: *El cine después de la sala oscura*

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.

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.

Ampliatoria

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.

Hoberman, J. *El cine después del cine : O, ¿qué fue del cine del siglo XXI ?* Buenos Aires: Paidós, 2014.

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.

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

Rosenbaum J. y Martin, A. *Mutaciones del cine contemporáneo*. Madrid: Errata Naturae, 2010.

Schwarzböck, S. *Los monstruos más fríos. Estética después del cine*. Buenos Aires: Mar Dulce, 2017.

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.

Nanook, el esquimal (EE.UU./Francia, 1922). Dir. Robert J. Flaherty.

On the Bowery (EE.UU., 1956). Dir. Lionel Rogosin.

Roma ciudad abierta (Italia, 1945). Dir. Roberto Rossellini.

UNIDAD 2: *Análisis y crítica*

La Mujer Rota (Argentina, 2013). Dir. Jeremías Segovia

UNIDAD 3: *El cine: entre arte, política e industria*

Al final de la escapada (Francia, 1960). Dir. Jean-Luc Godard.

Busco mi destino (EE.UU., 1969). Dir. Dennis Hopper.

cine y tv

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Dios y el Diabla en la Tierra del Sol (Brasil, 1964). Dir. Glauber Rocha.
El mégaro (Cuba, 1959). Dir. Julio García Espinosa.
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.
Historia(s) del cine. (Francia 1988-1998). Dir. Jean-Luc Godard.
Kapo (Italia, 1960). Dir. Gillo Pontecorvo.
Noche y niebla (Francia, 1955). Dir. Alain Resnais.
Shadows (EE.UU., 1959). Dir. John Cassavetes.
Tire Dié (Argentina, 1960). Dir. Fernando Birri.
Taxi Driver (EE.UU. 1976) Dir. Martin Scorsesse.
Vidas secas (Brasil, 1963). Dir. Nelson Pereira dos Santos.
"We are the world 25 for Haiti" (EE.UU., 2010). Dir. Paul Haggis.

UNIDAD 4: Un arte tecnológico

Adiós al lenguaje (Suiza, 2014). Dir. Jean-Luc Godard.
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 5: El cine después del cine

Jurassic Park (EE.UU., 1993). Dir. Steven Spielberg.
A Scanner Darkly (EE.UU., 2006). Dir. Richard Linklater.
"El mascapito", Okupas (Argentina, 2001) temporada 1 episodio 5. Dir. Bruno Stagnaro.
Holy Motors (Francia, 2012) Dir. Léos Carax
How to Not Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File (EEUU, 2013) Dir. Hito Steyerl.
"Liberen a Willy", Tumberos (Argentina, 2002) temporada 1 episodio 8. Dir. Adrián Caetano.
"Night", The Handmaid's Tale (EE.UU., 2017) temporada 1, episodio 10. Dir. Kari Skogland.
"Pilot", The Shield (EE.UU., 2002), temporada 1, episodio 1. Dir. Shawn Ryan
Pizza, birra, faso (Argentina, 1998). Dir. Adrián Caetano y Bruno Stagnaro.
The Congress (Francia/Israel, 2013). Dir. Ari Folman.
"¿Tienes fuego?", Twin Peaks (EE.UU., 2017) temporada 3, episodio 8. Dir. David Lynch.
Tangerine (EEUU, 2015) Dir. Sean Baker.
"Un cadáver en Black Lake", Twin Peaks (EE.UU., 1990), temporada 1, episodio 1. Dir. David Lynch.
"Van Dan", Un gallo para Esculapio (Argentina, 2017), temporada 1 episodio 1. Dir. Bruno Stagnaro.

5- 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. El programa propone un recorrido histórico por las teorías del audiovisual acompañando su sistematización con la lectura de textos fuente. Como actividades generales se proponen las siguientes tareas:

- a) Lectura y visionado críticos de la bibliografía y la filmografía seleccionadas. Identificación de juicios y opiniones fundamentados o infundados.
- b) Identificación de las ideas, problemas y/o núcleo central de los textos y las obras audiovisuales.
- c) Producción de síntesis conceptual.
- d) Escritura de textos propios.
- e) Asistencia y participación como público a actividades con especialistas (mesas redondas y paneles de académicos, críticos, realizadores y programadores).

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.

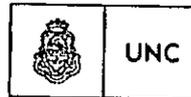
Clases teórico-prácticas. Las clases teórico-prácticas, de una hora y media, comprenderán las siguientes actividades: discusión a partir de lecturas previas de textos breves (ensayos, críticas, notas periodísticas); el visionado crítico de un fragmento de film u obras breves, lectura de textos fuente breves (manifiestos, críticas, cartas abiertas) y la posterior discusión grupal para discutir temas del programa. A partir de la clase 6 (5, 6 y 7 de setiembre) los teórico-prácticos se realizan en grupos lo más pequeño posibles en función de los espacios y cargos docentes disponibles. Para regularizar se debe contar con **una asistencia a 8 de los 10** encuentros teórico-prácticos, excepto los alumnos con el régimen de estudiante trabajador que deben asistir a 5 de los 10 encuentros.

Hay dos teórico-prácticos obligatorios, la asistencia a una mesa del V Congreso Internacional y VI Encuentro Iberoamericano de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales y a asistencia al panel de invitados (2/11).

La asistencia a los teórico-prácticos no se recupera ni se justifica la falta con ningún tipo de certificado. Los alumnos deben administrar las faltas que son el único requisito de asistencia de la materia para regularizar.

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 consultas mediante el foro o, de ser necesario, por el servicios de mensaje privado del aula virtual. **Los docentes no contestarán consultas por otro medio.** Quienes requieran clase de consulta pueden pautarla por esta vía.

Universidad
Nacional
de Córdoba

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. **obligación del alumno estar al tanto de estas novedades.**

6- Evaluación: La materia se aprueba con **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**.

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.

7- 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 tengan nota 7 (siete) o más en el trabajo práctico evaluable y entregados los no evaluables 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. **Para los promocionales es obligatorio el Taller de escritura que se dictará el 9 de noviembre.**

Los alumnos tendrán derecho recuperar cada parcial y a un recuperatorio de práctico. La recuperación de la nota permite mantener la promoción.

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.

8- 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.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

No hay requisitos específicos. Como la materia es de asistencia masiva, **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 2018 de acuerdo al Calendario Académico vigente.

Teóricos	Clase	Tema	Textos	Filmografía
2/8	1	Presentación, teoría, análisis y crítica.	Teorías del cine - Casetti / Entradas del Diccionario - Aumont	
9/8	2	Ontología del cine / El problema del Realismo	"Ontología de la imagen fotográfica", "Montaje prohibido" - Bazin	<i>El globo rojo, El ladrón de bicicletas</i>
16/8	3	Teorías sobre el Documental	La representación de la realidad - Nichols / Las principales teorías del cine - Andrews /	<i>Nanook, On the Bowery</i>
23/8	4	Abordajes académicos	Cambio de actividades por el <i>IV Congreso Internacional y VI Encuentro Iberoamericano de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales (Red INAV)</i> .	
30/8	5	Política de los autores	"Oe la política de los autores" - Bazin / "Después de todo" - Daney	<i>Los 400 golpes</i>
6/9	6	Ética y estética	<i>Imágenes pese a todo</i> - Didi-Huberman	<i>Noche y niebla, Kapo, Historia(s) del cine</i>
13/9	7	Teorías latinoamericanas	"El cinema novo o la aventura de la creación" - Rocha / "Apuntes y experiencias..." - Solanas y Getino / "Las teorías latinoamericanas" - Bomheker	<i>La hora de los hornos, Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, Vidas secas</i>
20/9	1	Parcial	20/9 a las 15. 22/9 a las 14.	
27/9	--	Turno de exámenes	--	--
4/10	8	Después del cine clásico norteamericano	New American Cinema - Carney / Manifiesto New American Cinema.	<i>The Guns of the Trees, Shadows</i>
11/10	9	Técnica y percepción	Stiegler "El tiempo del cine"	<i>La entrevista</i>
18/10	10	La reproductibilidad técnica	Benjamin "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica"	<i>Olimpia, Una mujer de París, Tiempos Modernos</i>
27/10	11	Cine y digital.	Steyerl "En defensa de la imagen pobre" / "El cine un arte de index" - Manovich	<i>Jurassic Park, A Scanner Darkly, Holy Motors, The Congress, Tangerine, How not to be Seen.</i>
2/11	12	Nuevos formatos audiovisuales	<i>Teleshakespeare</i> - Carrión / "La estética posthipertextual" - Scolari	<i>Episodios The Shield, Twin Peaks</i>
9/11	13	Nuevos formatos audiovisuales	"Televisión Elefante" - Bernini / "Historia de un error" Schwarzbock	<i>Tumberos, Okupas, Pizza Birra Faso</i>

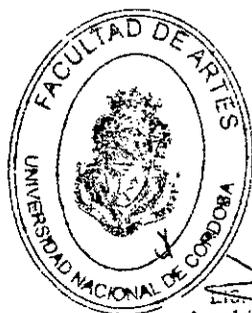

Universidad
Nacional
de Córdoba

16/11	2 Parcial	
23/11	Recuperatorio 2 Parcial	

Teórico-prácticas	Clase	Tema	Textos	Filmografía
2/8	1	Comisión única: Introducción al esquema del análisis audiovisual. Organización en comisiones.	Cassetti y Di Chio.	La Mujer Rota (Jeremías Segovia, 2013)
9/8	2	Por comisión. Crítica periodística.	Dossier críticas de los jueves	
16/8	3	Comisión única. Escritura de crítica. Ejercicio de Crítica in situ. Entrega TP1.		
23/8	4	Abordajes académicos	Cambio de actividades por el IV Congreso Internacional y VI Encuentra Iberoamericana de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales (Red INAV).	
30/8	5	Por comisión. Introducción a la política de autores a través de críticas de Cahiers.	"El nacimiento de una nueva vanguardia" - Astruc / Críticas de Cahiers du cinema	Jules et Jim, Al final de la escapada
6/9	6	Por comisión. Ética y estética	"El Travelling de Kapo" - Daney	
13/9	7	Por comisión. Cine y política.	Manifiestos: Rocha. Manifiesto de Santa Fe	Tire Dié, El mégano
20/9		1 Parcial		
27/9	--	Turno de exámenes	--	--
4/10	8	Por comisión. Después del cine clásico	Críticas sobre New Hollywood	Busca mi destino, Taxi Driver
11/10	9	Recuperatorio 1 Parcial.		
18/10	11	Por comisión. Crítica de series.	Dossier críticas de series	Episodios El cuento de la criada, Un gallo para Esculapio
27/10	12	Notas TP2. Por comisión. Técnica y percepción	"Estética de la dispersión" - Koza / "El cine asesinado en serie" N. Prividera	Adiós al lenguaje, Lucy, Twin Peaks
2/11	13	Comisión única: Mesa de críticos y realizadores. Tema: "Cine y series"	Comisión general. Textos de los invitados (a definir según disponibilidad)	
9/11	14	Comisión única: Taller de escritura para ensayo de promoción.		

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 75/19
HCD

cine y televisión

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

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:

- Ayudantes Alumnos/as:

Pablo Cruceño; Diego Virginillo; Juana Zuñiga; Marina Ruiz; Luna

Gherscovici; María Florencia Macario; Nicolas Aimar; Valentina Rocio

Barbero; Guillermo Weller; Sofía Nieva Mora; Diego Gonzales.

- Adscriptos/as:

Lic. Vanesa Wilder; Lic. Diego Seppi; Prof. Martín Mercado y Lic. Vanina

Cometto; Tec. Paula Compagnucci.

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:

Este programa, en su proposición teórica y práctica, invita a los/as alumnos/as a conectar saberes específicos y generales del arte y la cultura; a utilizar técnicas y estéticas del área audiovisual en articulación con la realidad socio histórica, a crear ritmos y estilos en los que asumen-proponen modos de ver, a reflexionar sobre los significados que asignan, y a lanzar sus obras a una circulación que abone el campo de las producciones socio culturales de sentido y de disfrute del arte.

Realización Audiovisual III se ubica en una línea horizontal con asignaturas de la currícula de tercer año, que son parte de una trama sobre la que pivotea la producción audiovisual. 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. Esto se manifiesta en acciones tales como poner a consideración los prácticos con las evaluaciones y apoyos que se proponen coordinar

considerar lo 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.

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/as 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/as estudiantes:

- Identifiquen y actualicen sus conocimientos acerca de las diferentes propuestas de narraciones audiovisuales de no ficción
- Conozcan y practiquen las lógicas de las narrativas de la no ficción, las metodologías y estrategias de los diferentes modos de estructurar el discurso.
- Reflexionen e indaguen ética, estética y comunicacionalmente sus proyectos audiovisuales de no ficción.
- 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 signica y estética distintiva del lenguaje audiovisual como integrante del campo de las artes y de la comunicación masiva.
- Reflexionen y resuelvan significativamente los discursos audiovisuales que producen, en tanto éstos 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.

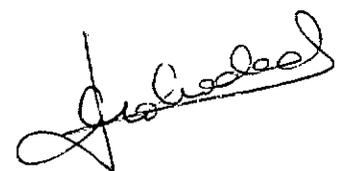
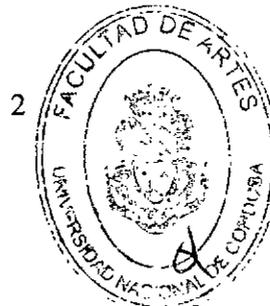
Ficción y no ficción. Aspectos definitorios y campos de ambigüedades. Desde el documental a las fronteras del género. Características del cine documental contemporáneo. Discurso y mundo proyectado. Selección, orden y énfasis de la información del mundo proyectado en el discurso de no ficción.

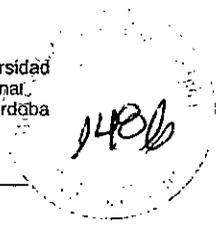
La investigación en el documental. Posición del narrador investigador. Los binomios subjetividad/objetividad, realidad/representación, verdad/punto de vista. Indagación y posicionamiento. Concordancia interna y externa

• Unidad 2: Catalogaciones, retóricas y representaciones en la no ficción

Los modos de proceder documental. Narrativa, argumento y forma categórica. Modalidades de representación de lo real. Voz y autoridad textual. Estructuras narrativas. Retórica y representación en la no ficción. Batallas metafóricas.

De la investigación al guion. Investigación temática y artística. Bibliografías, filmografías, archivos, entrevistas. Investigación de campo. Localización de los espacios escénicos y protagonistas. Tiempo histórico y narrativo.

- **Unidad 3: Discurso, mundo proyectado y voces de la no ficción.**

Relación entre realizador/a, actores sociales y espectador/a. Actitud ante el mundo proyectado. El documental como discurso. La voz formal, estructura narrativa. La voz abierta, estructura dramática. La voz poética, el metadocumental. Formas mixtas y casos liminares del documental. Estilos y técnicas. Coherencia de discursos y edición. Construcción del acontecimiento. La formalización del guion según las estrategias discursivas. Modelos de escritura del guion documental.

- **Unidad 4: Modalidades de la representación y modos de proceder documental.**

Modos de proceder documental. Sumarial. Auto-representación. Reconstrucción. Modalidad expositiva: la retórica argumentativa. Modalidad de observación: la relación entre tiempo y espacio; el sonido. Modalidad interactiva: lógica del montaje, modos de entrevistas. Modalidad reflexiva: mecanismos retóricos, relación con el espectador. Requisitos formales para la presentar proyectos documentales en el Polo Audiovisual Provincial. Estado promotor o estado privatista, una discusión que nos interpela.

- **Unidad 5: Recursos narrativos y técnico-realizativos**

Lo referencial. Interacciones. Construcción dialógica. Relevamientos. Escenarios. Protagonistas. Ética, verdad, veracidad y verosimilitud. 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. La inclusión de lo experimental en narrativas de realidades documentadas. La ficcionalización. Climas fotográficos, sonoros y rítmicos. Contextos de filmación. Elementos comunicacionales, expresivos y técnicos. La multiplicidad signica de la imagen y del sonido.

- **Unidad 6: Pos producción y circulación. Circuitos comerciales y alternativos.**

Las diversas áreas, sus estéticas y orden discursivo. La post producción en la edición digital. El espectador prefigurado. Relación entre modos de discurso/narración/realización y prácticas del espectador/perceptor. El patrimonio cultural audiovisual. Cine comunitario. Viejos y nuevos circuitos. Videos debates y cine clubes, potencialidades y dificultades. Las redes. Distribución y exhibición comunitaria y comercial. Organizaciones de documentalistas. El archivo de la cátedra.

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.

Guzmán, Patricio: *“El guion documental”*. En Foro Latinoamericano del documental y la comunicación. www.cinelatinoamericano.org/cineasta.

Nichols, Bill: (1997) *“La representación de la realidad”*. Edit Paidós Buenos Aires. Primera Parte. Capítulo I. El dominio del documental.

Plantinga, Carl (2014) *“Retórica y representación en el cine de no ficción”*. Edit. UNAM. México. Capítulos 1 ¿Qué es una película de no ficción?; 5 El discurso de no ficción.

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

Plantinga, Carl (2014) *"Retórica y representación en el cine de no ficción"*. Edit. UNAM. México. 2. Ejemplares y expresión; 6. Voz y autoridad.

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.

Unidad 3:

Doelker, Christian: (1982) *"La Realidad Manipulada"*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona España. Capítulo 7: formas mixtas y casos liminares.

Plantinga, Carl (2014) *"Retórica y representación en el cine de no ficción"*. Edit. UNAM. México. Capítulos 7. Estructura; 8. Estilo y técnica; 9. La voz poética.

Puccini, Sergio: (2015) *"Guion de documentales. De la preproducción a la posproducción."* Edit. La marca editora. Bs As. Parte 1: La preproducción del documental.

Verón, Eliseo: (1987) *"Construir el acontecimiento."* Edit. Gedisa. Argentina. Prefacio a la segunda edición.

Unidad 4

Doelker, Christian: (1982) *"La Realidad Manipulada"*. Ed. Gustavo Gili. Barcelona España. Capítulo 5. Realidad documental.

Nichols, Bill: (1997) *"La representación de la realidad"*. Edit Paidós Buenos Aires. Primera Parte. Capítulo 2. Modalidades documentales de representación.

Weinrichter, Antonio: (2004) *"El cine de no ficción. Desvíos de lo real"*. TAB Editores. España. El documental performativo. Reinención del documental

Ley Audiovisual Córdoba: <http://www.cba.gov.ar/ley-audiovisual/>

<http://www.ansol.com.ar/cineastas-reclaman-contras-el-desfinanciamiento-de-presupuesto-nacional/>

Unidad 5:

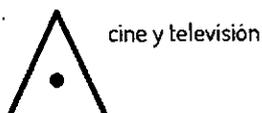
Colombres, Adolfo (comp.) (1985) *"Cine, antropología y colonialismo."* Edit. Del Sol CLACSO. Bs. As. Cap. II. Entrevistas. El cine no etnológico o el testimonio social de Jorge Prelorán. Cap III. Ensayos. (...) El cine y la investigación en las ciencias sociales.

Comolli, Jean -Louis: (2007) *"Ver y poder. La inocencia perdida: cine, televisión, ficción, documental"* Edit. Aurelia Rivera. Bs As. Subtítulos Aquellos que filmamos. Notas sobre la puesta en escena documental. Afinidades electivas. Cine documental y cuerpo político

----- (2002) *"Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine."* Edit. Simurg. Cátedra La Ferla Bs. As.. 4 "No Lipping!"

Ledo Andino, Margarita: (2005) *"Vanguardia y pensamiento documental como arte aplicada"*. En Documental y Vanguardia. (Torreiro y Cerdán compiladores). Edit. Cátedra.

Málaga. **Rabiger, Michael:** (1989). *"Dirección de documentales"*. Edit Instit. Oficial de Radio y TV. España. Capítulo 4. Desarrollo de un equipo.

cine y televisión

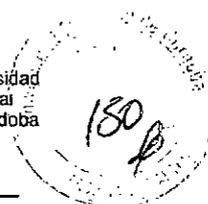

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Weinrichter, Antonio:(2009) "*Metraje encontrado. La apropiación en el cine documental y experimental*". Edit. Fondo de publicaciones del Gobierno de Navarra. España. El Found footage en la evolución del paradigma experimental.

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.

Memorias del Primer Encuentro de Documentalistas Latinoamericanos del Siglo XXI. (2008) "*Fotogramas de Fuego*". Edit. Centro Nac. Autónomo de Cinem. Caracas. Carta de Río. Mesa 2. Distribución y Exhibición.

Molfetta Andrea (comp): (2018) "*Cine Comunitario Argentino. Mapeos, experiencias y ensayos.*" <https://www.teseopress.com/cinecomunitarioargentino/>. I. Antropología visual del cine comunitario en Argentina. Reflexiones teórico-metodológicas.

Rabiger, Michael: (2005) "*Dirección de documentales*". Edit Instit. Oficial de Radio y TV. España. 1989. 3ª edición. Sexta parte posproducción. Capítulo 19: Un vistazo a la posproducción. 20: La edición sobre el papel. 21: El primer montaje. 22: El montaje: el proceso de refinamiento.

5- Bibliografía Ampliatoria

Arfuch, Leonor (1995): "*La entrevista. Una invención dialógica*". Edit. Paidós Barcelona. Cap 1 y 2

Ardèvol Piera, Elisenda: "*Representación y Cine Etnográfico- La representación Audiovisual de las culturas*". Quaderns de I'CA, num. 10. www.documentalistas.org.ar.

Aumont, J., Bergala A. y otros: (1983) "*Estética del cine. Espacio fílmico, 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.

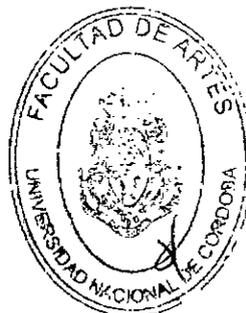
Bustoa, Gabriela: (2007) "*¿Qué ves cuando me ves? Videoinformes: nuevos lenguajes del audiovisual de intervención política.*" En "Cine y fotografía como intervención política" Edit Prometeo, Bs. As.

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.

Colombes, 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.

1519

- 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): *"Educar 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.
- Paulinelli, María:** (2004) *"Los '60: ideas y concreción de la narrativa de no ficción. Rodolfo Walsh."* Texto de cátedra. ECI- UNC.
- 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.
- 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.
- Sellés Magdalena:** (2008) *"El documental"*. Edit UOC Barcelona.
- 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.

1529

Weinrichter, Antonio: (2004) *“El cine de no ficción. Desvíos de lo real”*. TAB Editores. España. Subtítulo: Una crítica de la crítica
-----: (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/as profesores, los/as egresados adscriptos/as y los/as ayudantes alumnos/as, 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 más con un espacio de dialogo 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/a como coordinadora y sustanciadora de la relación teoría – práctica y como lugar en el que se potencia las competencias creativas 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/as estudiantes.

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, orientándoles 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.

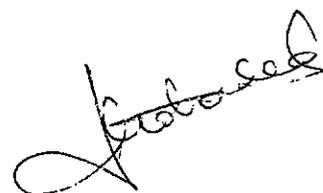
C) En el primer cuatrimestre hay un acento en lo teórico práctico, abriendo el espectro de posibilidades para crear, debatir, interrogarse e impulsar en las búsquedas como realizadores/as y personas críticas y reflexivas. En lo práctico, el equipo de la cátedra estará acompañando, orientando permanentemente en la ejercitación que les permita a los/as 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:

- 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.

- 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/as:
<http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno/a trabajador/a:
<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/a promocional**, se deberán reunir los siguientes requisitos:

-Aprobación del 80% de los trabajos prácticos 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/a regular**, se deberán reunir los siguientes requisitos:

-Aprobación del 80% de los Trabajos Prácticos 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/a libre** debe presentar los siguientes trabajos prácticos en el turno anterior al de la mesa en la que se anotará para rendir:

TP1, 2, 3, 4, 5 y Trabajo Final (éste último corresponde al Parcial N° 3 para los/as promocionales y regulares).

Todas estas presentaciones deben tener coherencia entre sí y responder al mismo tema señalado en la carpeta y 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/as 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/as libres: Una vez aprobado los trabajos prácticos, (art.25) el/la alumno/a 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.

184
[Handwritten signature]

Los grupos de trabajo tendrán entre cinco y siete integrantes, y no se admiten grupos de menos de 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:** 26 de Junio - Recup: 31 de julio. Individual, escrito.
- **Segundo parcial:** 16 de octubre- Rec.- 6 nov. Individual, escrito
- **Tercer parcial:** 6 de nov. – Recup. 13 nov. Grupal. Trabajo Final AV.
- **Coloquio de promocionales:** recepción entre el 13 y 15 de noviembre.

CRONOGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

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 años anteriores (2016- 2017) y ha sido revisado a la luz de las evaluaciones realizadas con los/as estudiantes y el equipo de cátedra. Se plantean tres grandes líneas de trabajo:

- a- Prácticos realizativos
- b- Prácticos participativos
- c- Prácticos de análisis - CINE DEBATE

a) **Prácticos realizativos:** distribuidos en cinco 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 tutorías de atención por grupo. Todos son grupales.

b) **Prácticos participativos:** buscan crear instancias activas de los/as estudiantes en el aula, sea reflexionando sobre los trabajos de realizadores/as y estudiantes de años anteriores o compartiendo las debilidades y fortalezas del proyecto en los conversatorios con modalidad de clínica audiovisual que la cátedra ofrece. Son trabajos de concepto para promocionar con

[Handwritten signature]

modalidad individual.

c) **Prácticos de análisis - Cine debate:** corresponden a instancias de visionado de films con un trabajo reflexivo y de debate del material. Estos prácticos se desarrollan en modalidad de Cine debate en el aula y se propone para cada una de estas instancias un grupo de 5 películas, que cada estudiante deberá visionar al menos una para poder participar del intercambio con sus compañeros/as. Combina modalidades individuales y grupales.

Consideraciones generales:

- Los TP entregados en tiempo y forma tienen instancia de recuperatorio.
- Los grupos serán integrados por entre cinco y siete 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 realizativos se entregan en Pen Drive en formato mp4 o por mail según como se indique en cada práctico.
- Los TP escritos impresos se entregan en páginas A4, letra Arial tamaño 12.
- Cuando se pide envío al mail de la cátedra, debe ponerse en el asunto: N° (número de grupo) TP N° (número del TP), primera entrega o recuperatorio.

PRÁCTICOS realizativos

N°1: PRESENTACION DEL TEMA. Primera aproximación a la No ficción.

Realizar un trabajo audiovisual de 1 a 1.30 min que contenga:

- a) Tema elegido
- b) Recorte temporal y espacial
- c) Posibles protagonistas

Acompañar con un escrito de entre 1 y 2 carillas que contenga:

- a) Integrantes del grupo (Apellido y Nombres)
- b) Tema elegido escrito en una frase (¿Qué?)
- c) Delimitación espacio - temporal (¿Cuándo? ¿Dónde?)
- d) Primeras preguntas (interrogantes del grupo sobre el tema elegido)

Pueden incluir antecedentes del tema, aspectos que les interesa indagar, actores sociales en los que focalizaran, o cuestiones advertidas en la búsqueda del estado del asunto.

(Colaborativo con Teoría y Técnica de la Investigación)

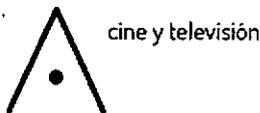
Entrega: Martes 24 de abril

N°2: CONVERSACIONES. Interacciones en el trabajo de campo

Este trabajo tiene dos partes:

1-Un escrito que se presenta dos semanas antes de la realizativa, en la tutoría propuesta a tal fin. El texto consta de 1 o 2 carillas que contenga:

- a) Breve descripción de los/as protagonistas de la interacción (Nombre, edad, lugar, relación con el tema, etc.)
- b) Preguntas guías para la entrevista o conversación.
- c) Criterio estético de cámara, sonido y montaje acorde a la búsqueda narrativa y estética general que están proponiendo para el trabajo.

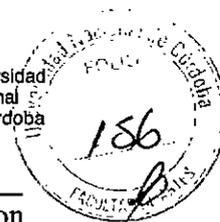
cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2-Una realización audiovisual de 2 a 2.30 min., de modalidad entrevista o conversación, con un/a o más protagonistas vinculados/as al tema elegido. En su estructura debe contener:

- Narrativa que proponga una introducción, desarrollo y cierre.
- Interacción con los/as actores sociales involucrados/as.
- Descripción del recorte espacial, temporalidad abarcada y ejes o variables que se tratarán.

(Colaborativo con Fotografía Cinematográfica y Televisiva II)

Entrega: Martes 05 de junio

Nº 3: GUIÓN. Estructura narrativa del trabajo que están desarrollando.

Realizar un guión literario contemplando una duración del trabajo final entre 7 a 12 minutos.

Este práctico tiene una modalidad de presentación escrita y una de exposición grupal.

1- La presentación escrita debe incluir los siguientes ítems:

- Título del proyecto.
- Integrantes y rol.
- Story Line
- Sinopsis Argumental
- Guión o Tratamiento documental
- Propuesta estética y narrativa con referencias visuales

2. Exposición Grupal: Se propone a cada grupo que desarrolle su trabajo de no ficción en una presentación para los/as docentes y compañeros/as, recomendamos trabajar con materiales didácticos de apoyo como Power Point o Prezi con 6 placas que contengan:

Título del proyecto
Idea principal (en una frase) y Conflicto.
Storyline
Referencias visuales
Protagonistas (antagonistas) y Locaciones
Motivaciones

Entrega: 7 de Agosto

Exposiciones grupales: 7, 14 y 21 de agosto. Duración de entre 10 y 15 minutos por grupo.

Nº4: Batalla Metafórica

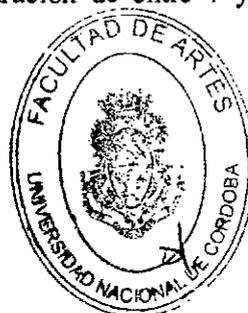
Realizar una propuesta audiovisual de entre 3 a 5 minutos que asuma significativamente los argumentos, hipótesis y/o trama central del tema tratado. La propuesta puede incluir recreación, ficción, animación, experimentación, archivos, etc, en pos de acercarse a los aspectos nodales de la historia en una estética más metafórica que referencial.

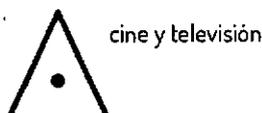
Entrega: 11 de Septiembre

(Colaborativo con Sonido III y Fotografía Cinemat. y Televisiva II)

Nº5: OFF LINE. Primer corte del documental

Cada grupo presentará un primer corte de una duración de entre 7 y 15 minutos, que se

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

visionará con los/as docentes y tutor/a, compartiendo una devolución del proyecto. El grupo seguirá el proceso teniendo en cuenta las recomendaciones sugeridas para la entrega final.
Entrega: 9, 16, 22, 23, 29 y 30 de Octubre, en horarios a acordar .

Recordemos que el TP final se entrega el 6 de noviembre y tiene categoría de Parcial N° 3

PRÁCTICOS participativos

A: Análisis de Narrativas audiovisuales referenciadas en la realidad

Visionado áulico de cortometrajes producidos en el marco de la cátedra, por estudiantes de años anteriores. Elaboración de escrito que entregaran en la clase siguiente.

- “Carpa de la dignidad” (2017)
- “Murga engánchate can can” (2017)
- “Les permanentes” (2017)
- “Unidos o dominados” (2017)

Cada estudiante elige uno de los cortos proyectados y escribe la sinopsis del film, delimitación del tema y posicionamiento del narrador/a del cortometraje elegido. En una carilla desarrollan un breve análisis acerca de los criterios estéticos y narrativos que visualizan como elegidos por los/as realizadores/as para destacar aspectos del tema tratado.

Entrega: 3 de Abril

B: La referencialidad y los bordes. Análisis de Recursos para narrar una historia.

Visionado áulico con presencia de los/as realizadoras y análisis de alguno de los cortos:

- “Algas” (2014) de María Laura Pintor
- “La unidad de los pájaros” (2016) de Cruz Lisandro Moreno
- “Nos(otrxs)” (2017) de Matias Ferreyra
- “¿Dónde estas en el futuro?” (2017) de Julieta Seco

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 realización, c) analizar la referencialidad y los bordes, d) explicar su relación con la no ficción.

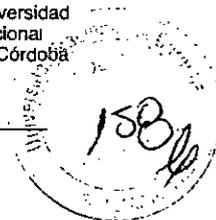
Las fechas se definirán en el transcurso del primer cuatrimestre en relación a las disponibilidades de los/as realizadores/as

Entrega: a los 15 días del visionado

C: Clínica de proyectos audiovisuales

Cada integrante de grupo tendrá un asesoramiento de 3 hs. aproximadamente en clínicas por áreas, según lo que el grupo necesita profundizar en su proceso realizativo. Las clínicas son compartidas con otros proyectos, coordinadas por un/a adscripto/a de la Cátedra y con un invitado/a referente en el campo audiovisual de Córdoba. La elección es por rol y los/as interesados/as presentarán las 6 placas del TP N° 3 y un criterio realizativo referido a la clínica que eligió, con un Work in progress o selección de imágenes y sonidos con el fin de generar un debate sobre la obra, señalando los puntos que necesita reforzar. Se sugieren:

Guión - Sonido - Montaje - Fotografía y puesta en escena documental.-Arte
Fechas: 4 y/o 11 de Septiembre.

Prácticos de análisis - Cine debate

Estos prácticos son necesarios para promocionar y requieren de un visionado previo y participación activa, crítica y reflexiva en el aula.

Metodología de trabajo:

- 1) La cátedra propone cuatro grupos de películas en distintos momentos del año, cada estudiante elige al menos una película por grupo y por vez para ver.
- 2) El cine debate se desarrollará en clase en una dinámica de reflexión y puesta en común de las películas por comisiones.

GRUPO 1: Marzo

"Nostalgias de la luz" -2010- Patricio Guzman
"El lugar más pequeño" -2011- Dir. Tatiana Huezo
"In Comparison" (Zum Vergleich) - 2009- Dir. Harun Farocki
"Las espigadores y los espigadores" - 2000- Dir. Agnes Varda
"El hombre de la cámara" - 1929- Dir. Dziga Vértov.
"Una historia de la Cocina"-2009- Péter Kerekes

GRUPO 2: Mayo

"Cuatros" -2016- Dir Albertina Carri
"Los rubios"-2003- Dir Albertina Carri
"La hora de los hornos" - 1968- Dir. P. Solanas, O. Getino y el Grupo Cine y Liberación
"Hermogenes Cayo" - 1969- Dir. Jorge Preloran
"La casa" -2012- Dir. Gustavo Fontan
"Trelew" - 2004- Dir. Mariana Arruti
"Tire Die"-1960- Fernando Birri y escuela de cine de Santa Fe

GRUPO 3: Junio

"Tren paraguay" -2011- Dir. Mauricio Rial Manti
"Edificio Master" -2002- Dir. Eduardo Coutinho
"Peones" - 2004- Dir. Coutinho
"Ukamau" - 1966- Dir. Jorge Sanjines
"Yatasto" - 2012- Dir. Hermes Paralluelo
"La calles" -2016- Dir. Maru Aparicio
"Nosotras ellas" -2015- Dir. Julia Pesce

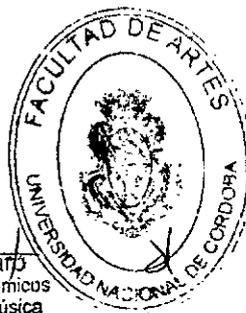
GRUPO 4: Agosto

"Sin Solei" - 1983- Dir. Chris Marker
"Las playas de Agnes" - 2010- Dir. Agnes Varda
"Lecciones de la oscuridad" - 1971- Dir. Werner Herzog
"El acto de matar" - The Act of Killing -2012- Dir. Joshua Oppenheimer
"Pina" - 2012- Dir. Win Wenders
"La sal de la tierra- 2014- Dir. Win Wenders

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 75/19
HCD

13

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

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:

Ayudante Alumno: **Sánchez, Juan Matías**

Docente Adscripto: **Murúa, Rubén Martín**

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.

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 tv

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.

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.

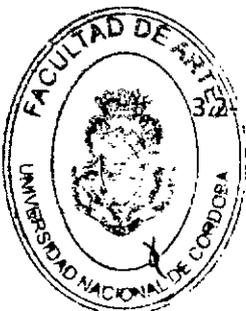
UNIDAD 2: Principios básicos de iluminación. Encuadre y composición.

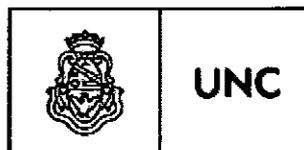
- 2.1- Direccionalidad y calidad de la luz de diseño. Iluminación dura y difusa. Ratios y Radios. Generación de efectos. Iluminación básica, luces de diseño, relleno y de contorno. Diseñando el ambiente: ventanas y luces de escena. Medición fotométrica y decisión de la exposición.
- 2.2- Encuadre y composición: 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. Posproducción 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.

El diseño de la iluminación. La luz diegética. Referencias pictóricas de la fotografía: Realismo, naturalismo, hiper realismo, expresionismo, impresionismo. Antecedentes y

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

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* – 2018.

Unidad 2:

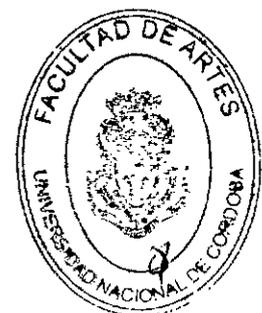
- ADAMS, ANSEL, *El Negativo – Trilogía fotográfica de Ansel Adams*, Omnicon, 2001.
- ÁLVAREZ, HUGO – *Fotografía cinematográfica – Fundamentos Técnicos* – Edición del autor, 2013.
- ALMENDROS, NÉSTOR, *Días de una cámara*, Seix Barral, 1996.
- ARONOVICH, RICARDO, *Exponer una historia*, Gedisa, 2002.
- 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* – 2018.

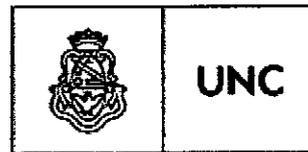
Unidad 3:

- 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* – 2018.

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* – 2018.

Unidad 5:

- 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.
- REVAULT D'ALLONNES, FABRICE, *La luz en el cine*, Editions Cahiers du Cinéma / Ediciones Cátedra, 2003.
- Apuntes de la Cátedra, *Fotografía profesional* – 2018.

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

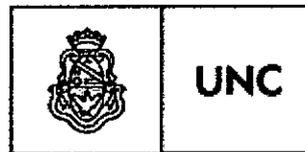

cine y tv

facultad
de artes

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

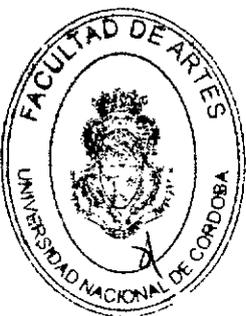
Se evaluarán los trabajos prácticos, los que serán realizados en forma grupal. Todos los trabajos prácticos que se instrumenten tendrán derecho a recuperación. Ambas instancias (presentación original y recuperación) motivan fechas de entrega que se consignan en la Guía de Trabajos Prácticos detallada en el presente Programa.

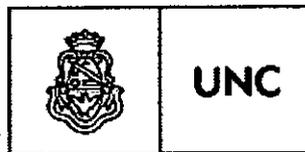
**8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:
Condición de los alumnos:**

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, con obligatoriedad absoluta de presentación y aprobación de los TP N° 2, 3, 4 y 5, acreditando para cada uno de ellos calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete) y que además, hayan aprobado los dos parciales (en su fecha original o en la fijada para el recuperatorio) con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Se deja constancia que las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCIÓN. Cuando 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 calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) el 80% de los trabajos prácticos, con obligatoriedad absoluta de presentación y aprobación de los TP N° 2, 3, 4 y 5, y que además, hayan aprobado los dos parciales (en su fecha original o en la fecha del recuperatorio) con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y máxima de 5 (cinco) y un promedio mínimo de 4 (cuatro). Se deja constancia que las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos, serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la REGULARIDAD. Tales alumnos 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 80% 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:

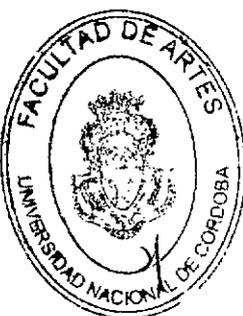
- a) Deberán presentar el 100% de los trabajos prácticos obligatorios (2, 3, 4, 5) contemplados en el año lectivo inmediato anterior a la fecha en que rinden. Tales prácticos deberán ser presentados una semana antes de la fecha de examen y deberán alcanzar una calificación mínima de 7 (SIETE). Una vez 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 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.

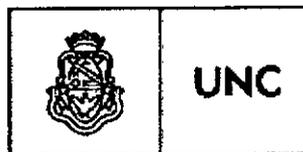
Ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>.

- 9- **Recomendaciones de cursada:** Para lograr un aprendizaje 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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

168

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- 19/03/18: 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. Introducción al Sistema Zonal de medición fotométrica.
- 2- 26/03/18: 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.

Abril

- 3- 09/04/18: **TP N° 1** – 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 registro de los sistemas de imagen. Proyección y debate sobre los resultados obtenidos.
- 4- 16/04/18: 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- 23/04/18: 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.

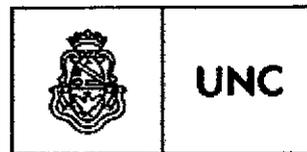
Mayo

- 6- 07/05/18: Entrega, proyección y defensa del TP 2 a cargo de los alumnos cursantes. Posterior devolución y evaluación por parte de la Cátedra.
- 7- 14/05/18: 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- 28/05/18: 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.

Junio

- 9- 04/06/18: 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.
- 10- 11/06/18: Entrega, proyección y defensa del TP 3 a cargo de los alumnos cursantes. Posterior devolución y evaluación por parte de la Cátedra.
- 11- 18/06/18: 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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 12- (25/06/18): Entrega, proyección y defensa del TP 3 a cargo de los alumnos cursantes. Posterior devolución y evaluación por parte de la Cátedra.

Julio

- 13- (02/07/18): Toma del Examen de recuperación del Parcial N° 1.

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.

- 14- (30/07/18): 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. "Frases" 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.

Agosto

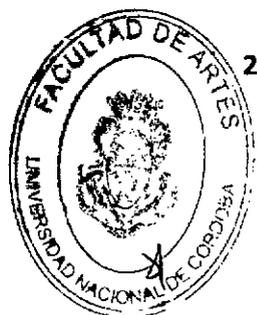
- 15- (06/08/18): Filtros; para cámara y para luces. Relaciones de los filtros con la Temperatura de color: Filtros de conversión, de corrección y de compensación. Filtros de contraste para imágenes en blanco y negro. Utilización técnica y narrativa de los filtros. Los filtros ND y su utilización en el manejo de la profundidad de campo. Polarización de la luz. Efectos de los filtros polarizadores.
- 16- (13/08/18): Entrega del TP 4 a cargo de los alumnos cursantes. Posterior devolución y evaluación por parte de la Cátedra.
- 17- (27/08/18): Entrega del TP 4 a cargo de los alumnos cursantes. Posterior devolución y evaluación por parte de la Cátedra.

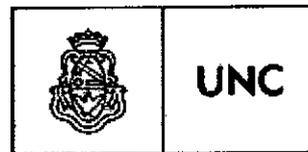
Septiembre

- 18- (03/09/18): 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.
- 19- (10/09/18): 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.
- 20- (17/09/18): Entrega, proyección y defensa del TP 5 a cargo de los alumnos cursantes. Posterior devolución y evaluación por parte de la Cátedra.

Octubre

- 21- (01/10/18): Toma del Examen Parcial N° 2.
- 22- (08/10/18): Entrega, proyección y defensa del TP 5 a cargo de los alumnos cursantes. Posterior devolución y evaluación por parte de la Cátedra.
- 23- (22/10/18): 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.
- 24- (29/10/18): Proyección y defensa del TP 5 a cargo de los alumnos cursantes. Posterior devolución y evaluación por parte de la Cátedra.

Noviembre

- 25- (05/11/18): 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.
- 26- (12/11/18): 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 toma de asistencia para los alumnos cursantes.

Realización: A cargo de la Cátedra, con asistencia 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.

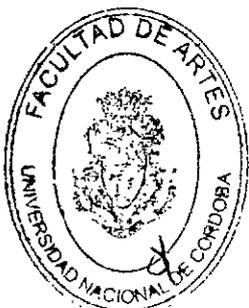
Fecha de realización: 26 de marzo de 2018.

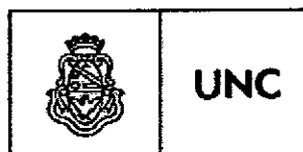
Recuperación: Por su naturaleza, este Práctico no tiene recuperación.

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 materia, TP Nº 2 y las matrículas y 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 despegue 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.

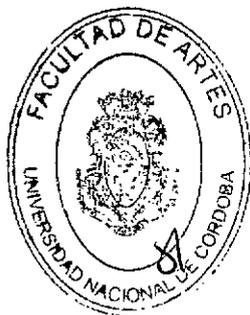
Presentación: 07 de mayo de 2018.

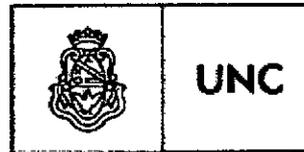
Recuperación: 14 de mayo de 2018.

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 las matrículas y 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: 11 de junio de 2018.

Recuperación: 25 de junio de 2018.

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 2018 – 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.

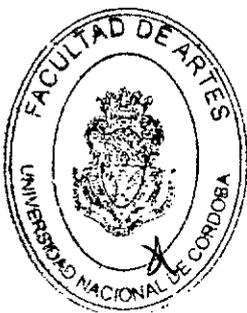
Criterios de fotografía, fundamentando la elección de los estilos de iluminación, con especificación de los valores de ratios, radios, efectos particulares, así como de distancias focales y movimientos (dentro y fuera de su eje) de la cámara, para cada una de las escenas planteadas.

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 narrativa de la imagen, a partir de una descripción concreta de las funciones estéticas y operativas de cada recurso.

Presentación: 13 de agosto de 2018.

Recuperación: 27 de agosto de 2018.

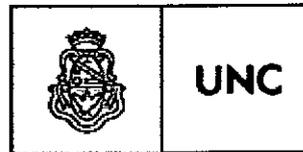

cine y tv

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 2018 y las **matrículas y 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 mancomunada de los recursos visuales, sonoros, de montaje y posproducción que construyen el espacio fílmico.

Presentación: De la película terminada: 17 de setiembre de 2018.

Recuperación: De la película terminada: Hasta el 29 de octubre de 2018.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Los Trabajos Prácticos N° 2, 3, 4 y 5 son considerados prioritarios para el desarrollo pedagógico de la asignatura. Por lo tanto, su presentación y aprobación es de carácter obligatorio para lograr las categorías de alumno promocional o regular. Asimismo, será exigida su presentación y aprobación para los alumnos libres, tal como se especifica en el punto 8, apartado 3-a, del presente Programa.

Exámenes Parciales:

Fecha 1° Parcial: 18 de junio de 2018.
Fecha recuperatorio 1° Parcial: 02 de julio de 2018.
Fecha 2° Parcial: 01 de octubre de 2018.
Fecha recuperatorio 2° Parcial: 22 de octubre de 2018.

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° 75/19
HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

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. Débora Velasco - Lic. Magali Vaca

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Francisco Fantin - Julia Montich - Tec. Nora Dorado -

María Micaela Torres Stanko - Letizia Mazufri - Lucía Arros - Mailen Visintin -

Nicolas Aimar - Lucas Salvador Fagiano -

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 15 a 17 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 cierto 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.

¹ "ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL SONIDO Y SU MANEJO DENTRO DE LA CADENA ELECTROACÚSTICA Y LOS ENTORNOS AUDIOVISUALES" - Gustavo Alcaraz

S III

Universidad
Nacional
de Córdoba

2- Objetivos

- o Desarrollar criterios para el diseño sonoro en entornos audiovisuales
- o Profundizar en el manejo de los elementos técnicos relacionados con el sonido y su problemática en entornos audiovisuales.
- o Fomentar el desarrollo de la capacidad auditiva crítica.
- o Conocer y adaptarse a la realidad técnico-productiva de nuestro medio en lo relacionado al sonido y su diseño en audiovisuales.
- o Incentivar la investigación en el campo audiovisual desde la perspectiva del sonido.
- o Fomentar la actividad grupal, imprescindible en el cine, basada en un trabajo responsable y creativo.
- o Promover el trabajo interdisciplinario con las otras cátedras del nivel y los otros Departamentos de la Facultad 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 N° 1

SONIDO ACTUAL EN CINE (sobre los actuales sistemas de sonido en el cine, sus posibilidades estéticas y discursivas, su aplicación práctica en el desarrollo de obras audiovisuales, etc.)

Bibliografía fundamental

→ Basso Gustavo, *Música y espacio* -UNQ - 2009 - ARG - cap. 6 y 7

→ Diferentes artículos de actualización constante en Internet:

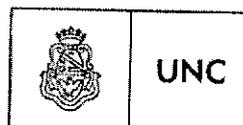
<http://www.elmundo.es/tecnologia/2017/06/08/5936b1c8468aeb8f198b4617.html> - <http://www.cinesdigitales.com/faq.html> -

<https://www.dolby.com/es/es/technologies/cinema/dolby-atmos.html> -

- 1.1. Sistemas sonoros para el cine actual
 - 1.1.1. Algo de historia en el sonido del cine.
 - 1.1.2. El sonido envolvente - Características - Formatos.
 - 1.1.3. Sistemas Dolby y Atmos
 - 1.1.4. 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.

SIII

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad N° 2

DISEÑO DE LA BANDA DE SONIDO (I) (La banda de sonido como proceso compositivo-discursivo, la relación física entre sonidos, entre sonidos e imagen, entre los sonidos de las diferentes bandas)

Bibliografía fundamental

- 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.-
- Aratta Martín, Puntos para la organización del sonido revisando narrativa y música (Artículo)

- 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

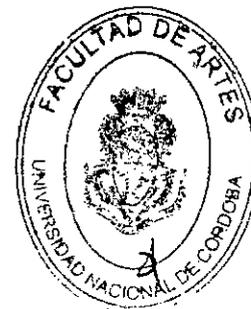
Unidad N° 3

DISEÑO DE LA BANDA DE SONIDO (II) (La banda de sonido como proceso comunicacional ¿qué me cuenta el sonido, con la imagen y más allá de la imagen)

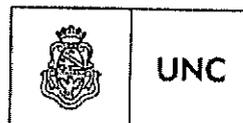
Bibliografía fundamental

- 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 (EHESS).
Colegio de España (CIUP). 7, 8d 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

SMT

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad N° 4

LA MÚSICA EN EL DISEÑO DE BANDA SONORA (La función de la música en el diseño de sonido. Su rol comunicacional. La música como variable en la construcción temporal)

Bibliografía fundamental

- 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. ¿Qué se quiere decir con la música? ¿Qué dice la música? ¿Cómo lo dice la música?
- 4.2. Funciones de la música en trabajos audiovisuales
 - 4.2.1. La composición musical en el diseño de la banda sonora
 - 4.2.2. Los criterios estéticos y compositivos que se utilizaron, ¿por qué?
 - 4.2.2. La música en un diseño de sonido envolvente
- 4.3. Hablando con el compositor de música
 - 4.3.1. La propuesta del director y la propuesta del compositor
- 4.4. 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 (toda es tiempo cuando hay sonido pero ¿puedo jugar con él?)

Bibliografía fundamental

- Vincent Pinel, El montaje- el espacio y el tiempo del film- Editorial Paidós
- Aumont Jacques, 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 del sonido
 - 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 (voces, música, ambientes, abstracciones)

Unidad N° 6

OTRAS FORMAS AUDIO-VISUALES (mas allá de lo tradicional y comercial, lo audiovisual en la ruptura de fronteras)

Bibliografía fundamental

- Lev Manovich, El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Ediciones Paidós - 2005 - cap 4, 5 y 6.-
- Brisset Demetrio E., Análisis fílmico 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.

SIT

cine y tv

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

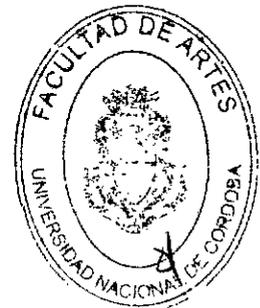

4- Bibliografía obligatoria

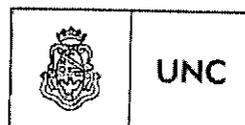
-> Material didáctico sistematizado Electrónico publicado en:

<http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1GP41S74T-1MOP4LF-MI6/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.

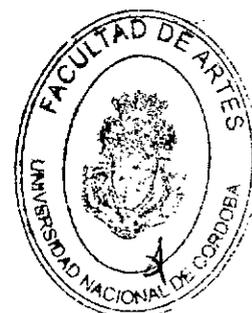
SMT

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.
Aratta Martín, Puntos para la organización del sonido revisando narrativa y música
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
DELEUZE, Gilles, "Cine I: Bergson y las imágenes". Editorial Cactus. Buenos Aires. 2009
Gaston Bachelard, La poética del espacio, Fondo de Cultura Económica – 2000 – ARG.
GRAVANO, Ariel. Desafíos participativos en la planificación urbano-ambiental: el aporte antropológico. CONICET ICA - FFL - UBA, Argentina. 23 de marzo de 2007
HALBWACHS, Maurice. "La memoria colectiva" : Prensas Universitarias de Zaragoza (Clásicos; 6) 2004
Haye Ricardo, El arte radiofónico, La Crujía, 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.

SMT

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

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 la FFyH - UNC. Espacio para información de Cátedra, intercambio de material, foros, mail de consulta, etc.

TRABAJOS PRÁCTICOS

Los trabajos práctico descriptos abajo, pueden ser motivo de modificación en función de la dinámica de dictado de la cátedra durante el año.

Los prácticos se desarrollaran con el siguiente esquema general:

TRABAJO PRÁCTICO N° 1:

Diseño de espacio sonoro desde un proyecto multicanal

Objetivos:

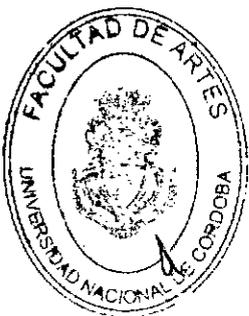
- 1- Incentivar el análisis crítico desde lo sonoro, de una situación determinada.
- 2- Favorecer la elaboración de un diseño sonoro despojado del condicionamiento de la noción de realismo y de la toma de sonido directo.
- 3- Lograr una realización en la cual lo sonoro sea lo principal elemento discursivo.

Pautas:

- 1- Realización de un clip de video de uno (1) a tres (3) minutos de duración.
- 2- imagen: a definir
- 3- sonido: La banda sonora debe dar sentido a lo que se cuenta y muestra en función de las posibles acciones precedentes y posteriores a la imagen dada.

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 aceptaran otros formatos de video

Universidad
Nacional
de Córdoba

TRABAJO PRÁCTICO N° 2

Actividad:

Documentación, diseño y realización de la banda integral de sonido, en formato envolvente, de un lugar de la ciudad con interés documental (según las pautas definidas previamente)

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:

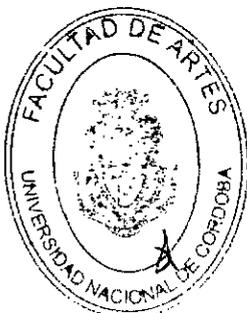
- I- El trabajo será realizado por grupos de 5 a 6 integrantes
- II- No se aceptarán trabajos individuales
- III- Se trabajara sobre una idea original dentro del género ficcional sobre una temática dada.
- IV- El trabajo tendrá una duración de entre 5 a 7 minutos (máximo)
- V- El trabajo deberá contar 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.

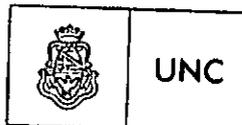
Formato de presentación

- 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.

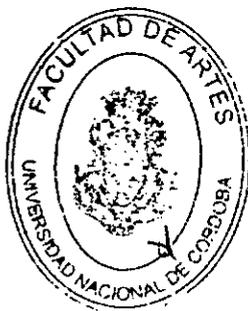
En todos los caso se aceptará la instancia de recuperación (una) como alternativa para lograr una u otra figura, aclarando que la evaluación lograda en el recuperatorio reemplaza la nota anterior sin excepción.

La Cátedra también se adhiere a los regímenes de alumno (estudiantes) 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.

La cátedra no incorpora la figura de "estudiante condicional" a similar, por la cual, para cursar en candición de regular o promocional el interesado deberá tener, al menos, regularizada Sonido II.

Y en caso de quedar en candición de Promocional al finalizar el año lectivo estando como regular en Sanida II, deberá aprobar ésta correlativa antes de los 6 meses de finalizada el cursado (última mesa de examen de marza del año siguiente)

S III

Universidad Nacional de Córdoba

184

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.

Condiciones para rendir libre la materia

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 o entregadas en el horario de consulta de la cátedra inmediato anterior a la fecha propuesta. Estas pautas estarán 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, que incluye una instancia escrita y otra 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.

Cronograma (tentativo)

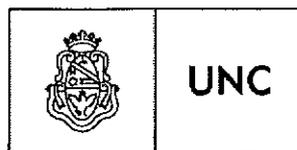
marzo	abril	mayo	junio	agosto	septiembre	octubre	noviembre
presentación materia Edición multicanal	Construcción de sentido	sonomontaje	Territorios sonoros	Iconicidad y sinestesia	Música y diseño sonoro	El tiempo desde la mirada del sonido	coloquios
s/tp	Paisaje sonoro	Diseño sonoro	1er parcial			2do parcial	Cierre de regularidad y promociones
	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 práctico

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 75/19
HCD

SIII

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

Ciclo Lectivo 2018

Dirección de Actores

Departamento Académico de Cine y TV

Régimen: Cuatrimestral

Distribución Horaria: Martes de 12hs. a 14hs.

Equipo de Cátedra:

Adjunto a cargo: Rodrigo Cuesta

Profesora Asistente: Daniela Martín

Ayudante Alumna: Claudia Caminos

Cronograma de Clases

1	20 Mar	Clase presentación /	Presentación del seminario. Pautas para el Proyecto Final y el Trabajo Práctico N°1 y Trabajo Práctico N°2. Fechas y consignas para trabajo práctico. Preguntas problematizadoras. Análisis de escenas. (Diagnóstico) Presentación de actores y actrices con los que se cuenta para el proyecto.
2	27 Mar	Clase práctico-teórica	Elaboración de Proyectos Finales. (Clase exclusiva para estudiantes de la carrera de cine)
3	03 Abril	Clase práctico-teórica	Exposición oral y grupal de los proyectos finales a desarrollar durante el transcurso del seminario.
4	10 Abril	Clase práctico-teórica	El casting. Observación de ejemplos castings. Primera Ejercitación práctica con actores
5	17 Abril	Clase práctico-teórica	El casting. (Trabajo de todos los grupos en simultáneo, con actores presentados al casting)
6	24 Abril	Clase práctico-teórica Entrega de Práctico N°1	Dirección de actores. Ensayo de escena / Equipos de Trabajo/ Trabajo Práctico N°1
-	01 Mayo		Feriado Nacional Día del Trabajador
7	08 Mayo	Clase práctico-teórica Entrega de Práctico N°1	Dirección de actores. Ensayo de escena / Equipos de Trabajo/ Trabajo Práctico N°1

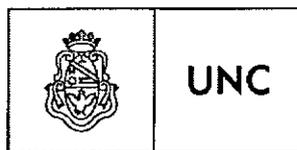

cine y tv

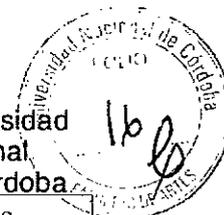

facultad
de artes

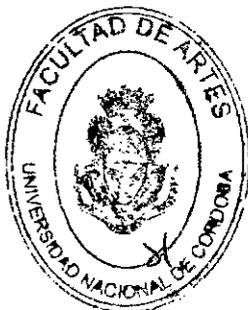
UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

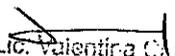

8	15 Mayo	Clase práctico-teórica	Dirección de actores. Ensayo de escena / Equipos de Trabajo/ Trabajo Práctico N°1
-	22 Mayo	-----	Exámenes Turno Especial de Mayo
9	29 Mayo	Clase práctico-teórica Entrega de Práctico N°2	Dirección de Actores / Actores y equipo completo/ Ensayo con cámara Trabajo Práctico N°2
10	05 Junio	Clase práctico-teórica Entrega de Práctico N°2	Dirección de Actores / Actores y equipo completo/ Ensayo con cámara Trabajo Práctico N°2
11	12 Junio	Clase práctico-teórica Entrega de Práctico N°2	Dirección de Actores / Actores y equipo completo/ Ensayo con cámara Trabajo Práctico N°2
12	19 Junio	Clase práctico-teórica Entrega Proyecto Final	Entrega y Proyección de Proyecto Final
13	26 Junio	Clase Recuperatorios	Recuperatorios
14	03 Julio	Clase Final	Cierre del seminario y firma de libretas

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 64/19
HCD

RODRIGO CUESTA
Lic. en Teatro
D.N.I.: 24.453.294

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Educación con Medios Audiovisuales

Departamento de Cine y TV

Equipo docente: Prof. titular Eva Da Porta, Prof. Marcela Yaya y prof. Lucía Rinero (Auxiliar)

Ayudante alumnas: Ailin Morales, Marina Ruiz y Leticia Floriani

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 los 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 los 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 los 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 los 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 los 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 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 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.

En ese marco, nos interesa que los estudiantes 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 los 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: Perspectiva educativa. La educación desde la perspectiva sociocultural. La educación como transmisión / renovación / comunicación del mundo. La educación como derecho. La educación como mediación. Educación, escolaridad y procesos comunitarios. Educación como espacio de subjetivación. Procesos educativos y experiencia educativa. Comunicación/Educación y Cultura. Procesos de comunicación y educación. Modelos y perspectivas en juego. Educación popular y pedagogía crítica. Educación artística y audiovisual.

Bibliografía:

Da Porta, E. (2018) Apuntes de cátedra.

Avila, S (2015) extensión y Educación Popular. Catedra de Extensión UNC

Díaz, C. (2015) El posible dialogo entre saberes académicos y saberes no académicos. Catedra de extensión. UNC

Kaplun, M (2004) Modelos de Comunicación y Educación. En una pedagogía de la comunicación. Cap.1 Ed. De la Torres. Bs. As

Kaplun, M (2004) Freinet. La caja de resonancia. En una pedagogía de la comunicación. Ed. De la Torre. Bs. As.

Freire, P (1968). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI.

Palleres Piquer (2014) El legado de Paulo Freire en la escuela de hoy. Ed. Universidad de Salamanca.

Sánchez de Serdio Martín, A (2010) ARTE Y EDUCACIÓN: DIÁLOGOS Y ANTAGONISMOS . REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN. N.º 52 (2010), pp. 43-60

MORENO GONZÁLEZ (2010) La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte Revista Iberoamericana de Educación / Revista Ibero-americana de Educação ISSN: 1681-5653 n.º 52/2 – 25/03/10

Unidad II Problemáticas y potencialidades de la educación con medios y lenguajes audiovisuales.

Cultura audiovisual, mediatización y transformaciones educativas. La relación de la escuela con el lenguaje audiovisual y los medios. Educación en/con medios audiovisuales. Alfabetizaciones audiovisuales. Educar para la recepción crítica. La importancia de la producción de medios audiovisuales. L Cine comunitario y sin autor como experiencias socioeducativas. La representación audiovisual, narrativas identitarias. Estereotipos.

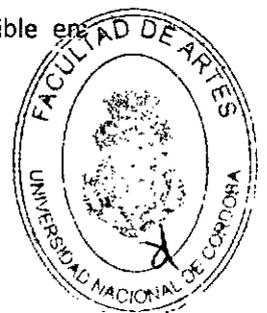
Buckingham, D. (2004) EDUCACIÓN EN MEDIOS Alfabetización, aprendizaje y cultura contemporánea, Paidós Comunicación. Cap 1 y 4.

Dussel, I y Southwell, M (2012) La escuela y las nuevas alfabetizaciones Lenguajes en plural

Sedeño Valdellos, Cine sin autor como pedagogía critica audiovisual en Cp. Nro2.

Sedeño-Valdellós, A. (2012). Cine social y autoría colectiva; prácticas de cine sin autor en España, en Razón y Palabra, núm. 1 (80), agosto-octubre. Recuperado de: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N80/M80/11_Sedeno_M80.pdf

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.

Da Porta, E (2018) Apuntes de cátedra. La problemática de la representación audiovisual y las representaciones sociales. Las identidades puestas en juego.

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. Educación y cultura audiovisual contemporánea. Educar la mirada. La cultura audiovisual como estrategia y recurso educativo. Procesos y prácticas educativas y lenguaje(s).

Desafíos y dilemas de las propuestas educativas con medios audiovisuales y digitales. Diseño de propuestas educativas. La convergencia digital. Transmedia como estrategia educativa.

Pereyra, M. C (2005) Cine y educación social en Revista de Educación, núm. 338 (2005), pp. 205-228

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

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.

Aguaded, I (2005) Estrategias de edu-comunicación en la sociedad audiovisual <https://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=24&articulo=24-2005>.

Aparici, R. (2011) Principios Pedagógicos y Comunicacionales de la Educación 2.0 en revista La Educación. Revista Digital. Nro. 145, mayo

Buckingham, D (2009) Alfabetizaciones digitales. Educación en medios. G. Gili.

Bibliografía ampliatoria

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>

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

Martín Barbero, J (2000) La educación desde la comunicación. Ed. Norma. Bs. As

Cobo, A (2101) Es fácil hacer cine en la escuela con pocos recursos y muchos resultados? 1 a 43. Ed. Biblos, cap. 1.

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>

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.

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 lxs estudiantes 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 lxs 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 las docentes y actividades analíticas y expositiva por partes de lxs estudiantes.

Se espera que al finalizar el cuatrimestre lxs estudiantes puedan diseñar una propuesta de enseñanza con medios audiovisuales fundamentada en todas sus instancias.

Se usará el aula virtual como **repositorio** de actividades y como espacio de interacción con lxs estudiantes. La materia requiere la presencia en clases de lxs estudiantes y no se puede cursar en modalidad a distancia a través del aula virtual. Este espacio es sólo como apoyo a la presencialidad. Lxs estudiantes regulares deberán tener un 60% de asistencia y lxs promocionales un %80.

4- Evaluación:

El examen final para lxs estudiantes **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 alumnxs **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 lxs estudiantes deberán presentar al momento de rendir el examen **por escrito** todas las actividades prácticas realizadas en el cuatrimestre, el práctico evaluable y el parcial II como instancias escritas. El parcial II debe respetar todas las consignas para lxs estudiantes regulares, es decir debe ser una propuesta con un diagnóstico realizado un contexto de intervención real. Si aprueban esa instancia pasan a examen sobre el material teórico (esta instancia puede ser oral o escrita)

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

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 alumnx podrán recuperar una de las dos evaluaciones parciales y uno de los 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 estudiante REGULAR. Lxs estudiantes deben cursar el 60 % de las clases teórico-prácticas. Lxs estudiantes podrán recuperar un trabajo práctico y un parcial. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

El **primer parcial** consiste en un **examen escrito individual** sobre los contenidos teóricos trabajados. Para alcanzar la regularidad deberá aprobar con un 4 o más. El 4 (nota mínima) representa el 60% de las respuestas correctas del parcial. Este parcial se puede recuperar por todxs lxs estudiantes (reprobados y ausentes y quienes quieran mejorar el resultado obtenido)

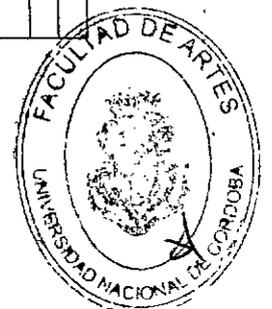
El **segundo parcial** será de tipo **procesual y de carácter grupal**. Consistirá en el **desarrollo de una propuesta de intervención socioeducativa con medios y lenguajes audiovisuales**. Este parcial se comenzará a realizar desde el primer día de clase y a lo largo del cuatrimestre. Tiene una entrega previa en práctico evaluable y obligatorio (donde plantean tema/problema y diagnostico en una situación real). Se entregará una guía específica para el desarrollo de los ítems de este proyecto. Se realizarán tutorías a lo largo del cuatrimestre a fin de orientar a los grupos en su desarrollo. Este parcial se realizará en grupos (entre 5 y 7 integrantes), estos grupos se definen al comienzo del cuatrimestre y continúan hasta la presentación final del parcial a fin de organizar y hacer viable la propuesta.

Este parcial implica dos instancias. Una presentación escrita (80%) y una presentación oral (20%) de todxs lxs integrantes. La no presentación de la instancia escrita en la fecha previamente comunicada no permite la recuperación de este parcial porque esta instancia de evaluación es procesual y se realiza desde el comienzo del cuatrimestre. La no presentación en la instancia oral implica una calificación con **dos puntos** menos de la obtenida en la instancia escrita. Solo se podrá recuperar la instancia escrita en el caso que habiéndola presentado en tiempo y forma no alcance la nota suficiente para aprobar.

La cátedra adhiere al Régimen de Alumno Trabajador/a

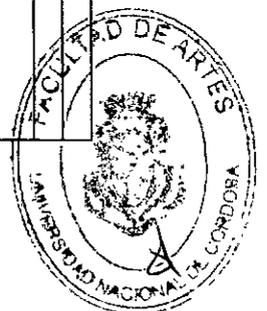
Equipos de: 5 a 7 integrantes.

DÍA	MES	Temas y actividades	Bibliografía
01	AGOSTO	Introducción a la materia y presentación del TP1 (entrega de la consigna) Teórico-práctica	Apuntes de catedra y texto de Avila.

15		Educación, perspectivas. Educación y la mediación artística. Práctico en clase sobre el texto La mediación artística	Apuntes de cátedra y texto de Avila.		
22		CONGRESO INAV			
29		Comunicación, Educación y Cultura Propuesta de Freinet y modelos de Kaplun. Práctico en clase: diseño de campaña educativa sobre Derecho a la Educación	Kaplun y Freinet.		
05	SEPTIEMBRE	Educación popular. Cine comunitario- -Práctico: experiencia cine comunitario en Unquillo.	Freire Sedeño y Kohng		
12		*entrega tp1 evaluable Educación con medios. Alfabetización en medios. Práctico análisis de casos. según: 4 ejes Puesta en común.	Buckingham Dussel y Southwell		
19		*Entrega de notas tp1- Cine y educación. Representación y Estereotipo Práctico: análisis de fragmentos AAVV. Resumen del parcial 1.	Quin y Blajaquis, Bergala		
26		SEMANA DE EXÁMENES DE SEPTIEMBRE			
03	OCTUBRE	*Parcial 1			
10		* notas p1 y recup tp1 Cultura digital, redes, escuela, Aportes metodológicos didácticos para la propuesta. secuencia didáctica, actividades, dinámicas etcétera.	.Aguaded Aparici Dussell		
17		Clase de tutorías Notas Recuperatorio TP1			
24		*Parcial 2 : entregan todos expone oralmente la mitad.			

31		Continúa exposición parcial 2	Entrega notas P2 por Aula Virtual		
07	NOVIEMBRE	Recuperatorio parcial 1 regulares y promocional y Parcial 2 solo lxs que entregaron el escrito . solo se puede recuperar 1parcial			
14		FIRMA DE LIBRETAS			

Eva De Porta
EVA DE PORTA

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 75/19
HCD.

~~Lic. Valentina Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNG

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Cine y Televisión

Carrera/s: PLAN 1987

Asignatura: TEORÍA Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL

Equipo Docente:

Profesora Titular: Laura Beatriz Valdemarca

Profesora Adjunta: Ana Sofía Maizón

Profesora Asistente: Agostina Gentili

Distribución Horaria:

Turno único: Miércoles de 14 a 17 hs. Aula 1 Pabellón Haití.

Atención de alumnos: miércoles de 17 a 19 hs, box de profesores, Pabellón Haití. La tutoría debe previamente coordinarse con las profesoras a través del aula virtual.

1- Fundamentación:

Conforme al Plan de Estudios, nos pensamos como una asignatura que actúe colaborativamente con otras y especialmente con las de Tercer año de la Licenciatura, para promover competencias cognitivas entre lxs estudiantes. Entendemos que esas competencias deben contribuir a desentrañar problemas sociales para poder abordarlos de manera crítica y reflexiva pudiendo reflejar todo ese proceso en la creación audiovisual.

En ese sentido y tal como está previsto en dicho Plan contribuiremos y cooperaremos al introducir a lxs estudiantes en la teoría y técnicas de la investigación. En virtud de este objetivo, la carga horaria planificada para las diferentes instancias hace énfasis en la aplicación de las herramientas de la investigación, en prácticas de investigación y creación de conocimiento.

2- Objetivos:

Nuestro principal acompañamiento lo hemos pensado con RAV III, y en función del mismo pensamos que durante el desarrollo de la materia podremos sostener los siguientes objetivos:

-Identificar los componentes de los paradigmas científicos y las orientaciones teórico-metodológicas asociadas a ellos, así como los debates sobre la investigación para las artes.

-Promover competencias para desarrollar investigaciones en el campo audiovisual: identificar un tema de interés para concretar la acreditación de la materia a través de los ejercicios teórico-prácticos y prácticos.

-Reconocer la importancia de la investigación en la creación de conocimientos especialmente en el ámbito de la universidad pública y el compromiso con la democratización de los conocimientos.

-Desarrollar aptitudes para el respeto, la tolerancia, la divergencia y la cooperación frente a los nuevos saberes y realidades.

3- Contenidos, bibliografía y propuesta metodológica:

UNIDAD 1: REPENSANDO NUESTROS MODOS DE PENSAR

Aportes del método científico al conocimiento de lo social. El arte, la investigación y el método como normalizador: resistencias, conflictos y pretendidas normalizaciones (que no son solo del campo de lo artístico).

Metodología:

Para cumplir con los objetivos y profundizar en la construcción del Estado de la cuestión, elegimos una metodología, que dentro de las condiciones de cursada y las docentes de la cátedra nos permita alcanzar los objetivos propuestos. Dicha metodología se asimila a un Taller para estudiantes regulares y promocionales, preservando las condiciones para aquellos estudiantes en condición de libres.

En tanto taller, hemos organizado el recorrido en Clases Teóricas, Clases Teórico-Prácticas y Trabajos Prácticos y una actividad de laboratorio, cuyas responsabilidades serán compartidas por las docentes según su cargo y dedicación. Asimismo hemos previsto la participación de las bibliotecarias de la FA a los fines de que los estudiantes conozcan las formas de búsquedas bibliográficas propias del mundo académico.

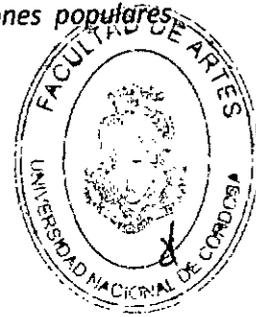
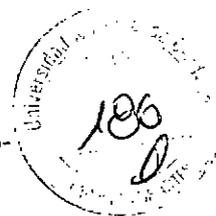
BIBLIOGRAFÍA

RAGIN, Charles. *La construcción de la investigación social. Introducción a los métodos y su diversidad*. Siglo del Hombre Editores y Universidad de Los Andes, Colombia, 2007, Capítulo 1, pp. 31-70.

BORGdorff, Henk. "El debate sobre la investigación en las artes", sin fecha, disponible en <https://www.researchcatalogue.net/profile/show-work?work=129470> (última consulta el 1 de marzo de 2018).

STEYERL, Hito. "¿Una estética de la resistencia? La investigación artística como disciplina y conflicto", *Instituto Europeo para Políticas Culturales Progresivas*, 2011, disponible en <http://eipco.net/transversal/0311/steyerl/es> (última consulta el 1 de marzo de 2018).

ARDEVOL, Elisenda. "Por una antropología de la mirada: etnografía, representación y construcción de datos audiovisuales", *Revista de dialectología y tradiciones populares*, Vol. LIII, Nº 2, 1998, pp. 217-240.

187
B

UNIDAD 2: DESCUBRIENDO LOS MODOS DE PENSAR

La conformación de un entramado teórico para desentrañar la realidad y crear.

BIBLIOGRAFÍA

BECKER, Howard. *Trucos del oficio. Cómo conducir una investigación en ciencias sociales*. Siglo XXI, Buenos Aires, 2009, Capítulo 2, pp. 27-94.

Trabajo Práctico N° 1: Análisis de una producción audiovisual para desentrañar conceptos implícitos o explícitos e identificar las posibles perspectivas de las cuales han partido los común en plenario de las realizaciones audiovisuales propuestas por la cátedra (que deberán haber visto previamente), y redacción de un informe grupal a partir de consignas que les entregaremos ese día.

FILMOGRAFÍA (a confirmar según cantidad de estudiantes y disponibilidad en línea)

Requiem for the American Dream, Peter D. Hutchison y Kelly Nyks, 2015 (confirmada por disponibilidad)

La estrategia del caracol, Sergio Cabrera, 1993. (confirmada por disponibilidad)

Hotel Ruanda, Terry George, 2004 (a confirmar)

Mundo Alas, León Gieco, Sebastián Schindel y Fernando Moldar, 2007/8 (a confirmar)

Luna de Avellaneda, Juan José Campanella, 2004 (a confirmar)

Vacación en Ferragosto, Gianni Di Gregorio, 2009 (a confirmar)

También la lluvia, Icíar Bollaín, 2010 (a confirmar)

UNIDAD 3: INVESTIGANDO PARA REPENSAR

El primer paso en la generación de un proyecto: la construcción de un estado de la cuestión. Nociones teóricas, ejemplos y coordenadas metodológicas. Aplicación de lo analizado en las tres unidades, en la construcción de un estado de la cuestión en torno al tema "paraguas" de RAV III que para el año 2018 es Solidaridad.

Para llegar a la construcción de un estado de la cuestión sobre los temas específicos que elijan trabajar en RAV III, les proponemos una serie de autores que abordaron desde distintas perspectivas y con distintos objetos de estudio el tema de la solidaridad. A ellos, cada grupo deberá sumar otros dos autores como mínimo y tres como máximo que aborden sus temas específicos de indagación definidos en RAV III. El proceso de trabajo constará de distintas instancias: **dos teóricos de exposición oral** a cargo de las docentes centrados en el análisis metodológico de los textos sugeridos como punto de partida (ver bibliografía *ad hoc*), un **teórico-práctico**, un **práctico**, una **tutoría** y la **presentación de un trabajo final**. Se complementarán las instancias de aprendizaje con: **clase con invitadas especiales en horario de clases teóricas** por parte de Bibliotecarias de FA para exponer criterios de búsquedas bibliográficas y repositorios en línea, disponibles gratuitamente para estudiantes universitarios; **experiencia en laboratorio de informática** para realizar búsquedas aplicando criterios aprendidos y uso de nuevos buscadores académicos (esta actividad será optativa).

Bibliografía:

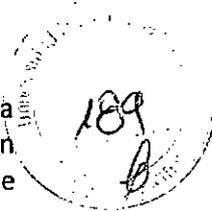
- LEÓN, Ana C. *Cómo hacer un estado de la cuestión*, Repositorio Digital de la Universidad Nacional de la Rioja, 2013, disponible en <https://reunir.unir.net/handle/123456789/1187;jsessionid=34F0BCA1EB55309C9D86D6A85DC5135F> (última consulta el 1 de marzo de 2018).
- REBORATTI, Carlos y CASTRO, Hortensia. *Estado de la cuestión. Guía para su elaboración*, Ficha de Cátedra, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1999, disponible en <https://cienciapoliticauspt.files.wordpress.com/2009/05/estadocuestion1.pdf> (última consulta el 1 de marzo de 2018).
- REBORATTI, Carlos y CASTRO, Hortensia. *Análisis crítico de textos. Guía para su elaboración*, Ficha de Cátedra, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1999, disponible en <https://ciier10.wikispaces.com/file/view/REBORATTI%20CASTRO%20C3%93MO%20LEER%20UNA%20OBRA-1.pdf/380595326/REBORATTI%20CASTRO%20C3%93MO%20LEER%20UNA%20OBRA-1.pdf> (última consulta el 1 de marzo de 2018).
- BECKET, Howard. "Abrumado por la bibliografía", en *Manual de escritura para científicos sociales. Cómo empezar y terminar una tesis, un libro o un artículo*. Siglo XXI, Buenos Aires, 2016 [1986], pp. 171-187.
- DOCUMENTO DE CÁTEDRA: *Cómo realizar búsquedas bibliográficas y de otros recursos y manejar Licencias CC*, inédito. Se alojará en aula virtual y Repositorio Digital de la UNC.

Bibliografía (de partida) para armar el estado de la cuestión (tema 2018: solidaridad)

- ROMÁN BRUGNOLI, José Antonio, IBARRA GONZÁLEZ, Sebastián y ENERGICI SPROVERA, Alejandra. "La solidaridad domesticada: reflexión desde el caso chileno", en *Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró, Reflexiones urgentes en torno a la violencia sociopolítica y el malestar ético*, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2012, pp. 313-340, disponible en https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39347427/Reflexiones_urgentes_en_torno_a_la_violencia.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1519912189&Signature=V%2FeWSiVt4tQsA64Ik8fqCiE2aeQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DReflexiones_urgentes_en_torno_a_la_viole.pdf#page=314 (libro completo, última consulta el 1 de marzo de 2018).
- ROMÁN, José Antonio, TOMICIC, Alemka y AVENDAÑO, Cecilia. "Solidaridad como problema". *Revista Mad*, edición especial N° 2, 2007, pp. 151-183, disponible en <http://www.redalyc.org/html/3112/311249719008/> (última consulta el 1 de marzo de 2018).
- JELIN, Elizabeth. "La construcción de la ciudadanía entre la solidaridad y la responsabilidad", en Jelin, E. y Hersberg E., *Construir la democracia. Derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina*, Nueva Sociedad, Venezuela, 1996, pp. 113-127.

MOTTA ZAMALLOA, Edmundo. "La buena hora: deseo, perdón y solidaridad en la ética andina", *La vida y la historia*, Vol. III, N° 2, 2014, pp. 54-63, disponible en <http://revistas.unibg.edu.pe/index.php/vyh/article/view/460> (última consulta el 1 de marzo de 2018).

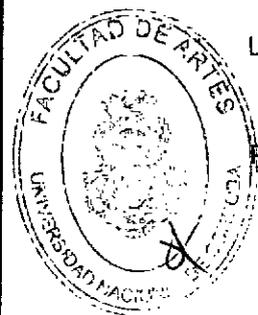
4- Bibliografía complementaria:

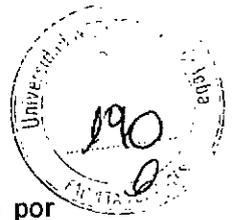
- ACHILLI, E. *Investigar en antropología social. Los desafíos de transmitir un oficio*. Laborde Editor, Rosario, 2005, cap.3.
- ÁVILA PENAGOS, R. "Epistemología de las prácticas de observación", en P. Páramo (comp.), *La investigación en las Ciencias Sociales. Técnicas de recolección de información*. Universidad Piloto de Colombia, Bogotá, 2008, pp. 19-31.
- BERGER, P. y LUCKMANN, Th. *La construcción social de la realidad*. Amorrortu, Buenos Aires, 1984, cap. I y II.
- BOURDIEU, P. *Los usos sociales de la ciencia*. Nueva Visión, Buenos Aires, 2000.
- BOURDIEU, P. y WACQUANT, L. *Respuestas. Por una antropología reflexiva*. Grijalbo, México, 1995, Segunda parte, cap. 2 y 3 (pp. 167-184).
- GEERTZ, C. "Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura", en *La interpretación de las culturas*, Gedisa, Barcelona, 1987.
- GUARINI, Carmen. "Cine y antropología. De la observación directa a la observación diferida", en Rosana Guber, *El salvaje metropolitano*. Legasa, Buenos Aires, 1991, pp. 360-380.
- GUBER, R. *El salvaje metropolitano*. Legasa, Buenos Aires, 1991, cap. X y XI.
- KLIMOVSKY, G. e HIDALGO, C. *La inexplicable sociedad*. A-Z editora, Buenos Aires, 1998, cap. 1.
- KORNBLIT, A. "Historias y relatos de vida: una herramienta clave en metodologías cualitativas", en Ana Lía Kornblit (comp.), *Metodologías cualitativas en Ciencias Sociales. Modelos y procedimientos de análisis*. Biblos, Buenos Aires, 2004, pp. 15-33.
- PÁRAMO, P. "La entrevista", en Pablo Páramo (comp.), *La investigación en las Ciencias Sociales. Técnicas de recolección de información*, Universidad Piloto de Colombia, Bogotá, 2008, pp. 123-135.
- REBORATTI, Carlos y CASTRO, Hortensia. *Estado de la cuestión y análisis crítico de textos: guía para su elaboración*, Ficha de Cátedra, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1999.
- 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).
- VERÓN, E. *La semiosis social*, Gedisa, España, 1996, cap. I.

5- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir libres (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/>)

La asignatura contempla la condición de alumno promocional, regular y libre.

Para acceder a la promoción, los estudiantes deberán cumplir con las siguientes actividades

de la materia:

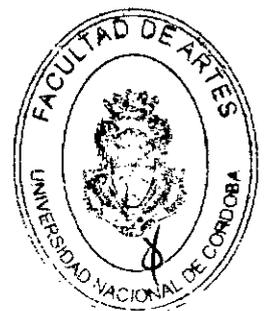
Aprueban con nota siete o seis promediando con ocho cada instancia de evaluación por separado. Es obligatoria la preparación del Informe Estado de la Cuestión y las tareas que lo preceden, incluyendo la asistencia a las jornadas previstas en Biblioteca y Laboratorio de Informática.

Para acceder a la regularidad, aprueban con cuatro, no es obligatorio el Informe Estado de la Cuestión pero deben realizar obligatoriamente el Segundo Parcial.

Se considerará estudiante **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. El estudiante libre debe estudiar la bibliografía establecida como obligatoria para los alumnos que cursan regularmente la materia y también deberá manejar la bibliografía que se consigna como complementaria ya que la misma se expone en cada una de las clases teóricas, teórico practicas y prácticas.

6- Evaluación:

<p>Trabajos prácticos grupales: 2 (asistencia obligatoria, con entrega de informe escrito grupal, de cinco a siete estudiantes deben sostenerse los mismos grupos de trabajo). Primer TP presencial, Análisis de una Película que trate el tema de la solidaridad, evaluación 18 de abril, recuperación 2 de mayo (se entregará informe individual de película asignada por las profesoras), con estudiantes del Regimen T o H, se acuerda horario especial. Segundo TP domiciliario, entrega de dos fichas de contenido de la bibliografía seleccionada Fecha de la entrega: 6/6. Recuperación 13/6 se entregan fichas de contenido elaboradas individualmente.</p>	<p>Parciales:</p> <p>Primer parcial 25/4; Recuperatorio 6/6</p> <p>Segundo parcial 27/6; Recuperatorio 4/7 - Solo para estudiantes que optaron por Regularidad</p>
---	---

191
B

Informe Final Estado de la Cuestión: Entrega y debate del Informe el 27/6 en Plenario. El Informe se entregará por escrito y constituye un análisis de los textos que hubieran elegido para realizar las Fichas de Contenido (TP2) y sus aportes para su realización prevista en RAV3. Este Informe permitirá la Promoción de lxs estudiantes, dado que habrán tenido un seguimiento de parte de las docentes, dado que priorizamos el proceso de aprendizaje, se espera que contando con instancias previas de seguimiento, lxs estudiantes puedan alcanzar el objetivo de construir un Estado de la Cuestión utilizable según sus intereses en RAV 3 y que al mismo tiempo denote una aplicación de lo estudiado en TyT.

En la evaluación y el seguimiento de las distintas piezas textuales que deberán redactar a lo largo de la materia (como así también en las instancias orales preparatorias pensadas para llegar a ellas), se tendrán en cuenta:

- a) la participación y el compromiso de cada integrante del grupo;
- b) la precisión lexical en la exposición de las ideas;
- c) la capacidad de elegir, sintetizar, relacionar, jerarquizar y referenciar las ideas de otros autores;
- d) la capacidad de articulación coherente, creativa y sintética de sus propias ideas con aquellas tomadas de otros autores.

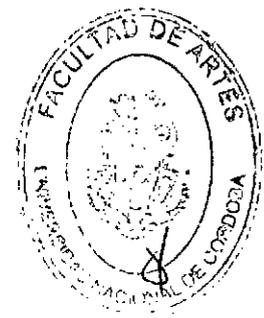
Modalidad: escrito grupal de un máximo de 2 carillas (letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5).

7- 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.

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

Fecha	Contenidos/actividades
21/3	Teórico. Presentación de la materia y desarrollo de Unidad I.
28/3	Teórico. Desarrollo de Unidad I.
4/4	Teórico práctico desarrollo Unidad 1
11/4	Teórico. Desarrollo de Unidad II.
18/4	Práctico 1.
25/4	PRIMER PARCIAL
2/5	Teórico. Desarrollo Unidad III. / Recuperatorio práctico 1.
9/5	Teórico. Desarrollo Unidad III Búsquedas bibliográficas – Clase de asistencia obligatoria para promocionales en horarios reducidos por disponibilidad de espacios
16/5	Teórico. Desarrollo Unidad III Búsquedas bibliográficas – Clase de

	asistencia obligatoria para promocionales en horarios reducidos por disponibilidad de espacios
30/5	Recuperatorio del primer parcial (primera hora de clase) Práctico 2: Cómo hacer una Ficha de Contenido- Se considera Segundo TP se entregarán las consignas para realización domiciliaria (segundas dos horas de clase). Fichas se entregan 6/6
6/6	Teórico. Desarrollo Unidad III – Clase de asistencia obligatoria para promocionales en horarios reducidos que permitan la realización de tutorías: se analizarán las fichas de contenidos, se orientarán búsquedas a los fines de ir construyendo el Informe Estado de la Cuestión.
13/6	Teórico. Desarrollo Unidad III – Clase de asistencia obligatoria para promocionales en horarios reducidos que permitan la realización de tutorías: se analizarán las fichas de contenidos, se orientarán búsquedas a los fines de ir construyendo el Informe Estado de la Cuestión.
27/6	Entrega del Informe Estado de la Cuestión constituye Segundo Parcial para estudiantes Promocionales: Debate en Plenario y entrega de Informe escrito. Estudiantes que optaron por Regularidad realizan segundo parcial individual y escrito en esta fecha
4/7	Recuperatorio del Segundo parcial. Firma de libretas.

Janece

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 75/19
HCD

Lic. Valentin Capó
Aux. Au. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y televisión

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera: Licenciatura en Cine y TV - PLAN 1987

Asignatura: REALIZACIÓN CINEMATOGRAFICA

Equipo Docente:

- Profesoras:

Prof. Adjunto a cargo (interina): Lic. Yaya Aguilar María Marcela

Prof. Ayudante B (interina): Lic. Bravo Carolina

- Ayudantes Alumnxs:

Tello Juan, Aguilar Gisela y Medina Diego.

- Funciones complementarias: Prof. Cáceres Alicia, Prof. Checchi Pablo.

Distribución Horaria

Clases teórica/prácticas: lunes 15h a 18h + viernes 15h a 17h

Tutorías/Consultas: lunes 18h a 21h y martes 12h a 15h

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 editar, un poco de diseñador de vestuaria. 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 extraña, 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 los 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, egresados y docentes de nuestro departamento en las distintas etapas de realización. Es por esto y teniendo en cuenta el régimen anual de la materia, 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 lxs 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.

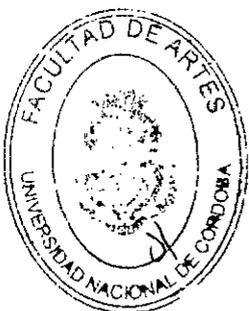
Considerando la modalidad de dictado de la cátedra (cursado anual) se enfatizará en el proceso de trabajo realizativo, haciendo hincapié en la aplicación de las herramientas narrativas audiovisuales conocidas y aprendidas en la tecnicatura, al perfeccionamiento de la implementación de los recursos cinematográficos técnicos y narrativos, los cuales deberán reforzarse mediante el análisis y la crítica de diversos materiales audiovisuales, particularmente cortos y mediometrajés, sin dejar de lado los largometrajés, 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 lxs estudiantes o con alguna conocida por ellxs. Queda abierta la posibilidad de un intercambio con lxs estudiantes de quinto año y/o egresadxs, que den cuenta de la experiencia vivida durante el cursado de la materia.

2- Objetivos:

- ✦ Delinear un diagnóstico, que ayude al equipo de cátedra a conocer durante el cursado, las inquietudes realizativas en torno a las temáticas elegidas por lxs estudiantes, teniendo en cuenta la masividad de una cátedra que solo tiene dos docentes con cargo.
- ✦ 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.
- ✦ Promover el interés de lxs 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 distintos autorxs y directorxs para constituir las en instrumentos de creación.
- ✦ Profundizar los contenidos emanados en años anteriores y durante el cursado de la materia, promoviendo el desarrollo de la capacidad crítica de lxs estudiantes en el análisis de las imágenes + sonido/contenido y afianzar mediante la autocrítica 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 lxs realizadorxs 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 otrxs técnicxs y compañerxs.
- ✦ Informar sobre la situación actual de la producción de cine en nuestra provincia y en nuestro país, dialogando, analizando y estudiando 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.

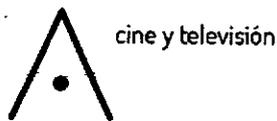
Colaborar con el armado de los equipos de producción. Generar conexiones entre estudiantes, no por empatías previas a la cátedra, sino intentando que el interés se genere a partir del pitching realizado, por intereses narrativos (temática), de contenido y estéticos. El pitching: interés del tema, precisión del texto y efectividad de la presentación confluyen en la motivación de quién escucha (espectador/a+lector/a). 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 nuevos compañerxs. Lanzar la idea de la mejor manera posible, ser directa-o para exponer motivaciones (a cada área) para invitar a conformar un equipo. Las miradas de lxs 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. 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.

cine y televisión

facultad de artes

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-x. 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/lxs "Espectador/a/xs". 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/lx director/a/x 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

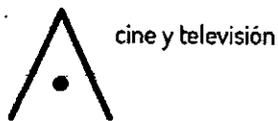
abandonarlo a sí mismo; si ha de cambiar, cambiará, como todo el mundo, de golpe o lentamente, a partir de una frase escuchada en la calle, de un amor, de una lectura, de un encuentro, pero solo. En un enfrentamiento solitario con el cambio" (Marguerite Duras)

¡VIVA LA LIBERTAD! LA MIRADA EXTERNA. La mirada externa/lejana sobre el material en bruto y el primer visionado offline. El montaje (in)finito. 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" despojada 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 na es castrar sino podar*). El material en bruto plantea una nueva idea, diferente a mi guión. Trabajo ante imprevistos, nueva 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. Lxs otrxs públicxs, 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. Como continuar después del estreno.

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.
- 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.

cine y televisión

facultad de artes

- L10381 – Ley de Fomento y Promoción de la Industria Audiovisual de la Provincia 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, Andréi "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.

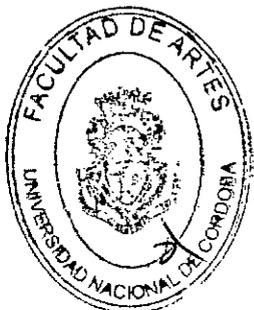
- OUBIÑA, David y AGUILAR, Gonzalo (comp.) "El guión cinematográfico"
Editorial Paidós, Bs As. 1997.
- PINEL, Vincent "Los géneros cinematográficos"
Editorial Robinbook, Barcelona, 2009.
- RANCIERE, Jacques "Las distancias del cine"
Editorial Manantial, Leograf, Bs.As, 2012.
- RUIZ, Raúl "Poética del 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", Paidos 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, Andréi "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.
- 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.

cine y televisión

facultad de artes

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", Paidós Ibérica. 1999.

5- Bibliografía Ampliatoria

- ARTAUD, Antonín "El cine"
- ASAMBLEA NO BINARIE – ZACK, Mascías "Lenguaje inclusivo: Guía de uso".
- AUMONT, Jacques "Estética del cine"
- BORDWELL, David "El arte cinematográfico"
- 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 Postproducción"

Pequeña Antología de Cahiers du Cinéma 4: "Nuevos cines, nueva crítica".

RAFFO, Julio "La producción audiovisual y su respaldo jurídico". ENERC/INCAA.

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.invenciblevulnavia.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

<https://www.retinalatina.org/>

<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/2018/bafici/>

www.cinemanía.es

<http://www.cultmoviez.net>

<http://www.confosojosabiertos.com/>

www.cineultramundo.blogspot.com.ar

www.imdb.com

<https://www.sunsurveyor.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.

- **FILMOGRAFÍA RECOMENDADA POR LA CÁTEDRA PARA DISFRUTAR, PENSAR, DEBATIR y RECORDAR PORQUE ELIGIÓ ESTUDIAR CINE Y TV.**

Listado por orden alfabético de nombres (algunos títulos con nombre original y otros en español) de las películas/Directorxs/Nacionalidad/Año (±)

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 Jarmusch / 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

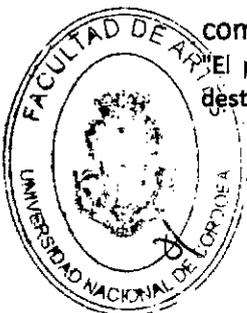
VISIONADO DE TRABAJOS FINALES DE GRADO DE LA LICENCIATURA DE CINE Y TV Y UNA SELECCIÓN DE PRÁCTICAS FINALES DEL DPTO. DE CINE Y TV, DE DIVERSAS TEMÁTICAS Y METRAJES DE DISTINTA DURACIÓN, PRODUCIDOS EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS (A partir del 2010) (2)

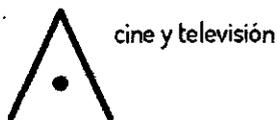
(1) Revisar lista completa de películas (+ CORTOS y MEDIOMETRAJES) en el aula virtual de la cátedra.

(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 de lxs estudiantes (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 si destructivo. Construye y destruye, construye y destruye. Pero en ese proceso corrosivo no es una cosa que pueda evaluarse en poco tiempo. Creo que

cine y televisión

facultad de artes

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)

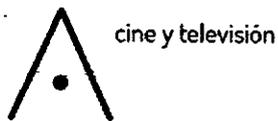
El cine puede suspender la representación, nos hace pensar y cuestionarnos, ¿cuál es mi objetivo al iniciar una obra audiovisual? ¿Qué cine queremos ver? La metodología implementada por la cátedra propenderá a que lxs estudiantes tomen conciencia de la naturaleza del Proyecto Creativo del que participarán, 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. Del PARA QUE de la elección de ese trabajo.

Las clases incluirán la presentación de cada unidad, articulando con los resultados del diagnóstico realizado en 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 técnica/expresiva, introducirá el diálogo mediante el análisis de obras locales y producciones de estudiantes de otras escuelas, luego, cada estudiante se encontrará con otras obras audiovisuales (de distintos formatos, metrajés, 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/a protagonista inmerso en la sociedad cordobesa? ¿Cómo actúa, que hace, cómo 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 lxs realizadorxs argentinx 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 lxs directorxs 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 continúo? ¿En qué se diferencia mi mirada a la de otrxs 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?

cine y televisión

facultad de artes

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.

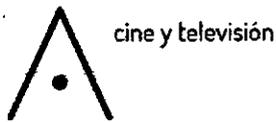
En las clases se abordarán las unidades previstas en el programa. La Unidad 1 se establecerá como eje que articula las restantes. El tratamiento de los temas tenderá a motivar al estudiantado a revisar y revalorizar prácticas y conocimientos adquiridos desde una perspectiva creativa (TP 1 y TP 2. Actividades 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 compañerxs 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 Parcial 1 que consiste en la participación de todxs lxs estudiantes en la reflexión acerca del pitching que se llevará a cabo a fines del mes de abril. Aquellxs estudiantes que piensen presentarse deberán participar en tutorías semanales (al menos en tres tutorías pre-pitching) preparatorias en las que se analizarán ideas, argumentos y factibilidad de realización de cada uno de los proyectos. El resto de lxs estudiantes que no expongan su idea, deberán armar un equipo técnico para organizar el registro de las presentaciones, para luego generar al menos tres 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 Avance/Teaser correspondiente al Parcial 2) para facilitar y asegurar la confección de una carpeta de producción (Parcial 4) 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.

cine y televisión

facultad de artes

Durante los meses de mayo, junio y agosto la cátedra coordinará la participación de profesionales del medio audiovisual (en formato conversatorio), egresadxs y estudiantes avanzadxs insertxs en el mercado laboral de la producción cinematográfica/audiovisual en Córdoba, quienes serán invitadxs a compartir sus saberes y experiencias para colaborar en la orientación de lxs 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 lxs 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 lxs 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 mayo 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 proyección ante profesionales, público especializado y docentes invitadxs 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 preconceptos del relato audiovisual, para el armado del corte final.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 – CV AV + AUTORETRATO (individual)

Tema: La auto-representación desde el rol que desea trabajar este año.

Objetivos:

- Diagnosticar el estado actual de la clase en relación a las temáticas que desean trabajar durante el año.
- Reflexionar e incentivar la búsqueda del rol que desea desarrollar en su Proyecto Creativo.

- ✦ Seleccionar diversas respuestas de lxs estudiantes respondidas en sus diagnósticos, para realizar actividades en las cuales interactúen con compañerxs del mismo rol.
- ✦ Orientan a lxs estudiantes hacia una reflexión, según sus intereses, en el momento de la elección de la temática a tratar.
- ✦ Presentar lxs diversxs estudiantes que hay en la clase, conocer sus miradas y sus diferentes elecciones de acercarse al lenguaje audiovisual para presentarse en un rol determinado.
- ✦ Dialogar sobre la elección del rol y el modo de auto-representación. Abrir el debate entre sus compañerxs en la clase.

Metodología de trabajo:

- 1) Responder un cuestionario diagnóstico en la primera clase. Dichas preguntas serán el inicio para reflexionar sobre su actividad actual entorno a lo audiovisual y a los distintos campos creativos.
- 2) Cuestionarse sobre como "me presentaría frente a personas que no me conocen", realizando una breve introducción sobre el rol que deseo trabajar y el tipo de cine que me gusta. Pensar sobre "la posibilidad actual de autodeterminar no por completo quienes somos, pero sí cómo queremos ser vistxs".
- 3) Realizar un **CV-AUDIODIOVISUAL** articulando el autorretrato y la auto-representación. Género: Libre. Duración: 1'

Sacar dos fotografías y exponerlas en 1 sola hoja A4 (10x15). Una de las fotografías es un autorretrato en PM. La otra fotografía es un auto representación. El plano, la composición y toda la puesta en escena son de elección libre.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 – Análisis MUCI2017 (individual)

Tema: La reflexión sobre la factibilidad del quehacer técnico/creativo de las diferentes áreas en una producción audiovisual, desde un rol específico, en la realización de un cortometraje de ficción.

Objetivos:

- ✦ Incentivar el hábito de ver y analizar obras audiovisuales, particularmente este año, de material de producción local y latinoamericana.
- ✦ Reflexionar sobre dichas producciones teniendo en cuenta los modelos de producción utilizados. El lugar desde donde producimos.
- ✦ Promover el interés de lxs estudiantes por la consulta bibliográfica y la articulación de la lectura, la reflexión y el cuestionamiento individual/grupal al momento de realizar sus propias producciones.
- ✦ Aplicar los conceptos estudiados y aprendidos durante el cursado de la tecnicatura, realizando un análisis puntual desde su rol, aplicando los distintos criterios particulares que tiene cada área.

Metodología de trabajo:

1) Realizar el visionado completo en pantalla grande, de los cortometrajes de ficción realizados por realizadoras/es durante el 2017. Proyección el día miércoles 28/03/18 a las 18.30h, Reposición de MUCI2017, en el Salón de Actos – Pab. Argentina.

2) Trabajo como críticxs: el disfrute de una obra no solo aparece en el primer encuentro con el material audiovisual, sino en el hecho de poder pensar, tomar nota y luego reunir esas ideas para reflexionar sobre lo visto. Luego viene la descripción y el análisis en la especificidad desde el rol que c/u elija trabajar durante el año.

3) **Realizar un análisis y crítica (una página como máximo)** de la obra según el rol a desempeñar en el cortometraje ficcional en la materia.

Al final de las consignas, encontrará un cuadro con el nombre del cortometraje que deberá analizar desde su rol. De manera opcional, puede realizar el análisis y crítica de más de un trabajo.

Deben **FUNDAMENTAR LA ELECCIÓN** del cortometraje, ya que hay más de una opción por área.

PARCIAL N° 1 – PITCHING (individual y/o en grupo. A decisión de cada estudiante. Asistencia obligatoria)

Tema: Elaboración de una propuesta de Proyecto Creativo, mediante la presentación de un PITCHING (instancia de presentación ante productorxs potenciales).

OPCIÓN #1: (para todxs aquellxs 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.
- ✦ Conocer 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 lxs compañerxs 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 23/04/2018.
 - 2) Todxs aquellxs estudiantes que deseen presentar su idea, mediante la técnica del Pitch, deben participar de al menos de tres tutorías 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 todxs lxs 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 23/04 y el 30/04, y presentación de los mismos hasta el jueves 03 de mayo de 2018.
 - 6) Tutorías obligatorias (hasta el viernes 04 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 07/05), los cuales cubrirían todas direcciones de áreas, deberán unirse a los grupos ya conformados.

OPCIÓN #2: (para todxs aquellxs estudiantes que decidan NO presentar una propuesta de Pitch)

Objetivos:

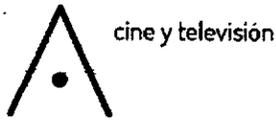
- Promover el interés de todxs lxs estudiantes que deciden no presentarse al pitching, para hacer un registro del mismo y reflexionar conjuntamente las posibilidades de presentación y la utilización de dicha herramienta en cualquier proceso de realización audiovisual.
- Promover el trabajo en colectivo. 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 (si 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 lxs mismxs 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 2017).

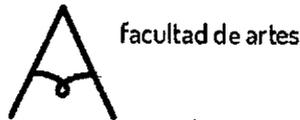
Características y metodología del trabajo:

- 1) Armar un equipo técnico/artístico, para presentar distintas 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-x delegadx 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 lxs encargados del área de producción/montaje.
- 5) Entregar dos versiones (dependiendo la cantidad de estudiantes encargadxs 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 07/05 – En la edición final, deben quedar registrados como se conformaron los grupos de cada pitch, con presentaciones de todxs lxs 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-x compañerx; el registro de las preguntas (comentarios) debe ser claro. Registrar cada propuesta con nombre de estudiante expositor-x, idea, rol en el que se propone y contacto, para subir el martes 24/04 al aula virtual (foro) para poner en conocimiento de toda la clase para el armado de equipos.
- 8) Presentación de los equipos el lunes 09/04.
- 9) Lunes 07/05: Presentación y defensa del material producido.

cine y televisión

facultad de artes

PARCIAL N° 2 (en equipo)

Tema: Presentación ACANCE/TEASER. El material inédito. Diferencias “el/la/lxs espectador/a/xs” 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° 3 (en equipo)

Tema: Proyecciones privadas con público especializado y con público general.

Objetivos:

- ✚ Definir la naturaleza del Proyecto Creativo.
- ✚ Reflexionar sobre el material producido a partir de las devoluciones realizadas luego de las proyecciones.
- ✚ Reescribir la película a partir de la mirada externa.
- ✚ Defensa del material producido.

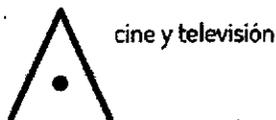
PARCIAL N° 4 (en grupo)

Tema: La presentación final. Trailer + Carpeta final de todo el proceso.

Objetivos:

- ✚ Revisar-repensar los objetivos planteados de cada proyecto según la temática planteada y la propuesta que realice cada estudiante desde su área específica.
- ✚ Comparar con el avance anteriormente realizado.
- ✚ Investigar sobre las posibilidades de exhibición y difusión dependiendo la duración de cada Proyecto Creativo.
- ✚ Realizar una carpeta que ayude a tener un pensamiento crítico sobre el proceso creativo, conociendo los modos y formas que se utilizan en los medios profesionales de producción (ej: Fomento Cba, Incaa, festivales, etc).

cine y televisión

facultad de artes

TRABAJO FINAL: Trabajo Final (individual y en equipo)

Tema: Concreción del Proyecto Creativo.

Objetivos:

- ✦ 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.
- ✦ 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 lxs 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.

Se evalúa de manera individual, según el rol realizado por cada estudiante y su proceso realizado durante todo el año, esa nota se promediará con el TF.

7- Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente.

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

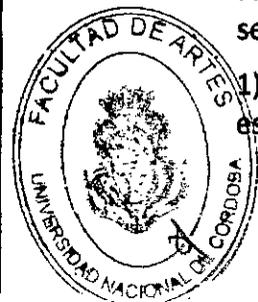
Régimen Alumnx trabajadxr ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

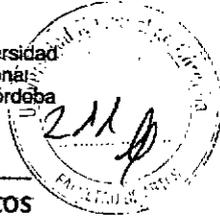
Durante el cursado, la cátedra propiciará el diálogo abierto que favorezca la reflexión compartida y el compromiso personal en el análisis de las experiencias realizativas tanto a través del aula virtual y del correo electrónico como en encuentros periódicos, promoviendo la capacidad crítica y autocrítica de lxs estudiantes y del equipo docente.

Aprobados el TP N° 1, 2 y el Parcial 1, a partir del 14 de mayo y durante el segundo semestre se habilitarán las tutorías semanales con asistencia obligatoria, con la participación de la Profesora a cargo y Ay. Alumnxs. Se efectuará un acompañamiento efectivo durante los procesos de producción manteniendo contacto directo con lxs responsables de áreas de cada equipo para conocer el estado de situación y asesorarlx debidamente (mayo/noviembre). Los horarios de las tutorías y las evaluaciones parciales se acordarán con lxs integrantes de cada equipo realizador de manera de asegurar la participación de aqueilxs estudiantes cuyas obligaciones laborales condicionan su tiempo dedicado al estudio.

Finalizado el primer montaje (offline), a finales de agosto, de cada obra cinematográfica se efectuarán dos "proyecciones privadas":

- 1) Una para público especializado: docentes de la carrera y profesionales invitadxs 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 invitadxs a la Muestra de los Trabajos Finales organizada por la cátedra – última clase del año y muestra - en la que se proyectarán las obras cinematográficas aprobadas.

2) Segunda proyección privada, con público general: estudiantes de otros años, departamentos, docentes de otras disciplinas y público general. Esta segunda proyección es de fundamental importancia para el armado de la última versión y reescritura de la película, para la 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 alumnxs trabajadorxs 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 6 (seis) como mínimo. Pero el promedio debe ser de 7 (siete) como mínimo.

Observación: El Trabajo Final debe obtener como nota mínima 7 (siete) 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

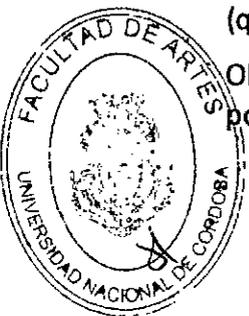
Deberá integrar el equipo de realización de alguno de los Proyectos Creativos (1) que se desarrollarán durante el año cumpliendo un rol auxiliar a elección y con la autorización de la cátedra, del que informará regularmente acerca de su desempeño en el mismo.

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:

ETAPA 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: Argumento, Sinopsis, Story Line, Guiones Literario y Técnico, Caracterización de personajes, Story board (o shooting board), Desglose de Producción y Presupuesto. Tema, género, motivación personal, imágenes casting (para ver el proceso realizado) fundamentación de la elección del elenco actoral, locaciones (scouting), criterios estéticos-realizativos y conclusión (reflexión del proceso creativo/realizativo).

1.3. Un video del backstage de 2 (dos) minutos de duración, que dé cuenta de su participación en cada una de las etapas de la producción del cortometraje.

1.4. La presentación del CV-AUTORETRATO (ver consignas TP1).

ETAPA 2: Examen escrito y oral:

2.1. Aprobado el cortometraje (Etapa 1), se 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. Deberá tener en cuenta la bibliografía ampliatoria y filmografía propuesta en el programa vigente.

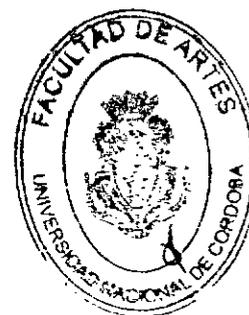
Observación: En caso de aprobar la Etapa 1, si la nota es superior a 7 (siete) y desaprobado la Etapa 2, se reservará durante los turnos restantes del año en que presenta la producción audiovisual, la nota obtenida en la Etapa 1.

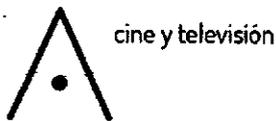
(1) Cualquier estudiante en condición de libre deberá consultar al equipo de cátedra, en que proyecto puede colaborar como auxiliar. La cátedra evaluará la situación de cada grupo e informará el nombre del proyecto y datos de A. Dirección para comunicarse.

9- Recomendaciones de cursada: indicar qué materias es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura.

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.

cine y televisión

facultad de artes

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

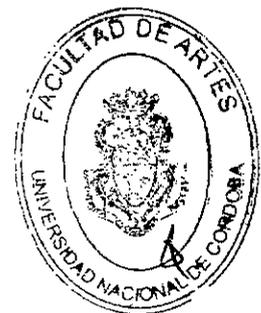
Durante las clases teórico/prácticas, se realizan proyecciones, se solicita a lxs estudiantes no ingresar y salir durante la proyección, salvo en caso de emergencia y/o excepciones y esperar hasta que el visionado termine.

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 lxs estudiantes no dejar estacionada sus bicicletas sobre las entradas y salidas, ni ningún objeto, equipo que impida la entrada o salida al aula.

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 lxs 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 lxs 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 Nº	Fecha	Unidad/Temas	TP	Entregas y presentaciones para las clases prácticas en relación al contenido dado en las clases teóricas
01	19/03/2018	UNIDAD I	TP 1	PRESENTACIÓN MATERIA. Diagnostico clase. Producir en Córdoba. Consignas TP1
02	26/03/2018	IDEA – ELECCIÓN TEMA	TP 1	Entrega TP1. Consignas P1: Pitching
03	09/04/2018	UNIDAD II	TUTORÍAS PRE PITCHING	PREPARACIÓN PITCHING. CLASES ESPECÍFICAS POR ÁREAS. PLANTEAMIENTOS DE IDEAS. Tutorías prepitching: Viernes de 14h a 18h
04	16/04/2018	Del argumento al guión literario y técnico. Conversatorio Rol Guionista.		
05	23/04/2018	PITCHING.		
06	30/04/2018	FERIADO PUENTE POR 01/05 FERIADO NACIONAL – DÍA INTERNACIONAL DE LXS TRABAJADORXS		
07	07/05/2018	UNIDAD III	TP 2	Consignas P2 – Avance/Teaser
08	14/05/2018	Conformación equipos.		
	18/05/2018	EXAMENES – SEMANA DE MAYO / Continúan consultas virtuales y presenciales al grupo que lo solicita		
09	28/05/2018	Etapas: Casting Conversatorio Rol Dirección de Actores. REDACCIÓN GL.	Entrega Criterios por área	DE LA IDEA AL GUIÓN LITERARIO. INICIAN TUTORÍAS OBLIGATORIAS. PREPRODUCCIÓN: Casting + Scouting + Ensayos Desarrollo de criterios por áreas.
10	04/06/2018	a) Redacción del Libro Cinematográfico y b) Confección de una Carpeta de Producción Rol Asistencia de Dirección	P2 Presentación	
11	11/06/2018			
12	18/06/2018	UNIDAD IV Rol Dirección		
13	25/06/2018	Conversatorio Área Fotografía		
14	02/07/2018	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.
	05/07/2018 Al 28/07/2018	RECESO INVERNAL.		
15	30/07/2018	PRESENTACIÓN TEASER. Rol Sonidista.	P2 Recup.	Dependiendo la naturaleza del proyecto: continuarán en rodaje. Fecha límite fin rodaje 31/08.
16	06/08/2018	INICIO POSPRODUCCIÓN		
17	13/08/2018	Conversatorio Área Dir. Arte		
	20/08/2018	FERIADO NACIONAL. Paso a la inmortalidad del General San Martín.		
18	27/08/2018	UNIDAD VI El Montaje.		POSPRODUCCIÓN Elaboración del online y Diseño gráfico (títulos)
19	03/09/2018	Conversatorio Área Montaje.		
20	10/09/2018	Corrección color.		
21	17/09/2018	UNIDAD VII		
	24/09/2018	EXAMENES DE SEPTIEMBRE		
22	01/10/2018	Festival Internacional de cine de terror. Actividad pautada con organización Festival.		
	08/10/2018	DEFENSA/FUNDAMENTACIÓN	P3	PROYECCIONES INTERNAS (PRIVADAS)

cine y televisión

facultad de artes

CRONOGRAMA ANUAL				
CLASE N°	Fecha	Unidad/Temas	TP	Entregas y presentaciones para las clases prácticas en relación al contenido dado en las clases teóricas
		PRESENTACIÓN CARPETA DE PRODUCCIÓN		
	15/10/2018	FERIADO NACIONAL. Día del Respeto de la Diversidad Cultural		
24	22/10/2018	Clase Diseño.		Diseño afiches de promoción.
25	29/10/2018	Organización muestra. División por comisiones.		Organización Muestra de TF.
26	05/11/2018			
27	12/11/2018	DIFUSIÓN MUESTRA TF. ÚLTIMA CLASE. PRIMERA EXHIBICIÓN PÚBLICA. Participación en concursos de organismos de fomento destinados a obras concluidas.	P4	DEBATE/EVALUACIÓN. EVALUACIÓN TRABAJO FINAL. DIFUSIÓN PROYECCIONES CARTELERA CORDOBESA. PROGRAMACIÓN POSIBLES FESTIVALES. COORDINAR/ORGANIZAR INSCRIPCIONES DE MANERA CONJUNTA.
EXAMENES FINALES – DICIEMBRE 20/11 al 01/12 1er turno 04/12 al 15/12 2do turno				
MUESTRA TF MUCI2018 – Fecha a confirmar (Entre la semana del 27/11 y el 07/12) 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 y/o A.Dirección de cada equipo una reunión semanal o quincenal (dependiendo la naturaleza del proyecto y los avances realizados por el equipos) según la etapa y estado en la que se encuentre el Proyecto Creativo.				

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 75/19

HCD

María Marcela
Yaya Aguilar, María Marcela
Leg. N° 46478

Lic. en Cine y Televisión
Docente a cargo (interina) de la
Cátedra de Realización Cinematográfica
realizacioncinematografica@artes.unc.edu.ar

Valentina Caro
H.C. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

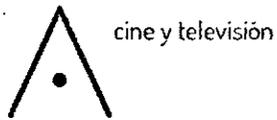
MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/15/50

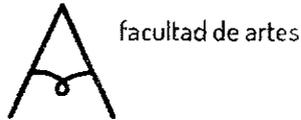
TO: SAC, NEW YORK

FROM: SA, NEW YORK

SUBJECT: [Illegible]

cine y televisión

facultad de artes

UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera/s: 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

UNIDAD Nº 1: Las fuerzas del Campo Visual.

1.1 TPNº 1: Diseño de un sistema gráfico de Títulos para un corto, programa de Tv, etc.

Fecha: Abril del 2018

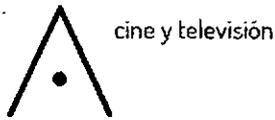
UNIDAD Nº 2: Principios Básicos de la Animación:

TPNº2:

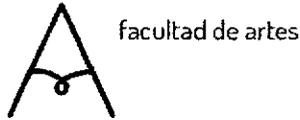
2.1: El flip book.

2.2: Principios básicos de la animación: movimientos combinados.

cine y televisión

facultad de artes

Técnica: animación con recortes.

Fecha:

Mayo 2018

UNIDAD Nº 3: El espacio en animación:

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.

Seminario de caminata: Junio 2018

Fecha de entrega TP: Agosto 2018

UNIDAD Nº 4: Leyes físicas de la animación:

TPNº 4:

4.1 La animación cuadro a cuadro. Leyes físicas de la animación

Técnica: dibujo cuadro a cuadro con registros.

Fecha: Octubre 2018

UNIDAD Nº 5: La animación de maqueta.

TPNº 5:

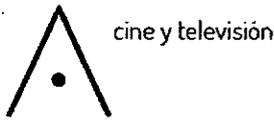
5.1: Presentación de una carpeta de proyecto de animación.

5.2: Animación tridimensional: plastilina, muñecos articulados, objetos.

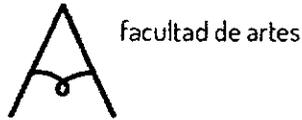
Técnica: Stop Motion

Fecha: Noviembre 2018

cine y televisión

facultad de artes

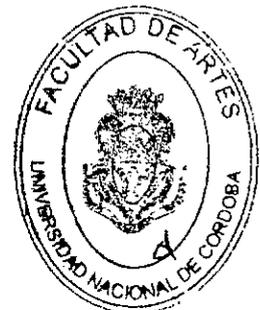
1- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

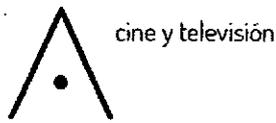
UNIDAD N 1:

1. BENDAZZI, Giannalberto: *"Cartoons. One hundred years of cinema animation"*, Dah Hua Printing Press. Hong Kong, 1994
2. BENDAZZI, Giannalberto: *"Quirino Cristiani, pionero del cine de animación (Dos veces el océano)"*, Ediciones de la Flor, Argentina, 2008.
3. CRAFTON, Donald: *"Before Mickey. The animated film. 1898-1928"*. The University of Chicago Press, Ltd. London, 1993.
4. HALAS, John : *"Masters of Animation"*. Salem House Publishers, Massachusetts, 1987
5. MANOVICH, Lev. *"El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital"* . Buenos Aires: Paidós, 2006 (2001
6. MANRUPE, Raúl: *"Breve Historia del dibujo animado en la Argentina"*. Libros del Rojas, 2004.
7. SAENZ VALIENTE, Rodolfo, *"Arte y Técnica de la Animación"*, Ediciones De la Flor, Buenos Aires, 2006.

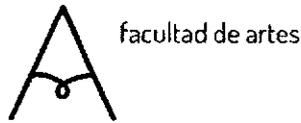
UNIDAD N 2:

- 1- HALAS, John y MANVELL, Roger: *"Técnica del Cine Animado"*, Ed. Taurus, Madrid, 1963.
- 2- MAC LAREN, Norman y MUNRO: *"El Movimiento imagen por 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 Animation"* . Focal Press, Great Britain, 2001.
- 5- WHITE, Tony: *"The Animator's Workbook"*, Watson-Guption Publicatios, New York., 1988.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 directions in animation"* Hasting House Publishers, New York, 1970.
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 a new art"*. De Capo Press, Inc. New York, 1988.
5. SAENZ VALIENTE, Rodolfo, *"Arte y Técnica de la Animación"*, Ediciones De la Flor, Buenos Aires, 2006.
6. TAYLOR, Richard, *"The Encyclopedia 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.
3. CULHANE, Shamus: *"Animation. From Script to Screen"* . St. Martin's Press, New York, 1998.
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.

2- Bibliografía Ampliatoria

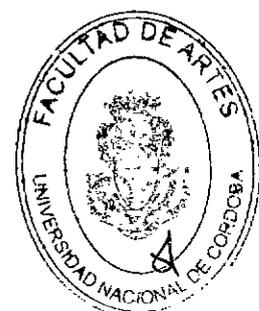
Catálogo de Animación Argentina INCAA

<http://www.catalogodecineargentino.com/animation/>

ANCESCHI, BAUDRILLARD, y otros: *"Videoculturas de Fin de Siglo"*. Cátedra signo e Imagen, Madrid, 1989.

FELDMAN, Simón, *"La Composición de la Imagen en Movimiento"*, Editorial Gedisa, Barcelona, 1995.

MACHADO, Arlindo, *"El paisaje Mediático"*, Libros del Rojas, Buenos Aires, 2001

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

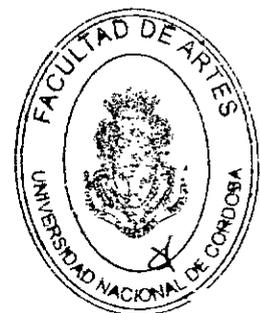

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Trabajo Práctico N 1: Abril 2017
Trabajo Práctico N 2: Mayo 2017
Seminarios de Caminata: junio 2017
Trabajo Práctico N 3: Agosto 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° 75/19
HCD

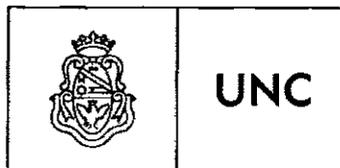
Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y tv

facultad
de artes

ACTUALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA CICLO LECTIVO 2018

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

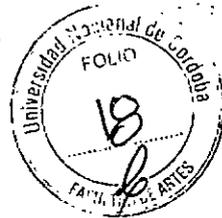
Adscriptos: Carolina Casali

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

SEMIOTICA FILMICA Y TELEVISIVA

1- Actualización de la Bibliografía 2018

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 las signos. Peirce y Saussure*, Eudeba. EN AULA VIRTUAL

Dubois, P. (1986) "Capítulo 1" en *El acto fotográfico De la representación o 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 Triquell, 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.

Verón, E. (1997) "Esquema para el análisis de la mediatización". Revista Diálogos, n°48. Disponible en <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01488522/document>

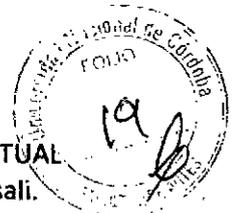
Unidad 6:

Eco, U. (1996) "Tv: la transparencia perdida" en *La estrategia de la ilusión*, Lumen, Barcelona.

Verón, E. (2009) "El fin de la historia de un mueble" en Carlón, M. - Scolari, C. (edit.) *El fin de los medios mosivos*, Ed. La Crujía, Bs. As. (pp 229 - 247) EN AULA VIRTUAL

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
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 postv, el postcine y youtube*, Ed. La Crujía, Bs. As. (pp 99-123) EN AULA VIRTUAL

2- 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.

SAVOINI, S. (2015) "¿Qué ve ese otro que (me) mira?" en Dalmaso, M. y De la Fuente, H. (edit.): *Trayectos teóricos en semiótica*. Facultad de Artes de la Universidad de Chile. EN AULA VIRTUAL.

Unidad 4

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>

BECEYRO, R. (2005) *Ensayos sobre fotografía*. Paidós. Bs. As. EN AULA VIRTUAL.

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

SAVOINI, S. - SIRAGUSA, C. (2017) "Los tiempos de la guerra / la guerra en el tiempo" en Revista *Representaciones*, vol. 13, número 2: noviembre. Disponible en <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/repr/article/view/19564/19352>

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

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

CRONOGRAMA 2018

MARZO

22: UNIDAD 1

ABRIL

5: UNIDAD 2

12: UNIDAD 3

19: TALLER DE ANALISIS Y DISCUSION

26: PARCIAL 1 (UNIDADES 1 -2-3)

MAYO

3: UNIDAD 4

10: UNIDAD 4 TRABAJO PRACTICO

17: UNIDAD 5

31: UNIDAD 5 – TALLER DE ANALISIS Y DISCUSION

JUNIO

7: PARCIAL 2 (UNIDADES 4 – 5)

14: UNIDAD 6

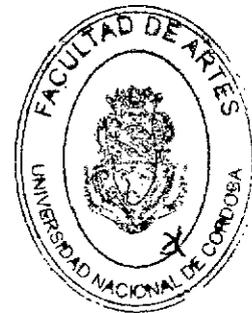
21: RECUPERATORIOS PARCIALES 1 Y 2 / TALLER UNIDAD 6

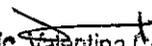
28: TRABAJO PRACTICO UNIDAD 6

JULIO

5: CIERRE – FIRMA DE LIBRETAS

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 64/19
HGD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académico
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNG

arte y televisión

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2016

Departamento Académico:

Carrera/s: PLAN 1987

Asignatura: PROBLEMÁTICA DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Equipo Docente: (dejar lo que corresponda)

- Profesores:

Prof. Adjunto: Lic. Sebastián Peña

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.

2. Objetivos

cinema y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

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

Universidad Nacional de Córdoba

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, MÍMESIS, 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 INTERRUMPIDOS I. Madrid. Taurus. Pág. 15-57.

cine y televisión

facultad de artes

UNC

_____. 1995. "El autor como productor" en ILUMINACIONES III. Madrid. Taurus. Pág.115-134.

DIMÓPULOS, Mariana.2017. "Carrusel Benjamin". Eterna Cadencia. Bs.As. Capitulo V – La Urgencia. , pág 241

DIDI-HUBERMAN. GEORGE. 2010. "La doble distancia". En LO QUE VEMOS, LO QUE NOS MIRA. Buenos Aires. Manantial. Capitulo 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

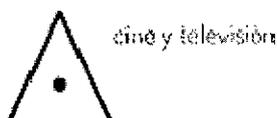
PRECIADO, BEATRIZ. 2008. TESTO-YONQUI. Espasa Calpe: Madrid. Capítulo 2 La era farmacopornográfica. Pág. 25-46

_____. 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.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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/>

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 2018

Fecha	Contenido
31/7	Unidad 1 Tatarkiewicz
07/8	Unidad 1 Bourdieu-
14/8	Teórico Práctico 1: El artista
21/8	Unidad 2 Benjamin (fotografía)
28/8	Unidad 2 Benjamin (aura)
04/9	Unidad 2 Benjamin (productor)
11/9	Unidad 3 Debord
18/9	Debord - Deriva
25/9	Semana Estudiante – Exámenes T. Sept.
02/10	Teórico Práctico - Deriva
9/10	Unidad 3: Preciado
16/10	Pos-Porno
23/10	Teórico Práctico 3: Pos-pornografía
30/10	Parcial
06/11	Recuperatorio Parcial
13/11	Firma de Libretas

Lic. *Sebastián Peña*

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 75/19
MCD

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

Departamento Académico: Cine y Televisión

Carrera/s: PLAN 1987

Asignatura: ELEMENTOS DE SOCIOLOGÍA

Prof. Titular:

Dr. Gonzalo Assusa

Horario: Jueves de 17hs a 20hs – Aula Medios Audiovisuales

PROGRAMA

"[...] las imágenes son residuos oxidados, fijados por la luz y elementos químicos de organismos vivos. Ninguna expresión plástica puede alguna vez ser más que un residuo de la experiencia [...] El reconocimiento de una imagen que ha eternizado una experiencia trágicamente llama al acontecimiento más o menos claramente como los imperturbables cenizas de un objeto consumido por el fuego"

Man Ray – 1934

El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación entre personas, mediatizado a través de imágenes.

Guy Debord - La Sociedad del Espectáculo

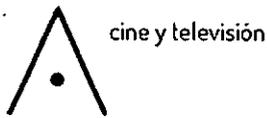
1. Fundamentación

El surgimiento de la sociología está signado por su contexto de emergencia: por los "problemas" propios de las sociedades industriales y la modernidad (que, de manera dialéctica, no hubiesen existido como tales sin la mirada sociológica que les diera entidad); por la promesa del iluminismo y un clima de época con fuerte confianza en la razón y en la posibilidad de utilizar la técnica para el progreso humano.

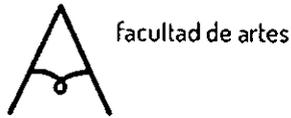
La sociología encuentra una justificación para su existencia y utilidad en cierto reducto que reconoce su importancia técnica y estratégica como conocimiento científico de la sociedad: con miles de aclaraciones, dudas y recaudos, persiste la idea de que un mayor conocimiento sobre el mundo (social, natural, simbólico, material, etc.) equivale a una mayor capacidad de intervenirlo, controlarlo y emancipar al hombre de sus condicionamientos. Pero el conocimiento libera lo mismo que aliena, y su uso se muestra permanentemente autónomo respecto de la intencionalidad inscripta en su producción. La invención de la bomba atómica en el siglo XX es sólo una triste evidencia de este problema que atraviesa la totalidad del conocimiento científico contemporáneo.

La emergencia e instalación de la denominada "modernidad" en la sociedad occidental resulta una condición de posibilidad fundamental para el surgimiento disciplinar de la sociología. La promesa iluminista de alianza entre razón y humanidad en un rumbo

cine y televisión

facultad de artes

permanente de liberación respecto de las inclemencias del medio natural y de las restricciones sociales, sostuvo durante algunos siglos eso que constituyó la "creencia en el progreso" tan típica de finales de siglo XIX: *la ciencia los hará libres*.

El desplazamiento de las justificaciones teocéntricas del orden político a las concepciones propiamente modernas, racionalistas y humanistas del orden social (cuyas máximas manifestaciones aparecen en el conjunto de revoluciones políticas burguesas y, muy particularmente, en la Revolución Francesa de 1789) produjo, además, un giro paradigmático en el fundamento epistemológico de las ciencias sociales. Si el orden social era el resultado de la acción de los propios hombres, no sólo este orden dejaba de concebirse como "eterno", sino que su mutación podía llegar a ser "controlada" con el servicio de la razón, la ciencia y la técnica.

Para completar el cuadro es necesario caracterizar al contexto de producción de las sociologías clásicas en términos de un modo de producción capitalista consolidado, que ha instalado el trabajo asalariado y la reproducción del capital como patrones estructurantes de la sociedad. Fueron las sociedades industriales del siglo XIX las que proveyeron a los pensadores de la sociología clásica de un arsenal de preguntas sobre el sostenimiento del orden previo y posterior a las revoluciones industriales, sobre la relación entre orden y cambio social, entre ley y tradición, etc.

Las transformaciones culturales dispusieron la separación del mundo moderno en esferas, cada una con sus correspondientes reglas, valores y formas de conocimiento específicas. Estas esferas funcionaron, también, como condición de posibilidad para que una "nueva" disciplina (la *sociología*) se preguntara y discurriera sobre una invención también moderna y relativamente novedosa: *la sociedad*. ¿Cuáles eran los problemas "sociales"? ¿Qué los diferenciaba de los conocidos problemas "económicos" de la escasez o de las preguntas "politológicas" sobre los fundamentos del poder? ¿Qué tenía para aportar la sociología en su resolución?

La inclusión en esta propuesta de contenidos relativos a la denominada sociología de la cultura y sociología del cine y el audiovisual no deben comprenderse como meros campos subdisciplinarios. Como sostiene Frederic Jameson (2002), en las formaciones sociales contemporáneas, la producción cultural "encuentra un lugar funcional específico" y su sintomatología expresa las características estructurales de la Totalidad social. El cine, más específicamente, participa de un proceso global en una época en la cual la imagen se ha convertido en clave de comprensión de la economía, la política y la cultura, es decir, en una época en la que las relaciones de poder se ponen en juego de manera fundamental en el campo visual de la vida cotidiana. Ya en los años sesenta Guy Debord sostenía que, en la era del espectáculo, las personas traman sus relaciones mediadas por imágenes. En la sociedad contemporánea –fragmentada socio-espacialmente y articulada a partir de una estructura de clases profundamente desigual– las relaciones entre clases se ven mediadas y mediatizadas a través de imágenes: un mundo de imágenes producidas e imágenes consumidas, en el que se encuentra la producción audiovisual cinematográfica.

El cine constituye un proceso simbólico vital en la formación la cultura de masas en el país, del acceso al entretenimiento y a la apropiación del espacio público por parte de las clases populares. Desde el comienzo del Siglo XX en Argentina, el cine y el mundo popular estuvieron ligados: por un lado, con la formación de un extenso circuito de

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

exhibición y un público masivo y diversificado; por otro, en la incorporación del "pueblo" no sólo como parte del entramado de signos que conforman la construcción misma de los textos, sino también como "receptores ideales". Los personajes populares ejercieron un efecto bisagra entre los textos fílmicos y la estructura del sentir del público cinematográfico nacional.

La asignatura postula una revisión de las principales corrientes de la disciplina sociológica, y particularmente de los estudios en sociología de la cultura y sociología del cine y el audiovisual. Se propone que los estudiantes identifiquen las categorías teóricas que permiten análisis diferenciados sobre las acciones y los procesos sociales, el conflicto y el orden, la hegemonía y la dominación, la cultura y las condiciones materiales, y reflexionen acerca de ello. La materia se presenta, así, como un módulo orientado a sentar las bases de las principales teorías y problemas de investigación y herramientas conceptuales, base de articulación con otros espacios curriculares que permitan profundizar en problemáticas más específicas.

2. Objetivos

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

- Reconocer las especificidades epistemológicas de la disciplina sociológica y la diversidad de abordajes de la realidad social que ésta.
- Apropriarse de las herramientas teórico-metodológicas de análisis para la explicación y comprensión de las acciones, los actores, los conflictos y los procesos sociales.
- Articular críticamente las herramientas conceptuales del espacio curricular en la construcción del cine y el audiovisual como objetos de indagación e intervención sociológica.

3. Contenidos y ejes temáticos por unidad

UNIDAD 1. La construcción de la realidad social. Paradigmas y teoría sociológica.

La sociología y la sociedad moderna. Objeto sociológico y "problemas sociales". La esferización del mundo. El objeto de la sociología se conquista, se construye y se comprueba. Los momentos del análisis y los paradigmas: objetivismo y subjetivismo, positivismo y hermenéutica, estructura y acción, materialidad y simbolismo. Los problemas del orden y de la acción. Los supuestos fundamentales de la mirada sociológica. La sociología en Argentina: una breve aproximación a su historia intelectual e institucional.

UNIDAD 2. La sociología clásica

El lugar de los clásicos. Emile Durkheim y la sociología funcionalista: hecho social, función, integración, solidaridad social y anomia. Karl Marx y el materialismo histórico: trabajo y praxis social, los modos de producción, relación infraestructura/superestructura, las relaciones de explotación, ideología y las clases

cine y televisión

facultad de artes

sociales, la dialéctica como método, la modernidad como proceso de alienación. Max Weber y la sociología comprensiva: acción social, sentido subjetivo, tipos ideales, afinidades electivas, la explicación alternativa sobre el surgimiento del capitalismo y el método historicista.

UNIDAD 3. Los contemporáneos y la (re)construcción de la(s) sociología(s)

3.a. La reedición de las escuelas clásicas

¿Qué hace contemporáneos a los contemporáneos? Talcott Parsons y el estructural funcionalismo: el sistema general de la acción y los subsistemas, componentes estructurales y prerrequisitos funcionales; el lugar de la cultura en la explicación sociológica del estructural funcionalismo; la cuestión de la desviación en el estructural funcionalismo. Antonio Gramsci y el marxismo occidental: la crítica del economicismo y el mecanicismo marxista, los conceptos de hegemonía, sociedad civil, sociedad política, bloque histórico y el análisis de los intelectuales. Erving Goffman y el interaccionismo simbólico: la herencia de la Escuela de Chicago; interacción, trabajo de cara, definición de la situación y personaje en el enfoque dramático; la teoría del etiquetado y sus aportes a la sociología de la desviación.

3.b. Una propuesta de integración para la teoría sociológica contemporánea

Pierre Bourdieu y la teoría de la práctica: las falsas dicotomías de lo social, lo social en las cosas y en los cuerpos, hacia una sociología reflexiva, una praxeología de lo social y una economía general de las prácticas. Los conceptos de campo y habitus y su relación. La noción de capitales y la configuración de las posiciones sociales. La reconfiguración del estudio de las clases sociales. Las estrategias de reproducción social y la lógica global del estructuralismo constructivista. La cultura como retraducción simbólica de las desigualdades materiales/estructurales: las nociones de campo y capital cultural, capital simbólico.

UNIDAD 4. Algunos problemas y perspectivas de la sociología de la cultura

Modelos de cultura. El aporte de la antropología contemporánea: la cultura como sistema de símbolos. El materialismo cultural: la cultura como proceso social total, las estructuras del sentir, la economía moral y el fundamento moral de las acciones, tradición y resistencia. La teoría crítica: la recuperación de la perspectiva marxista, la industria cultural y la cosificación de la conciencia, el giro cultural, el posmodernismo y el lugar de la cultura en el capitalismo contemporáneo. La Escuela de Birmingham: decodificación, subculturas, audiencias. Cultura dominante y cultura popular: epistemologías dominimórficas y dominocéntricas y los abordajes múltiples de lo popular. Los consumos culturales, sus construcciones teóricas y su campo de estudios: el consumo como escamoteo, como desplazamiento, como resistencia.

UNIDAD 5. Hacia una sociología del cine y el audiovisual

Las distintas dimensiones del cine como objeto de estudio de la sociología. Sociología de la producción cinematográfica: la industria, el campo de producción masivo y el campo de producción restringido, actores, mediadores, conflictos y transformaciones. La representación de la realidad: el cine como discurso, como ideología, como síntoma, el análisis fílmico y la representación de las clases sociales en la pantalla cinematográfica. El público de cine: la perspectiva del consumo, el espectador, las mentalidades y las disposiciones de visionado fílmico. El cine, la historia social y la transformación de las ciudades.

4. Bibliografía obligatoria y complementaria

UNIDAD 1. La construcción de la realidad social. Paradigmas y teoría sociológica.

- Lahire, B. (2016). *En defensa de la sociología. Contra el mito de que los sociólogos son unos chorlatones, justifican a los delincuentes y distorsionan la realidad*. Buenos Aires: Siglo XXI. (Introducción y Capítulo 2)
- Lenoir, R. (1993). "Objeto sociológico y problema social". En Champagne, P., Merllie, D. y Pinto, L. (coords.). *Iniciación a la práctica sociológica*. Madrid: Siglo XXI.
- Portantiero, J. C. (1989). *Lo sociología clásica: Durkheim y Weber*. Buenos Aires: Centro editor de América Latina. (Introducción)

Bibliografía complementaria

- Alexander, J. C. (1990). *Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial*. Madrid: Gedisa. (cap. 1)
- Becker, H. (2014). *Trucos del oficio. Cómo conducir su investigación en ciencias sociales*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Blanco, A. (2006). *Razón y modernidad: Gino Germani y la sociología en la Argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI. (Introducción, cap. 8 y epílogo)
- Bourdieu, P. (2010). "Comprender". En Bourdieu, P. (dir.). *La miseria del mundo*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Bourdieu, P. (2010). "El interrogatorio". En Bourdieu, P. (dir.). *La miseria del mundo*. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.
- Bourdieu, P., Chamboredon, J. C. y Passeron, J. C. (2008). *El oficio de sociólogo. Presupuestos epistemológicos*. Siglo XXI. Buenos Aires.
- Dubet, F. (2012). *¿Para qué sirve realmente un sociólogo?* Buenos Aires: Siglo XXI. (Cap. 1 y 5)
- Giddens, A. (2014). *Sociología*. Madrid: Alianza Editorial. (cap. 1)
- Ritzer, G. (1997). *Teoría sociológica contemporánea*. México: McGraw Hill. Pp. 1-10.
- Whright Mills, C. (1969). *La imaginación sociológica*. México. Fondo de Cultura Económica.

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD 2. La sociología clásica

Durkheim, E. (1985). *Las reglas del método sociológico*. Madrid: Akal. (Prefacio a la segunda edición, Introducción y Cap. 1)

Marx, K. (1975) [1859]. *Contribución a la crítica de la economía política*. Ediciones Estudio. Buenos Aires. (Prólogo)

Marx, K. (2008). *El capital. Crítica de la economía política*. Tomo I/Vol:1. Buenos Aires: Siglo XXI. Pp. 87-103.

Weber, M. (2014). *Economía y sociedad*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Pp. 5-45.

Bibliografía complementaria

Alexander, J. C. (1990). "La centralidad de los clásicos". En Giddens, A. et al. *La teoría social, hoy*. Madrid: Alianza Editorial.

Aron, R. (1981). *Las etapas del pensamiento sociológico*. Madrid: Siglo XXI. Pp. 36-55.

Durkheim, E. (1985). *La división del trabajo social*. Barcelona: Planeta Agostini. (Introducción)

Durkheim, E. (1994). *El suicidio. Estudio de sociología*. Buenos Aires: Centro Editor América Latina. (Prefacio)

Marcuse, H. (1980). *Razón y revolución*. Madrid: Alianza editorial. ("Los fundamentos de la teoría dialéctica de la sociedad")

Marx, K. (2004) [1844]. *Manuscritos económico-filosóficos*. Colihue. Buenos Aires. (Segundo y tercer manuscrito)

Marx, K. y Engels, F. (2003). *Manifiesto comunista*. Buenos Aires: Prometeo.

Weber, M. (2006) [1905]. *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. La Plata. Terramar.

UNIDAD 3. Los contemporáneos y la (re)construcción de la(s) sociología(s)

3.a. La reedición de las escuelas clásicas

Goffman, E. (2004) [1959]. *Lo presentación de lo persona en la vida cotidiana*. Ariel. Buenos Aires. Pp. 13-47.

Parsons, T. (1999). *El sistema social*. Madrid: Alianza. (Cap. I, II y VI).

Portelli, H. (2003). *Gramsci y el bloque histórico*. Buenos Aires: Siglo XXI. (Cap. I, II y III)

Bibliografía complementaria

Anderson, P. (1979). *Consideraciones sobre el marxismo occidental*. Madrid: Siglo XXI

Becker, H. (2009). *Outsiders. Hacia una sociología de la desviación*. Buenos Aires: Siglo XXI.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Corcuff, P. (2014). *Las nuevas sociologías. Principales corrientes y debates, 1980-2010*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Goffman, E. (1970). "Sobre el trabajo de la cara". *Ritual de interacción*. Tiempo contemporáneo. Buenos Aires. Pp. 13-47.
- Goffman, E. (2009). *Estigma. La identidad deteriorada*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Gramsci, A. (2006). *Antología*. Buenos Aires: Siglo XXI (Textos seleccionados).
- Merton, R. (1964). *Teoría y estructuras sociales*. México: Fondo de cultura económica. ("Funciones manifiestas y funciones latentes").
- Ritzer, G. (1997). *Teoría sociológica contemporánea*. México: McGraw Hill. Pp. 106-138.
- Rocher, (1972). *Talcott Parsons et la sociologie Americane*. Paris: Puf (Cap. II. Trad. Alicia Gutiérrez)

3.b. Una propuesta de integración para la teoría sociológica contemporánea

- Bourdieu, P. (1990). "Algunas propiedades de los campos". En *Sociología y cultura*. México DF: Grijalbo.
- Bourdieu, P. (2006). *La distinción: criterios y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus. (Capítulo 7 y Conclusión)
- Gutiérrez, A. (2012). *Las prácticas sociales. Una introducción a Pierre Bourdieu*. Villa María: EDUVIM. (Introducción y Cap. I)

Bibliografía complementaria

- Bourdieu P. y Wacquant, L. (2005). "El propósito de la sociología reflexiva". En Bourdieu, P. y Wacquant, L. *Una invitación a la sociología reflexiva*. Buenos Aires Siglo XXI.
- Bourdieu, P. (1990). "Espacio social y génesis de las clases". En *Sociología y cultura*. México DF: Grijalbo.
- Bourdieu, P. (1990). "La 'juventud' no es más que una palabra". En *Sociología y cultura*. México DF: Grijalbo.
- Bourdieu, P. (2003). "Elementos de una teoría sociológica de la 'percepción artística'". *Campo de poder, campo intelectual*. Buenos Aires: Quadrata.
- Bourdieu, P. (2006). "Los tres estados del capital cultural". *Campo de poder y reproducción social. Elementos para un análisis de la dinámica de las clases*. Córdoba: Ferreyra Editor.
- Bourdieu, P. (2010). "El mercado de los bienes simbólicos". En Bourdieu, Pierre. *El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Bourdieu, P. (2011). "Estrategias de reproducción y modos de dominación". *Las estrategias de reproducción social*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Gutiérrez, A. (2005). *Pobre' como siempre. Estrategias de reproducción social en la pobreza*. Córdoba: Ferreyra Editor.

cine y televisión

facultad de artes

Gutiérrez, A. (2010). "A modo de introducción. Los conceptos centrales en la sociología de la cultura de Pierre Bourdieu". En Bourdieu, Pierre. *El sentido social del gusto. Elementas para una sociología de la cultura*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Gutiérrez, A. (2012). *Las prácticas sociales. Una introducción a Pierre Baurdieu*. Villa María: EDUVIM. (Cap. II y III)

UNIDAD 4. Algunos problemas y perspectivas de la sociología de la cultura

Grignon, C. y Passeron, J. C. (1991). *Lo culto y lo popular. Miserabilismo y Populismo en sociología y literatura*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Grimson, A. y Semán, P. (2005). "Presentación: la cuestión cultura". *Etnografías contemporáneas*. 1 (1).

Williams, R. (1988). *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península. ("Cultura", "Ideología", "La hegemonía", "Dominante, residual y emergente", "Estructuras del sentimiento").

Bibliografía complementaria

Abu-Lughod, L. (2005) [1997]. La interpretación de la (s) cultura (s) después de la televisión. *Etnografías contemporáneas*. 1 (1). Pp. 57-90.

Adorno T. y Horkheimer, M. (1994). *Dialéctica de la ilustración. Fragmentos filosóficos*. Madrid: Trotta. ("La industria cultural").

Assusa, G. y Michelli, A. A. (2012). "Resistencia, moralidad y clase. Elementos para pensar lo popular desde E. P. Thompson". *Questión. Revista especializada en periodismo y comunicación*. 1 (33). Pp. 1-14.

Clarke, J., Hall, S., Jefferson, T. y Roberts, B. (2010). "Subculturas, culturas y clase". En Hall, S. y Jefferson, T. (eds.). *Resistencia a través de rituales. Subculturas juveniles en la Gran Bretaña de la posguerra*. La plata: UNLP-FPCS-Observatorio de Jóvenes, comunicación y medios.

Debord, G. (2008). *La sociedad del espectáculo*. Buenos Aires: La Marca.

García Canclini, N. (1997). *Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo. México DF. (Cap. V y VII)

García Canclini, N. (1999). "El consumo cultural: una propuesta teórica". Sunkel, G. (coord.). *El cansumo cultural en América Latina. Canstrucción teórica y líneas de investigación*. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello.

Grüner, E. (2002). *El fin de las pequeñas historias. De los estudios culturales al retorno (imposible) de la trágico*. Buenos Aires: Paidós.

Hall, S. (1973). "Encoding and Decoding in Television Discourse". *Policopia*. 7 (Versión original). Traducción (mimeo) del capítulo 10, de Carlos Rusconi y Ariadana Cantú, Departamento de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Río Cuarto.

Hebdige, D. (2004). *Subcultura: el significado del estilo*. Paidós. Barcelona. Pp. 13-38.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

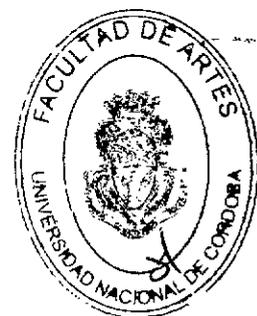

- Jameson, F. (1991). *Posmodernismo o lo lógico cultural del capitalismo avanzado*. Barcelona: Paidós. (Introducción y Cap. 2)
- Jameson, F. (2002). *El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo 1983-1998*. Buenos Aires: Manantial. (Cap. 2 y 3)
- Kuper, A. (2001). *Cultura. La versión de los antropólogos*. Buenos Aires: Paidós. (Introducción: guerras de cultura).
- Martín-Barbero, J. (1987). "Cultura popular". Altamirano, C. (Dir.). *Términos críticos en sociología de la cultura*. Barcelona: Paidós.
- Martín-Barbero, J. (1987). "Recepción de medios y consumo cultural: travesías". Sunkel, G. (Coord.). *El consumo cultural en América Latina. Construcción teórica y líneas de investigación*. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello.
- Martín-Barbero, J. (1987). *De los medios a las mediaciones. Comunicación, Cultura y Hegemonía*. México: Gustavo Gili.
- Míguez, D. (2008). *Delito y cultura: los códigos de la ilegalidad en la juventud marginal urbana*. Biblos. Buenos Aires.
- Míguez, D. y Semán, P. (2006). Diversidad y recurrencia en las culturas populares actuales. En Míguez, D. y Semán, P. (eds.). *Entre santos, cumbias y piquetes. Las culturas populares en la Argentina reciente*. Biblos. Buenos Aires. Pp. 11-32.
- Morley, D. (1992). *Televisión, audiencias y estudios culturales*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Williams, R. (1994). *Sociología de la cultura*. Barcelona: Paidós.
- Wortman, A. (2009). "Escenas de los consumos culturales en la Argentina". En AAVV. *Buscando Señal*. Córdoba. Centro Cultural España-Córdoba.

UNIDAD 5. Hacia una sociología del cine y el audiovisual

- Amatriain, I. (2009). "Introducción". En Amatriain, I. (coord.). *Una década de nuevo cine argentino (1995-2005). Industria, crítica, formación, estéticas*. Buenos Aires: CICCUS. [texto optativo a elección]
- Assusa, G. (2013). "Distinción, consumo y clases sociales. Elementos para una sociología de la práctica de consumo cinematográfico". *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas. Revista sobre investigación y análisis*. XIX (38). Pp. 93-120.
- Casetti, F. (2005). *Teorías del cine*. Madrid. Cátedra. (Introducción y Cap. VIII)
- Sorlin, P. (1985). *Sociología del cine. La apertura hacia la historia del mañana*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica. Pp. 11-36 y 67-128.
- Wortman, A. (2018). "Representaciones de la sociedad argentina reciente en el Nuevo Cine Argentino. Sus vinculaciones con las dinámicas de producción e intermediación cultural". En Wortman, A. (comp.). *Un mundo de sensaciones. Sensibilidades e imaginarios en consumos culturales argentinos del siglo XXI*. Buenos Aires: CLACSO-IIGG.

Bibliografía complementaria

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Algranti, J. (2009). "Productores producidos. Reflexiones en torno a los circuitos de producción en el nuevo cine argentino". En Amatriain, I. (coord.). *Una década de nuevo cine argentino (1995-2005). Industria, crítica, formación, estéticas*. Buenos Aires: CICCUS. [texto optativo a elección]
- Mogillansky, M. y Ré, V. (2009). "Pactos, promesas, desencantos. El rol de la crítica en la génesis del nuevo cine argentino". En Amatriain, I. (coord.). *Una década de nuevo cine argentino (1995-2005). Industria, crítica, formación, estéticas*. Buenos Aires: CICCUS. [texto optativo a elección]
- Torterola, E. (2009). "El nuevo cine argentino en la encrucijada actual. Desequilibrios y desafíos en la industria cinematográfica nacional". En Amatriain, I. (coord.). *Una década de nuevo cine argentino (1995-2005). Industria, crítica, formación, estéticas*. Buenos Aires: CICCUS. [texto optativo a elección]
- Verardi, M. (2009). "El nuevo cine argentino: claves de lectura de una época". En Amatriain, I. (coord.). *Una década de nuevo cine argentino (1995-2005). Industria, crítica, formación, estéticas*. Buenos Aires: CICCUS. [texto optativo a elección]
- Mantecón, A. (1994). "Los públicos de cine". García Canclini, N. (coord.), *Los nuevos espectadores. Cine, televisión y video en México*, México DF, Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Instituto Mexicano de Cinematografía, 1994.
- Wortman, A. (2003). "Identidades y consumos culturales". En Wortman, A. (coord.). *Pensar las clases medias. Consumos culturales y estilos de vida urbanos en la Argentina de los noventa*. Buenos Aires: La Crujía.
- Assusa, G. (2017). *Lo popular en el nuevo cine argentino: una mirada desde el consumo*. Villa María: Editorial Universitaria de Villa María.
- Assusa, G. (2012). "El Montaje de la Historia. Cine Argentino y Memoria en la transición democrática". En *Memoria, política y cultura. Estudios sobre la transición democrática*. Villa María: Editorial Universitaria de Villa María.
- Assusa, G. (2013). "Una mirada sobre lo popular. Reflexiones sobre el etnocentrismo en el nuevo cine argentino". *Aposta. Revista de ciencias sociales*. 56. Pp. 1-33.
- García Canclini, N. (1994). "Del cine al espacio audiovisual". García Canclini, N. (coord.), *Los nuevos espectadores. Cine, televisión y video en México*. México DF: Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Instituto Mexicano de Cinematografía.
- García Canclini, N. (1994). "Notas para posibles conclusiones". García Canclini, N. (coord.). *Los nuevos espectadores. Cine, televisión y video en México*. México DF: Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Instituto Mexicano de Cinematografía.
- Krieger, C. (2005). "Estrategia de inclusión social en el cine argentino". *Cuadernos de Cine Argentino 1: Modalidades y representaciones de sectores sociales en la pantalla*. Buenos Aires: INCAA.
- Krieger, C. (2009). *Cine y peronismo. El estado en escena*. Buenos Aires. Siglo XXI.

cine y televisión

facultad de artes

Mantecón, A. (2017). *Ir al cine. Antropología de las públicos, la ciudad y las pantallas*. México: Gedisa – UAM Itzapalapa.

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

Mes de septiembre

Jueves 20: 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. La sociología y la sociedad moderna. Objeto sociológico y "problemas sociales". La esferización del mundo. El objeto de la sociología se conquista, se construye y se comprueba.

Contenidos de la Unidad I. Los momentos del análisis y los paradigmas: objetivismo y subjetivismo, positivismo y hermenéutica, estructura y acción, materialidad y simbolismo. Los problemas del orden y de la acción. Los supuestos fundamentales de la mirada sociológica. La sociología en Argentina: una aproximación a su historia intelectual e institucional.

Jueves 27: Contenidos de la Unidad II. El lugar de los clásicos. Emile Durkheim y la sociología funcionalista: hecho social, función, integración y solidaridad social y anomia.

Mes de octubre

Jueves 4: Contenidos de la Unidad II. Karl Marx y el materialismo histórico: trabajo y praxis social, los modos de producción, relación infraestructura/superestructura, las relaciones de explotación, ideología y las clases sociales, la dialéctica como método, la modernidad como proceso de alienación. Max Weber y la sociología comprensivista: acción social, sentido subjetivo, tipos ideales, afinidades electivas, la explicación alternativa sobre el surgimiento del capitalismo y el método historicista.

Jueves 11: Evaluación parcial de Unidades I y II. / Contenidos de la Unidad IIIa. ¿Qué hace contemporáneos a los contemporáneos? Talcott Parsons y el estructural funcionalismo: el sistema general de la acción y los subsistemas, componentes estructurales y prerrequisitos funcionales; el lugar de la cultura en la explicación sociológica del estructural funcionalismo; la cuestión de la desviación en el estructural funcionalismo.

Antonio Gramsci y el marxismo occidental: la crítica del economicismo y el mecanicismo marxista, los conceptos de hegemonía, sociedad civil, sociedad política, bloque histórico y el análisis de los intelectuales.

Jueves 18: Contenidos de la Unidad IIIb y Contenidos de la Unidad IIIc. Erving Goffman y el interaccionismo simbólico: la herencia de la Escuela de Chicago; interacción, trabajo

cine y televisión

facultad de artes

de cara, definición de la situación y personaje en el enfoque dramático; la teoría del etiquetado y sus aportes a la sociología de la desviación.

Pierre Bourdieu y la teoría de la práctica: las falsas dicotomías de lo social, lo social en las cosas y en los cuerpos, hacia una sociología reflexiva, una praxeología de lo social y una economía general de las prácticas. Los conceptos de campo y habitus y su relación. La noción de capitales y la configuración de las posiciones sociales. La reconfiguración del estudio de las clases sociales. Las estrategias de reproducción social y la lógica global del estructuralismo constructivista. La cultura como retraducción simbólica de las desigualdades materiales/estructurales: las nociones de campo y capital cultural, capital simbólico.

Jueves 25: Contenidos Unidad IV. Modelos de cultura. El aporte de la antropología contemporánea: la cultura como sistema de símbolos. El materialismo cultural: la cultura como proceso social total, las estructuras del sentir, la economía moral y el fundamento moral de las acciones, tradición y resistencia. La teoría crítica: la recuperación de la perspectiva marxista, la industria cultural y la cosificación de la conciencia, el giro cultural, el posmodernismo y el lugar de la cultura en el capitalismo contemporáneo.

La Escuela de Birmingham: decodificación, subculturas, audiencias. Cultura dominante y cultura popular: epistemologías dominimórficas y dominocéntricas y los abordajes múltiples de lo popular. Los consumos culturales, sus construcciones teóricas y su campo de estudios: el consumo como escamoteo, como desplazamiento, como resistencia.

Mes de noviembre

Jueves 1: Trabajo práctico evaluable sobre contenidos de Unidad III y IV. / Contenidos Unidad V. Las distintas dimensiones del cine como objeto de estudio de la sociología. Sociología de la producción cinematográfica: la industria, el campo de producción masivo y el campo de producción restringido, actores, mediadores, conflictos y transformaciones.

Jueves 8: Evaluación parcial de Unidades IIIa, IIIb y IV. / Contenidos Unidad V. La representación de la realidad: el cine como discurso, como ideología, como síntoma, el análisis fílmico y la representación de las clases sociales en la pantalla cinematográfica. El público de cine: la perspectiva del consumo, el espectador, las mentalidades y las disposiciones de visionado fílmico. El cine, la historia social y la transformación de las ciudades.

Jueves 15: Recuperatorios parciales y de trabajo práctico.

6. Metodología de trabajo

El dictado del espacio curricular Elementos de Sociología se organiza en a) *clases teóricas* en las que se presentan expositivamente los núcleos temáticos de cada unidad del programa, así como también las claves de lectura generales de los textos de la bibliografía obligatoria y algunas referencias a la bibliografía complementaria de cada unidad, y b) *clases teórico-prácticas y prácticas* (tanto evaluables como no evaluables) en las que se orienta la profundización de determinados contenidos, ejes temáticos o

textos particulares (que por su centralidad o complejidad requieran un análisis más detenido). En estos últimos espacios se realizarán ejercicios de análisis y puesta en juego de las herramientas conceptuales desarrolladas en la bibliografía y las clases teóricas, a partir de diversos disparadores, guías de preguntas, consignas y propuestas de exposiciones grupales.

La lectura previa de los textos establecidos para cada encuentro resulta una condición de posibilidad para la participación de los estudiantes en las actividades prácticas, de igual manera que el acceso a los materiales audiovisuales propuestos para la discusión y el análisis. Por ello, la participación plena en las actividades prácticas implicará la realización de un proceso completo de actividades, presenciales y extra-áulicas.

La dinámica presencial del dictado de clases y la instancia de atención de alumnos se complementa con una serie de intercambios virtuales. Por un lado, el aula virtual servirá para la publicación del cronograma de evaluaciones y parciales, las notas y evaluaciones, los textos de la bibliografía digitalizados, las grillas y consignas de prácticos. Además, funcionará como principal soporte para que la cátedra publique los materiales audiovisuales que servirán de base para los ejercicios realizados en las instancias prácticas. Por último, se habilitarán espacios de puesta en común y socialización por parte de los estudiantes de materiales complementarios, fichas técnicas, críticas y reseñas sobre los materiales audiovisuales de análisis –recuperando y poniendo en diálogo con competencias desarrolladas en materias previas como “Análisis y crítica”, e instancias de intercambio (como foros) en torno a los ejercicios de análisis sociológico del cine y audiovisual propuestos en la materia.

Sistema y pautas de evaluación

La materia podrá ser cursada en las distintas condiciones que la normativa vigente habilita¹

- 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.
- Para alcanzar la condición de *promocional*, se le exigirá al alumno un 80% de asistencia a las clases prácticas, la aprobación de las dos evaluaciones parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete), y la aprobación del trabajo práctico evaluable también con nota igual o mayor a 6 (seis).

El trabajo práctico constituirá una instancia evaluativa grupal, y contará con momentos de trabajo áulico y momentos de lectura, acceso a materiales, debate, socialización o entrega a través del aula virtual, de acuerdo a las modalidades establecidas por la cátedra.

¹ Régimen de alumnos y alumno trabajador (Ver: <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

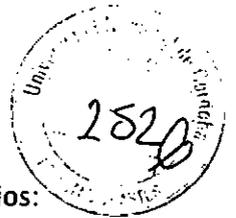

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

La evaluación del trabajo práctico se orienta a partir de los siguientes criterios: comprensión y resolución de consignas, manejo de la bibliografía específica indicada, participación en los debates y foros habilitados a tal fin.

Las clases teórico-prácticas y prácticas no evaluables que son detallados en el cronograma de la materia cuentan en el registro de asistencia mínima para alcanzar la condición de alumno regular y promocional.

El 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 recuperación del trabajo práctico no implica perder la posibilidad del estudiante de aspirar a la condición de promocional.

Los exámenes parciales son de carácter individual, escritos y de desarrollo presencial. Los criterios de evaluación incluyen: la adecuación de las respuestas a las preguntas o consignas formuladas; la precisión conceptual; la capacidad para construir conexiones analíticas y argumentales (de asociación, oposición, comparación etc.) entre conceptos, perspectivas, autores; el desarrollo de una actitud crítica sobre las temáticas trabajadas; y la ruptura reflexiva con el sentido común acerca de las cuestiones abordadas en la materia. Cada uno de los dos exámenes parciales tiene su correspondiente instancia de recuperación, establecida en el cronograma de la asignatura.

La asistencia a las clases teóricas no resulta obligatoria para la regularización o la promoción de la materia, aunque se recomienda la participación de los estudiantes para un mejor desarrollo del proceso de aprendizaje y apropiación de los contenidos socializados en el espacio.

- En el caso de los estudiantes que se acogen al *régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo*, se establecerán días y horarios especiales para la realización de exámenes parciales, y de entrega de trabajos prácticos evaluables (tanto en las instancias presenciales como virtuales). 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 inclusión en el citado régimen.

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, 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres) INSUFICIENTE, 4 (cuatro) SUFICIENTE, 5 (cinco) y 6 (seis) BUENO, 7 (siete), 8 (ocho) y 9 (nueve) DISTINGUIDO, 10 (diez) SOBRESALIENTE.

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 establecidos según calendario académico de la Facultad y consistirá:

- Para los alumnos *regulares*, en un examen oral sobre los contenidos incluidos en el programa y desarrollados efectivamente durante el semestre, sobre la base de la bibliografía que se haya indicado para el abordaje de cada unidad.
- Para los alumnos *libres*, el examen incluirá la totalidad de los contenidos y unidades del programa vigente y constará de dos instancias: la primera de

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

carácter escrito, cuya aprobación es condición necesaria 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.

- Para los alumnos *promocionales*, en la elaboración de un trabajo monográfico individual breve, que aborde una temática -a elección del estudiante- vinculada a los contenidos desarrollados durante el dictado de la asignatura. Este trabajo deberá ser presentado en una fecha previa a la fecha del examen promocional, establecida por la cátedra. La monografía puede referirse a un tema teórico en términos comparativos, al abordaje de una problemática sociológica actual, o bien el análisis de una producción audiovisual, su contenido discursivo o su consumo 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 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.

Recomendaciones de cursada

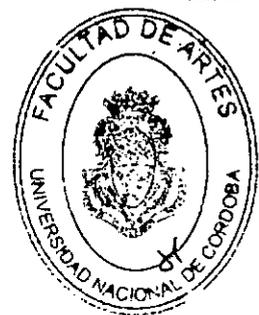
Se sugiere tener regularizadas las asignaturas "Teoría de la comunicación social", "Historia social y económica argentina", "Antropología social", "Teorías y técnicas de la investigación social" y "Análisis y crítica" al momento de iniciar el cursado de "Elementos de sociología".

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

No corresponde

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 75/19

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 2018

Departamento Académico: CINE Y TELEVISIÓN

Carrera/s: Lic. en Cine y Televisión. PLAN 87

Asignatura: ELEMENTOS DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mariel C. Castagno

Distribución Horaria:

Turno único: martes de 18 a 21 hs. Aula 2 – Pabellón Haití

Atención a estudiantes: martes de 16.30 a 17 hs y de 20 a 20.30 Pabellón Haití

Fundamentación

Esta propuesta entiende a la Psicología Social como un campo científico que si bien pertenece a la Psicología su conformación deviene de cruces interdisciplinarios que priorizan disciplinas como la Sociología, la Antropología y la Filosofía, entre otras, por ejemplo las ligadas a las Ciencias de la Comunicación. Asimismo “conviven” distintas Psicologías Sociales devenidas de procesos socio históricos y posicionamientos epistemológicos y políticos diferentes. Esta propuesta de programa se inscribe en una Psicología Social Crítica (PSC), la cual busca problematizar la realidad, visibilizar procesos de ideologización y naturalización en la familiaridad de lo cotidiano, abordando lo singular y lo colectivo en procesos de subjetivación y relaciones de poder donde se juegan atravesamientos de lo instituido como transversalidades de lo nuevo, en el incesante proceso de producción social que muchas veces cambia para seguir reproduciendo. La PSC supera la lectura dilemática de la relación individuo sociedad para concebir al sujeto como productor y producido socialmente en la relación entre estructura y agencia.

Para esta Psicología Social los medios de comunicación, a través de sus producciones audiovisuales, son agentes socializadores por excelencia y participantes en los distintos procesos de producción de conocimiento, reproducción de instituciones en la efectividad de ciertos imaginarios sociales, de ciertas significaciones instituidas que insisten en anudar los deseos al poder, pero también instituyentes de otras. Tienen una importante injerencia en la construcción, la cristalización y, a veces, en la transformación del conocimiento de sentido común que se plasma en representaciones sociales y, a su vez, son parte del juego y las pujas de los sentidos comunes por cristalizarse o polemizar con la hegemonía sobre objetos en disputa de los grupos sociales, candentes en un momento sociohistórico. Por tanto, los producciones audiovisuales, a través de su lenguaje específico, son parte de la constante tensión que se produce cotidianamente, y en general desapercibidamente, entre la reproducción e innovación del orden social e impactan, directa o indirectamente, en los procesos de subjetivación de una época y una sociedad.

DWA

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Esta apretada síntesis trata de dar cuenta no solo de la importancia de la Psicología Social para la formación universitaria sino considerar que hay contenidos que dicha disciplina puede atribuirse como propios de su campo y que son imprescindibles para un/a licenciado/a en cine y televisión, tanto como aporte a la realización, en la reflexión acerca de los sentidos que se construyen, como desde la dinámica de trabajo, inscripta en esquemas de producción específicos tales como: el cine comercial, el comunitario o el independiente.

Entonces la Psicología Social, permitirá aportar a un desarrollo de capacidades de lectura de la vida cotidiana en la socialización y la construcción de identidades, el análisis de los dispositivos de poder en las instituciones y las *luchas* de los grupos sociales por ejercer hegemonía en la producción reproducción de representaciones sobre objetos susceptibles de disputar sentidos, abonando tanto a lo que podemos llamar *analítico* como para lo *realizativo* y, por otro lado, al desarrollo de habilidades, herramientas de intervención y lectura de los procesos grupales para la producción/reflexión en el trabajo en equipo como para la enseñanza, la investigación y la extensión.

Por ello es intención del programa acercar a los/as estudiantes a la producción de conocimiento que se realiza desde la Psicología Social Crítica (Domenech e Ibáñez, 1998) en la actualidad y en nuestro contexto académico y social específico, constituyéndose como campo de problemáticas (Correa, 2013) en relación a las demandas que realizan los grupos sociales; muchas de ellas evidentes pero tantas otras indirectas, solapadas, a veces inaudibles planteando desde el malestar, la queja, el estallido social o la acción colectiva, su padecer; en definitiva, el sufrimiento psicosocial. Así la Psicología Social aporta herramientas para problematizar situaciones complejas que se abordan interdisciplinariamente tales como las violencias, las formas de discriminación y exclusión, las desigualdades, analizando acciones y organizaciones, procesos de agenciamiento y lazo social, también las múltiples resistencias de los grupos y las implicaciones en sus atravesamientos de género, de clase, religiosos. Promoviendo el respeto por la diversidad y el reconocimiento la alteridad, y, más aún, la comprensión de sus visiones de mundo y procesos de subjetivación particulares. Lo cual involucra integralmente en la experiencia estudiantil y la formación profesional en una universidad pública.

Objetivos

Objetivo general

-Adquirir conocimientos teórico metodológicos que aporta la Psicológica Social tanto para la realización audiovisual como para el análisis de producciones audiovisuales y su investigación o construcción para la intervención psicosocial, superando una lectura ingenua de la realidad social y las visiones dicotómicas entre individuo-sociedad.

Objetivos específicos

-Reconocerse como sujeto productor y producido socialmente y como agente de transformación y reproducción social en tanto responsable de realizaciones audiovisuales y el impacto que las mismas tienen en los procesos socialización y subjetivación.

-Adquirir herramientas respecto a la construcción del conocimiento de sentido común en la vida cotidiana, entendida como espacio y tiempo donde se naturaliza un orden social

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

susceptible de ser criticado y reconocer el lugar de la organización colectiva y los procesos de influencia de las minorías en su transformación.

-Desarrollar habilidades de participación, observación, registro y coordinación, a través de la reflexión sobre su experiencia de trabajo grupal, tanto para equipos de realización audiovisual así como para dispositivos grupales susceptibles de ser conformados interdisciplinariamente en investigación o intervención social.

-Reconocer los aportes de este campo de conocimiento para el desempeño profesional no solo en la producción como en la lectura de materiales audiovisuales sino también para la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria.

Contenidos

Estos contenidos se vertebran en las unidades pero existe una disposición o movimiento circular entre ellos ya que el dictado empieza en la Unidad 1 y termina en la Unidad 4 la cual retoma conceptualizaciones de la primera para pensar la cuestión la intervención social a través de medios audiovisuales. Asimismo, desde la primera unidad se recuperan aportes de la Antropología Social, buscando retomar bibliografía de la cual los/as estudiantes se hayan apropiado, a la vez que se intenta complementar contenidos con Elementos de Sociología que se cursa en el mismo año de la carrera.

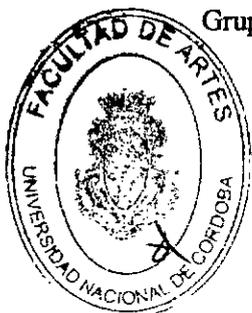
Es importante esclarecer cómo están pensadas las unidades detalladas conceptualmente para el dictado de la asignatura, ya que su orden es lógico y las actividades prácticas de cada unidad (luego evaluadas como TP) tienen distinto peso curricular. En relación a la primera unidad, por ejemplo, la parte práctica está pensada para ser realizada al final del dictado de la asignatura a fin de recuperar los constructos conceptuales y metodológicos para analizar producciones audiovisuales como intervenciones psicosociales. En relación a la segunda unidad vertebra toda la asignatura a través de un dispositivo grupal. O sea que su parte práctica dependerá de grupos que se organizarán desde el principio del dictado de la asignatura para sostener un proceso de producción, registro y análisis del mismo con los contenidos aportados por la misma.

UNIDAD I. Psicología Social Crítica y vida cotidiana en la reproducción o innovación del orden social.

La Psicología Social Crítica en el Paradigma Emergente, supuestos en los que se basa, confrontaciones paradigmáticas y coyunturas histórico sociales de las que emerge. La tensión en la relación individuo y sociedad para problematizar lecturas dilemáticas y reduccionistas. Constitución social del sujeto en la vida cotidiana. Aportes desde la Antropología y el Interaccionismo Simbólico para conceptualizar la vida cotidiana. Problematización y elucidación de procesos psicosociales de naturalización del orden social. Condiciones concretas de existencia. Reproducción e innovación social.

UNIDAD II. Instituciones y grupos en los procesos de socialización, sociabilidad y subjetivación.

La institución imaginaria de la sociedad. Mecanismos mistificadores y sentidos instituyentes. Dispositivos de poder y producción sociohistórica de la subjetividad. Socializaciones y sociabilidad, *agenciamientos* y *resistencias*. "Texto y contexto" de los procesos grupales. Grupo, agrupamiento, grupalidad. Organizadores grupales: internos (estructura y dinámica

D. H. J.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

grupal) y externos o socio-culturales. Los momentos epistémicos en las teorías sobre lo grupal. La observación, el registro y la coordinación de procesos grupales. El grupo como dispositivo de intervención psicosocial y de investigación.

UNIDAD III. Producción social de la realidad y conocimiento de sentido común. Disputas de sentidos y acción colectiva.

Conocimiento social y vida cotidiana. La producción social de la realidad y el conocimiento de sentido común. Prejuicios, Actitudes y Representaciones sociales. Representaciones sociales, conceptos, teoría. Modalidades de indagación y reconstrucción de las mismas en el proceso de investigación. Funciones y clasificación en relación a los grupos sociales. Procesos de influencia entre minorías y mayorías. Acción colectiva y transformación/o cambio social.

UNIDAD IV. La intervención psicosocial a través de metodologías audiovisuales. Identidades y roles en reflexión.

Conocimiento situado e intervención psicosocial. La intervención directiva, intervención situada, y participativa. Intervenciones psicosociales a través de metodologías audiovisuales y/o producciones audiovisuales con impacto psicosocial. Identidad como una categoría central para la producción audiovisual susceptible de aportes psicosociales. Reflexiones acerca del rol realizador/a audiovisual como cientista social o promotor/a cultural en la intervención social. Discusiones.

Bibliografía obligatoria UNIDAD I (en el orden propuesto de lectura, no alfabético)

- CORREA, A. (2013). Hacia la definición del objeto de estudio como campo de problemáticas. En *Notas para una Psicología Social como crítica a la vida cotidiana*. Córdoba: Brujas
- DOMÉNECH, M. e IBÁÑEZ, T. (1998). La psicología social como crítica. *Revista Anthropos*.
Huellas del Conocimiento. Psicología Social. Una visión crítica e histórica, 177, 12-21.
- MONTERO M. (1994) Un Paradigma para la Psicología Social. Reflexiones desde el quehacer en América Latina. En *Construcción y Crítica de la Psicología Social*. Barcelona: Anthropos.
- CORREA A. (2013). *La Vida Cotidiana: contexto social y ámbito de la vida cotidiana*. En *Notas para una Psicología Social como crítica a la vida cotidiana*. Córdoba: Brujas.
- QUIROGA, A.(1986). Psicología Social y crítica a la Vida Cotidiana. *Enfoques y perspectivas en Psicología Social*. Buenos Aires: Ed. Cinco.
- REGUILLO R. (2000). *La clandestina centralidad de la vida cotidiana*. En Lindon, A. (Coord.) *La vida cotidiana y su espacio-temporalidad*. Barcelona: Anthropos.
- TOMASINI, Marina (2012). Notas complementarias al texto de R. Reguillo: "La clandestina centralidad de la vida cotidiana". Ficha de Cátedra "Elementos de Psicología Social para la Producción Audiovisual", Dpto. de Cine y TV, Fac. de Artes, UNC. (Disponible en aula virtual).
- 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.

Milit

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

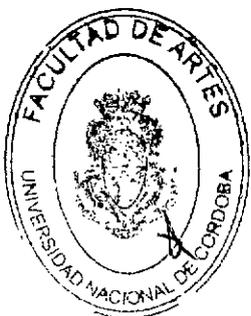
- MELUCCI, Alberto (1999) *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. Centro de estudios sociológicos; El Colegio de México. 1ra Edición. México D. F. México.

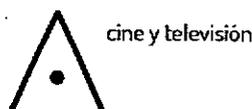
Bibliografía obligatoria UNIDAD II (en el orden propuesto de lectura, no alfabético)

- BAZ, M. (2007): "Dimensiones de la grupalidad. Convergencias teóricas" En *Anuario de Investigación 2006*. UNAM-X. México. Pp. 684-699.
- BONVILLANI, A. (2011): "Lo grupal, los grupos... Algunas pistas para pensar las múltiples formas de presentación de la experiencia colectiva". En *TRAVESÍAS CRUPALES. Algunas coordenadas para trabajar/pensar con grupos*. Córdoba: Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba.
- FERNÁNDEZ, A. y DE BRASSI, J.C. (1993). De lo imaginario social a lo imaginario grupal. En *Tiempo histórico y campo grupal. Masas, grupos e instituciones*. Buenos Aires: Nueva visión. p.69-91.
- BONVILLANI, A. (2018). *Hacia una comprensión psicosocial de la producción de las subjetividades* Ficha. *Cátedra de Psicología Social y Vida Cotidiana, FCS. UNC*
- QUIROGA, A. (1986): "El concepto de grupo y los principios organizadores de la estructura grupal en el pensamiento de Enrique Pichón Riviére". En *Enfoques y perspectivas en Psicología Social*. Buenos Aires: Ediciones Cinco.
- GARCÍA, D. et. al. (2008): Capítulo IV: "Rol del/a observador/a de grupos". En *El trabajo con grupos. Aportes teóricos e instrumentales*. Buenos Aires: Espacio Editorial.
- JASINER, G. (2008): "Las intervenciones del coordinador". En *Coordinando grupos. Una lógica para los pequeños grupos*. Buenos Aires: Lugar.
- PAULIN, H. (2014). *Socialización, sociabilidad y subjetivación. Tres categorías claves para el estudio de la subjetividad en Psicología Social* (versión digital- Ficha de cátedra Psicología social Fac. de Psicología UNC)
- BERGER, T. y LUCKMAN, P. (1994). *La sociedad como realidad subjetiva*. En *La construcción social de la Realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.

Bibliografía obligatoria UNIDAD III.

- GONZALEZ PEREZ, M. (2001). *La teoría de las representaciones sociales*. En *Significados colectivos procesos y reflexiones teóricas*. CIIACSO y TEC de Monterrey. México.
- JODELET, D. (1983) Cap.13 "*La representación social: fenómenos conceptos y teoría*." En MOSCOVICI. *Manual de Psicología Social*. Vol. II Paidós.
- TOMASINI, Marina (2013). "El concepto de representaciones sociales de Serge Moscovici. Concepto y aplicación al trabajo en cine y T.V". Ficha de Cátedra.
- CASTAGNO, Mariel (2015) Ficha de cátedra del capítulo "Sobre el Estudio Cualitativo de la Estructura de las Representaciones Sociales" de Tania Rodríguez Salazar quien, junto a María de Lourdes García Curiel, coordinan el libro *Representaciones Sociales. Teoría e Investigación*. Para uso interno de la cátedra de Psicología Social Fac. Psicología UNC.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- ASUN, D. (2003). Influencia de las minorías. Dimensiones psico-sociales de las minorías activas. En F. Morales, D. Paez, A. Kornblit & D. Asun (Coords.), *Psicología Social*. Buenos Aires: Pearson Education.

Bibliografía obligatoria UNIDAD IV (en orden de lectura sugerido)

- BOZZOLO Raquel, BONANO Osvaldo y L' HOSTE Marta *El oficio de intervenir. Políticas de subjetivación en grupos e instituciones*. Buenos Aires: Biblos.
- CARVALLEDA, Alfredo (2002) *La intervención en lo social. Exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales*. Paidós, Buenos Aires.
- MONTENEGRO Marisela y PUJOL TARRÈS, Joan. Conocimiento Situado: Un forcejeo entre el relativismo construccionista y la necesidad de fundamentar la Acción. *Revista de Psicología Internacional Journal of Psychology*. 2003. Vol 37 N° 2: 295-307. Universidad de Barcelona, España.
- BAZ, M. (2007). La intervención grupal: finalidades y perspectivas para la investigación, en *Área 3. Cuadernos de temas grupales e institucionales N° 1*.
- CASTAGNO, Mariel (2011) "Un marco referencial para pensar el taller y el grupo en dispositivos de intervención" en *Dispositivos de intervención de las Prácticas Pre-Profesionales, Contexto Educativo*. Virginia Gutiérrez y Mariana Beltrán (Comp.) Cba: Brujas. Pág. 19-55 (2da parte).
- FALS BORDA, O. (2008). Orígenes universales y retos actuales de la IAP (Investigación-Acción Participativa). *Peripecias*.
<http://www.peripecias.com/mundo/598FalsBordaOrigenesRetosIAP.html>.

Experiencias y temas de intervención- investigación (sigue UNIDAD IV)

- CASTAGNO M., CÁCERES A., CÁCERES C., TOURN L., JUAREZ F. (2008) "*Documental Soy de Bella Vista. Retrospectiva de una experiencia extensionista*". *Revista e+e Estudios de Extensión en Humanidades* de la Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC. Pag 72 a 81. Volumen 1. Año 1. ISSN 1852-0278.. Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC. Octubre 2008. F21 al F27.
- CECCOLI, Pamela (2014). Política y producción audiovisual. Una experiencia de realización con jóvenes que viven en Villa La Tela, Córdoba. Ficha de Cátedra.
- TOMASINI, Marina y ROSA, Claudio (2013). Sobre la categoría identidad. Un diálogo posible entre la Psicología Social y la Narrativa Audiovisual. Ficha de Cátedra.
- GOFFMAN, Erving (1970). "Sobre el trabajo de la cara". En *Ritual de la interacción*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo (aula virtual de la cátedra).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Bibliografía complementaria Unidad 1

- 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).

cine y televisión

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

- SOUZA SANTOS, Buenaventura (2017) Cap.1 "Des-pensar para poder pensar" *Justicia entre Saberes. Epistemologías del Sur contra el epistemicidio*. España: Morata.
- BERGER, T. y LUCKMAN, P. (1994). Los fundamentos del conocimiento en la Vida cotidiana. En *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.
- HELLER A. (1987). Sociología de la Vida Cotidiana. "Las colisiones de la vida cotidiana". "El espacio cotidiano" Península. Barcelona.
- IBAÑEZ, T. (1992). Introducción en Páez (Comp.) *Teoría y Método en Psicología Social* 1992. Barcelona: Anthropos.
- MARTIN BARÓ, I. (1986). Hacia una psicología de la liberación. *Boletín de Psicología*, No. 22, 219-231. UCA, Editores.
- MONTERO, M (2004). Actividad y resistencia en la comunidad. En *Teoría y práctica de la Psicología comunitaria*. Buenos Aires: Paidós (119-142).

Bibliografía complementaria UNIDAD II.

- CASTORIADIS C. (1993) La institución imaginaria de a sociedad. Vol.2 El imaginario social y la institución. Tusquets.
- FERNÁNDEZ, Ana (2001): "Introducción", Capítulo I "El vocablo grupo y su campo semántico" y Capítulo II "Lo singular y lo colectivo". En *El campo grupa para una genealogía*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- FERNÁNDEZ, A. (2007): Cap. Las lógicas colectivas y producción de subjetividad y Cap. Las máquinas colectivas en acción. En *Las lógicas colectivas. Imaginarios, cuerpos y multiplicidades*. Bs As: Biblos.
- GONZÁLEZ REY, Fernando (2012) "La subjetividad y su significación para el estudiode los procesos políticos: sujeto, sociedad y política" en *Subjetividades políticas: desafíos y debates latinoamericanos* comp: Claudia Piedrahita, Echandía, Álvaro Díaz Gómez, Pablo Vommaro, compiladores.- 1ª ed. -CLACSO- [Bogotá]: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2012.
- GUBER, R. (2011): 3. *La observación participante* y 5. *El registro: mediotécnico e información sobre el proceso de campo*. En *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- FERNÁNDEZ, A. (2007): Cap. Las lógicas colectivas y producción de subjetividad y Cap. Las máquinas colectivas en acción. En *Las lógicas colectivas. Imaginarios, cuerpos y multiplicidades*. Bs As: Biblos.
- PAULIN, H. y TOMASINI, M. (2007) Inducción, apropiación y resistencia. Discusiones sobre el concepto de socialización en las prácticas educativas. *Conciencia Social*. VII, 10, 67-
- PICHON RIVIERE E. (1971) El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social (I). Ed. Nueva Visión.

Bibliografía complementaria UNIDAD III.

- CASTAGNO, Mariel (2011) "Adolescentes en situación de encierro. Transformación de representaciones sociales. Experiencia extensionista" en revista *Interferencia*. Derechos y

[Handwritten signature]

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Seguridad Humana. Vol 1 N2 "Juventudes Medios Y Conflictividad". Octubre 2011. Disponible online, Secretaría de Extensión Universitaria. UNC.
- CORREA Ana (2009) "Consideraciones preliminares. Acerca del estudio de las representaciones sociales en la pobreza" en CORREA, A. y otros. *La Fase borrosa de las representaciones sociales. Lecturas del campo representacional en torno al trabajo en la Villa*. Editorial Universidad Nacional de Córdoba.
 - CORREA, Ana y CASTAGNO, Mariel (2017) "Representaciones sociales y acceso a derechos. Sujetos, subjetividades en el encierro". Pág 279 a 293 del libro *Investigaciones en representaciones sociales en la Argentina: problemas teóricos y producción empírica*. Compilado por M.C. Chardon, N. Murekian y H. Scaglia. Bs.As.:Ed. Universidad Nacional de Quilmes.
 - RODRÍGUEZ, T. (enero-junio, 2011). Discusiones teórico-metodológicas sobre el carácter contextual de las representaciones sociales. *Sinéctica*, 36. Recuperado de http://www.sinectica.iteso.mx/index.php?cur=36&art=36_05
 - VALENCIA ABUNDIZ, S. (coord.), *Representaciones sociales. Alteridad, epistemología y movimientos sociales*. Guadalajara, Universidad de Guadalajara, Maison des Sciences de l'Homme.

Bibliografía complementaria UNIDAD IV

- CASTAGNO, Mariel (2011) "Producción simbólica y grupal a través del arte con adolescentes privados de libertad" pág. 123 a 146 de la Serie-Cuadernos III del Campo Psicosocial. Paulin H. (Comp). Ed. Brujas.
- CORREA, A. (Comp.) (2013). *Largo camino en democracia: demandas, reclamos y exigibilidad de derechos*. Cuadernos del Campo Psicosocial N°4, Córdoba: Brujas
- FALS BORDA O. Y RODRÍGUEZ BRANDAO (1987) *Investigación Participativa*. Montevideo: La Banda Oriental.
- FREIRE, P. (1970): *Pedagogía del oprimido* (fragmento). México: Siglo XXI Editores. Material del Curso "Participación ciudadana y educación popular: confluencias y desafíos en el espacio asociativo latinoamericano. Cátedra Florestán Fernández. Campo virtual Clasco.
- JARA, O. (2010) "Educación popular y cambio social en América Latina". En Oxford University Press and Community Development, Journal.
- MONTENEGRO, M. (2011) Conocimientos, agentes y articulaciones. Una mirada situada a la intervención social. *Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social*, Número 0, abril 2011.
- PREVITALI M. Elena (2013) "Encrucijadas ético-políticas en la construcción del conocimiento. Reflexiones a partir de una experiencia de investigación en una villa de Córdoba" (pp.43-53) en Rodrigou Nocetti, M. & Paulín Horacio *Coloquios de investigación cualitativa: desafíos en la investigación como relación social*. Córdoba: Editorial Universidad Nacional de Córdoba.
- SOUZA SANTOS Buenaventura (2017) Cap. Manifiesto del Buen vivir Cap. Manifiesto por los activistas intelectuales. *Justicia entre Saberes. Epistemologías del Sur contra el epistemicidio*. España: Morata.
- VALLES, M. (1999): "Cap. 8 Técnicas de conversación, narración (III): Los grupos de discusión y otras técnicas afines". En *Técnicas cualitativas de investigación social*. Madrid: Síntesis

[Handwritten signature]

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Metodología

La metodología de enseñanza propuesta deriva de una concepción epistemológica respecto a la construcción social del conocimiento, por tanto las múltiples traducciones que se realizan en la transposición didáctica han sido pensadas no sólo a los fines de la transmisión sino como instancias donde emergerán saberes, que contruidos en estas dinámicas, serán susceptibles de ser sistematizados y organizados en la historia de este diálogo reflexivo que se viene estableciendo desde el año 1987 entre la realización audiovisual y la Psicología Social.

Para ello, como se mostró en los contenidos, cada unidad tiene un desarrollo teórico que se vertebra con clases prácticas de formato taller y dinámicas grupales. Este dispositivo está pensado así para poder llevar a cabo clases teórico-prácticas buscando garantizar la integración de conocimientos atendiendo además a la condición de tratarse de una cátedra con cargo único para el dictado de toda la asignatura. Por tanto se propone metodología de taller para el análisis de distintos formatos de producción audiovisual, documentales, ficcionales y animación y, también, otras producciones culturales plasmadas en narrativas o registros e informes de investigación o extensión que permitan aprehender y apropiarse de los conceptos y procedimientos en una actitud de respeto por la diversidad de producciones, miradas y formatos, apelando a la reflexión en diálogos sostenidos que fomenten el reconocimiento de las distintas voces y aportes durante los intercambios de la clase.

Se propone entonces en las clases teórico-prácticas: un momento expositivo, que puede estar a cargo del docente o de los grupos que socialicen esquemas de lectura o trabajos realizados previamente, luego una instancia de trabajo grupal, con el análisis de los materiales sugeridos, y finalmente un momento de plenario que permita recuperar las articulaciones y reflexiones que el dispositivo generó.

Acerca de los grupos de trabajo

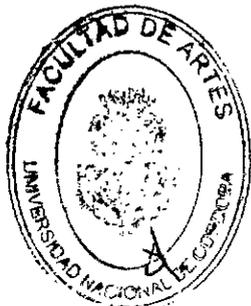
El dispositivo grupal pretende mantenerse con algunas constantes durante todo el cuatrimestre a fin de que los/as estudiantes aprendan *teoría y técnicas de grupo* experimentándolo. Se busca que, de forma colectiva y participativa, se produzcan escritos de trabajos prácticos de análisis de textos, de producciones audiovisuales, de experiencias de intervención y, también, un segundo parcial grupal.

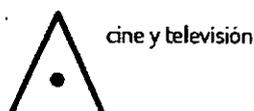
Entendiendo que el dispositivo grupal resulta central para el estudiante de cine y TV ya que es la forma en el que generalmente se produce la tarea, es decir indefectiblemente integra grupos de trabajo o los coordina y para ello es necesario conocer de teoría y metodología de grupos, en cada clase se recuperarán y ejercitarán aportes en dinámicas específicas que puedan ser recuperadas en las asignaturas realizativas.

Talleres transversales para la elaboración de trabajos prácticos

Se comienza con el Taller correspondiente a la Unidad 2, ya que su desarrollo atravesará todo la cursada, por eso es el último que se entrega. En el mismo se pretende la reflexión acerca de los procesos de socialización, principalmente secundaria, y apropiarse de dinámicas de trabajo, de organización y de lectura psicosocial de los procesos grupales para la tarea a realizar en los equipos de cine y TV, inscriptos en esquemas de producción específica.

Se utilizarán, aproximadamente, seis encuentros presenciales y tres no presenciales para su elaboración. Su presentación final será evaluada como Trabajo Práctico Evaluativo N2 (TPE2).

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Taller Unidad 1: Durante el mismo se propone aproximarse a un análisis de producciones de ficción las categorías y herramientas conceptuales de dicha unidad. Se proponen obras como, por ejemplo, “El ciudadano Ilustre” de Gastón Duprat y Mariano Cohn, Argentina 2016, “Pan y tulipanes”, *película italo-suiza* dirigida por Silvio Soldini, 1999..

Se utilizarán, aproximadamente, dos clases presenciales y una no presencial para desarrollar este Trabajo Práctico. Su presentación por escrito será evaluada como TPE N1.

Taller Unidad 3: Se propone un trabajo de análisis de producciones de tipo documental y colectivas, con metodología de auto representación o autobiográfica, buscando una reflexión acerca de los sentidos que se construyen al “hablar de sí por sí mismos”. Materiales propuestos:

- Documental “Soy De Bella Vista”, 2002, de Cáceres, M. A.; Cáceres, C.; Castagno, M; Juárez, F. y Tourn, L.
- “Enderechados: el misterio de la libertad” texto de producción colectiva de adolescentes privados de libertad, estudiantes del CENPA y CENMA- Anexo “Complejo Esperanza”. Coordinado Castagno, M.; Correa, A., Bartolacci, V.; Burchardt, I. Y Giorgis, L. Cba, 2014. Ed. Brujas.
- *Contar quienes somos. Narrativas juveniles por el reconocimiento* de Paulin, H.L., García Bastán, G., D’Aloisio, F. y Carreras R. (Coords.) 2018, Córdoba: Teseopress.

Se utilizarán, aproximadamente, dos encuentros presenciales y dos no presenciales para su elaboración presentación final para ser evaluado como Trabajo Práctico N2.

Taller Unidad 4: La última unidad intenta relacionar todos los “Elementos de la Psicología Social” de los que se han apropiado durante el cursado, a fin de que se dispongan en el análisis del impacto psicosocial de las intervenciones audiovisuales que afectan procesos de socialización e impactan en emergencia de colectivos, buscan la reproducción de un orden social o su cuestionamiento y, en definitiva, implican distintas afectaciones subjetivas y subjetivantes.

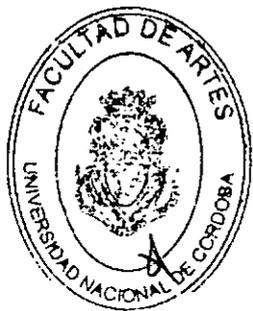
Para esto se podrán elegir algunas de las producciones audiovisuales de tipo documental trabajadas durante el cursado y completar su análisis con el resto del las unidades o algunos de las siguientes obras priorizando alguna unidad:

- “La hora del lobo” corto de Natalia Ferreyra, Córdoba Argentina, 2015. Se podrán sugerir otras en el proceso.
- “Madres” producción documental colectiva realizada en el marco de SPU “La universidad se proyecta”, responsable Natalia Bermudez, 2018.
- “La sentencia”, de Iparraguirre, Argentina, 2018.

Se realizarán orientaciones durante dos clases presenciales y se presentará un trabajo integrador como segundo parcial. La modalidad será grupal y de exposición.

Consultas y Aula Virtual

Se mantendrán espacios de consulta semanales y comunicación por el aula virtual donde los/as estudiantes disponen de materiales y espacios de foro e interacción. Y se elaborará una Guía de lecturas y de orientaciones para la elaboración de los trabajos prácticos durante instancias presenciales y no presenciales.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Evaluación

Los alumnos serán evaluados a través del desarrollo de tres trabajos prácticos grupales y dos exámenes parciales escritos, uno individual y otro grupal.

El primer parcial consiste en una prueba escrita que incluye una primer parte de conceptualización y una segunda con preguntas abiertas de relación, a fin de desarrollar aspectos fundamentales de la bibliografía trabajados en las clases, buscando cumplir criterios de claridad, pertinencia y diferenciación de autores en la argumentación.

El segundo parcial será grupal y consistirá en un ejercicio teórico/práctico de explicitación de conceptualizaciones, desde alguna unidad de la asignatura como eje, que permitan realizar un análisis fundamentado de un material audiovisual, ya sea ficcional, documental o animación, de modo tal como se ha realizado en clases teórico-prácticas.

Para la evaluación de los Trabajos Prácticos se considerará la participación y el compromiso en la producción grupal, con presentaciones pautadas respecto al registro acerca del proceso del mismo y la escritura colectiva en respuesta a las consignas dadas en las clases con formato taller. Dos trabajos prácticos consistirán en un análisis de materiales audiovisuales seleccionados y un tercero sobre el propio proceso experimental vivenciado.

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 (talleres). 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. 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:

Examen escrito: instancia de producción analítica y reflexiva en torno a los conceptos y categorías propuestas en la bibliografía correspondiente al programa del año anterior a la fecha del Examen Final y luego, con nota 4 (cuatro) o más, tendrá la instancia de examen oral donde podrá exponer un tema de la asignatura y se realizarán intercambios y preguntas al respecto.

Nota: Se respetará lo planteado en el Régimen de alumno trabajador Disponible en <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

Recomendaciones de cursada: Las asignaturas que es conveniente tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de esta materia son: Antropología, Sociología y asignaturas relacionadas a Metodologías de la investigación.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

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

Por una cuestión organizativa institucional se propone sostener el día y horario en que la asignatura se venía dictando: los martes de 17 a 20hs.

Asimismo se ha pensado este cronograma para dar inicio en octubre, marcadas las clases según cantidad en color gris. Se propone subdividir el TP2 en 3 entregas para considerar las presentaciones y 1 nota y se tomaría un parcial.

CLASE	FECHA	TEÓRICO	PRÁCTICO
01	7 Agosto	Introducción a la Ps. Social Crítica Paradigmas- Supuestos	Conformación de grupos y socialización de propuestas. Pautas para el TP sobre grupo. (TP.2)
02	14 Agosto	Ps. Social Crítica y Vida Cotidiana. Persp. Psicosocial	Inicia TP.1
03	21 Agosto	Vida Cotidiana. Persp. Antropológica e Interaccionismo Simbólico	Continúa TP1
04	28 Agosto	Reproducción e innovación social.	Socialización y Entrega TP.1
05	4 Sep.	Instituciones, dispositivo de poder.	Continúa TP sobre grupo (TP. 2)
07	11 Sep.	Conocimiento Social: RRSS	Presentación TPE. 2 y comienza el TP.3.
	17. Sep	Semana de Exámenes	
08	25 Sep.	RRSS. Funciones y clasificación. Procesos de influencia de minorías. Acción Colectiva.	PARCIAL
	2 Oct.	RRSS y Procesos de influencia de minorías. PARCIAL (2hs.)	Desarrollo TP3 y socialización.
09	9 Oct.	Socialización, sociabilidad, subjetivación.	Análisis de extracto del cap. "Ser joven, madre y estudiante. De inclusiones y cuidados posibles en la escuela" autores <i>Melina Villagra, Florencia D'Aloisio y Horacio Paulín.</i>
10	16 Oct.	Grupos, Grupalidad, Agrupamientos. (1h.)	Continúa TP sobre grupo (TP. 2)
11	23 Oct.	Organizadores grupales, coordinación y observación. Grupo e intervención	Continúa TP sobre grupo (TP. 2)
12	30 Oct.	Conocimiento situado e intervención psicosocial.	Presentación parcial 2.

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

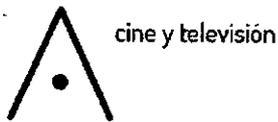
☒	6 Nov.	Intervenciones psicosociales a través de metodologías audiovisuales.	Parcial (domiciliario)
☒	13 Nov.	Intervenciones psicosociales con metodologías audiovisuales. Entrega de recuperatorios de parciales y de TP	Consultas para exámenes.
	27 nov.	Firma de libretas	

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 75/19

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 2018

Departamento Académico: CINE Y TELEVISIÓN

Carrera/s: LICENCIATURA EN CINE Y TV PLAN 1987

Asignatura: SEMINARIO DE INVESTIGACION APLICADA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Cristina Andrea Siragusa

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: María Constanza Curatitoli; Viviana García.

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles de 15 a 19 hs. Consultas por mail:

siragusasociologia@yahoo.com.ar

PROGRAMA

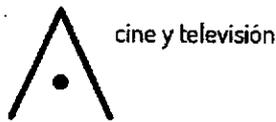
1- **Fundamentación / Enfoques / Presentación:**

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.

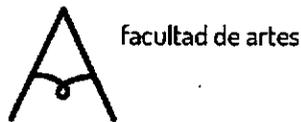
De este modo, el Seminario completa el proceso de formación del estudiante universitario en la Licenciatura de Cine y Televisión en lo atinente a la matriz cultural planteada en el Plan de Estudios (por lo que en la progresión académica se entrelaza, y se nutre, con los contenidos y propuestas de diferentes 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 filmico 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.

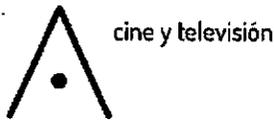
Pero también es ineludible, en función de la orientación hacia la *creación* y la *realización* que poseen estas carreras universitarias, retomar los debates acerca de la *práctica como investigación* que se encuentran presentes en las agendas nacionales e internacionales fundamentalmente dentro del 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).

cine y televisión

facultad de artes

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 Nº 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.

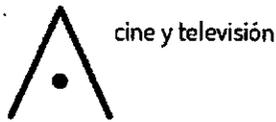
Unidad Nº2. *Construir el objeto del proyecto.*

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. El *alcance* de la investigación y la formulación de objetivos generales y específicos.

construcción teórica del objeto: antecedentes y contexto, teoría del objeto (marco teórico).

cine y televisión

facultad de artes

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

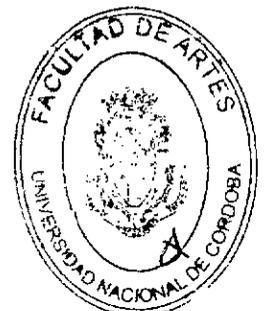
Pautas generales para la producción, elaboración y redacción de informes. La coherencia textual. La inclusión del discurso referido. La circulación y difusión de la producción científica: modalidades de presentación y requisitos formales para la elaboración de trabajos finales, ensayos, artículos de 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-procesual: bitácoras, cuadernos de artista, cuaderno/diario de rodaje.

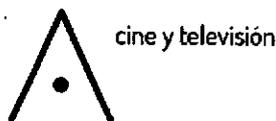
4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

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

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), *Teatro, 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]

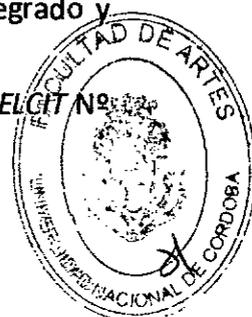
Siragusa Cristina (s/f), "La investigación – creación filmica: una propuesta metodológica", Apuntes de la Cátedra Seminario de Investigación Aplicada, Departamento de Cine y TV, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, Mimeo.

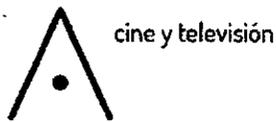
Vicente Sonia Raquel (2006), "Arte y parte. La controvertida cuestión de la investigación artística", En *La investigación desde sus protagonistas: senderos y estrategias*, Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

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 – prácticas 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

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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 *finol*, 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.

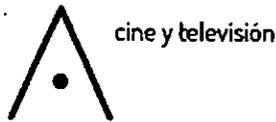
8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

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.

cine y televisión

facultad de artes

UNC

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. Parcial N°1: 25 de Abril de 2018
Mayo (4 clases)	Desarrollo de la Unidad N°3. Trabajo Práctico N°1 : 9 de Mayo de 2018
Junio (3 clases)	Desarrollo de la Unidad N°4. Parcial N°2: 13 de Junio de 2018 Trabajo Práctico N°2: 6 de Junio de 2018

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 75/19
HCD.

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

[Handwritten signature]
CRISTINA
SIRACUSA

CURSO DE NIVELACIÓN CINE Y TV 2018

FACULTAD DE ARTES – UNC

PROGRAMA

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera/s: Plan 1987 - Asignatura: Curso de Nivelación Cine y TV

EQUIPO DE TRABAJO

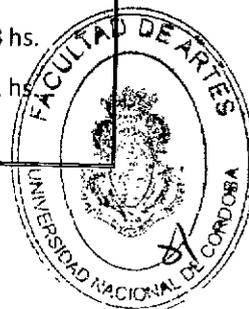
PROFESORES ADJUNTOS	Luciano ANGONOA / Ayelén FERRINI / Victoria Inés SUÁREZ.
PROFESORES ASISTENTES	Martín ALALUF / Cecilia DELL'ARINGA / Juan Manuel FERNÁNDEZ TORRES / Sabrina MORENO / Celina Isabel MORGAN / Lucía RINERO / Claudio ROSA / Carlos TRIONI BELLONE.
AYUDANTES ALUMNOS Y ADSCRIPTOS	Ana CEJAS SCHMOKER / Malena CHABROL GARCÍA / Penélope DE CÉSARIS / Ignacio JAIRALA / Ana Laura LENCINA / Ana MEDERO / Alejandro ROBLEDO / Santiago SARMIENTO / Lourdes STRINGA / Juan TELLO / María Micaela TORRES STANKO.

DISTRIBUCIÓN HORARIA

CLASES TEÓRICAS: ▶ Lunes y Miércoles – 17 a 21 hs.
(Auditorio Baterías D – Edificio del Nuevo Rectorado).

COMISIONES DE TRABAJOS PRÁCTICOS:

▶ Turno Mañana	Martes, Jueves y Viernes – 09 a 12 hs.
▶ Turno Siesta (a confirmar)	Martes, Jueves y Viernes – 15 a 18 hs.
▶ Turno Noche	Martes, Jueves y Viernes – 18 a 21 hs.

1. FUNDAMENTACIÓN – ENFOQUE - PRESENTACIÓN

Pensar un Curso de Nivelación nos enfrenta a múltiples desafíos. El Curso de Nivelación de Cine y TV toma como referencia para su desarrollo la Resolución HCD FA n° 106/2012, la cual da por aprobada la Propuesta de Ingreso a las Carreras de la Facultad. La misma dice en uno de sus párrafos que: *"Este proyecto propicia una concepción integral del ingreso universitaria, comprendiendo la problemática no sólo en su temporalidad acatada a las seis semanas de duración, sino también en el horizonte del primer año de la carrera y más aun en su articulación con el nivel medio"*. En este marco, el programa actual se propone superar la idea de disciplinamiento e instaurar el Curso de Nivelación como: *"...un espacio para el desarrollo de herramientas y conocimientos que el estudiante necesitará para enfrentar "lo que vendrá en la carrera"*".

El Programa del Curso de Nivelación de Cine y TV tiene una metodología y diseño pensados desde una perspectiva que promueve un modelo integral de educación:

En relación a la **concepción de la enseñanza**, buscando:

- Énfasis en las competencias personales.
- Flexibilidad.
- Métodos dinámicos y participativos.

En relación a la **concepción del docente**, buscando:

- Rol activo, creador, investigador y experimentador.
- Actitud flexible, espontánea, orientadora.

En relación a la **concepción del estudiante**, buscando:

- Sujeto activo, constructor del conocimiento.
- Potenciamiento de la creatividad, la reflexión, los intereses cognoscitivos propios.
- Desarrollo de la participación y el compromiso.

El Curso de Nivelación busca **dialogar** y conseguir una mayor homogeneidad con los demás ingresos de la Facultad de Artes, el logro de **objetivos mínimos comunes**; incorporar una reflexión renovada sobre los espacios de formación, nuestras prácticas de enseñanza, investigación y producción, nuestra perspectiva y **noción de nivelación en toda su complejidad**.

En relación a la currícula del 1° año de la carrera, el Curso de Nivelación busca **vincular** las tres áreas que tiene el plan de estudios actual de la carrera (materias de la línea cultural, técnica y realizativa-integrativa), tomando como eje la perspectiva de **continuidad, paso, transición, adaptación**. Las **necesidades**, puestas a consideración de los equipos docentes de cada cátedra de primero y segundo año, son pensadas en un diálogo "de ida y vuelta" con Curso de Nivelación, en función de datos y diagnósticos, que año a año se van (y seguirán) capitalizando.

2. PROPÓSITO Y OBJETIVOS

El **propósito** del Curso de Nivelación de Cine y TV es **conformar un espacio curricular de adaptación** a los estudios de grado, desde la perspectiva de los propios trayectos y proyectos de vida de los ingresantes, introduciéndolos a los estudios universitarios y a la problemática de los lenguajes artísticos y propiciando procesos de análisis y reflexión sobre las artes y las producciones artísticas audiovisuales a través de estrategias de lectura, interpretación y producción de textos (gráficos, audiovisuales, etc).

Los objetivos del curso son:

1. **Conocer** la Universidad Nacional de Córdoba, su historia, estructura y funcionamiento; **desarrollar** un sentido de pertenencia con la institución y la inquietud por la participación en instancias para la construcción de mejores niveles de funcionamiento, en un marco de acción democrático y solidario.
2. **Demostrar** aptitudes y destreza en relación a la lectura e interpretación de textos, organización, jerarquización y estudio, como así también un manejo apropiado de la expresión oral y escrita.
3. En relación a contenidos específicos, **desarrollar y potenciar** la lectura e identificación en una obra audiovisual de los componentes y recursos del lenguaje, sus posibilidades expresivas y comunicativas, las diversas maneras de tratamiento de las mismas y su relación con el campo tecnológico y entorno cultural. Así también, **reflexionar, analizar y ejercitar la crítica** en relación a estas obras, reconociendo en ellas los sentidos manifiestos y encubiertos que tenga.
4. **Reconocer** saberes que forman parte de su "bagaje"; **complementar** con los nuevos, desde una perspectiva de construcción integral y colectiva del conocimiento. En este punto, **generar** un "sentido constante de búsqueda", para que la apropiación de contenidos, herramientas, dinámicas de trabajo, mecanismos de creación de sentido posibiliten realizar las propias experiencias de producción.

3. PROPUESTA METODOLÓGICA Y VINCULACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA

El Curso de Nivelación de Cine y TV se desarrolla en tres espacios de trabajo:

➤ LAS CLASES TEÓRICAS

Se llevan adelante dos veces por semana durante seis semanas a partir del lunes 5 de febrero de 2018. En las clases teóricas se profundizan los temas trabajados durante diciembre y enero en el apunte de cátedra y en el Aula Virtual, fortaleciendo estrategias de lectura y comprensión de textos. Se utiliza abundante material sonoro, visual y audiovisual que sirve para la ejemplificación y el ejercicio deconstructivo analítico, crítico y reflexivo.

➤ LAS COMISIONES DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Se llevan adelante tres veces por semana durante seis semanas a partir del martes 6 de febrero de 2017. Las modalidades de trabajo propuestas pueden variar e ir desde dinámicas lúdicas, de expresión, encuentro o creación (individuales o colectivas), hasta los trabajos prácticos evaluables concretamente, todo lo cual es resuelto sobre la base de las consignas y en articulación con los contenidos que se tratan en las clases teóricas, en el apunte de cátedra y en el Aula Virtual.

En las comisiones de trabajos prácticos se utiliza el material dado en las clases teóricas haciendo ahora hincapié en el intercambio y el diálogo entre todos los presentes. En instancias de puesta en común los estudiantes y/o grupos exponen lo visto en el teórico, emprenden la realización de actividades y hacen un cierre de lo realizado durante el encuentro. Todos pueden hacer observaciones y devoluciones, tomando como punto de partida los disparadores que propone el docente a cargo. Se apunta a una construcción colectiva de los conceptos, en la que los aportes son socializados y compartidos.

➤ EL AULA VIRTUAL

Se accede a ella obligatoriamente desde diciembre de 2017. Permanece con todo el material disponible durante enero, febrero y marzo. Allí se encuentra el programa, el cronograma, la bibliografía, propuestas de dinámicas de lectura y estudio, las consignas de actividades preparatorias, TPs y parciales, los links hacia la filmografía obligatoria, recursos complementarios que permiten el abordaje de los contenidos del curso, y todas las notificaciones importantes y los comunicados oficiales de la cátedra.

A su vez, el Curso de Nivelación de Cine y TV se desarrolla en **dos grandes momentos o etapas de trabajo**:

➤ **LA ETAPA NO PRESENCIAL**

Se lleva adelante a partir de la pre-inscripción en el mes de diciembre de 2017 y se extiende durante diciembre y enero. A través del Aula Virtual, se accede a un recorrido de lecturas, análisis y ejercicios de participación que será retomado y evaluado al inicio de las clases presenciales, en febrero de 2018.

➤ **LA ETAPA PRESENCIAL**

Se lleva adelante a partir del lunes 5 de febrero y se extiende hasta el viernes 16 de marzo de 2018. Esta etapa es presencial, con el apoyo de recursos y entornos digitales. Consiste en clases teóricas y prácticas introductorias a los estudios universitarios y a la disciplina.

Durante todo el trayecto, los estudiantes trabajan con los apuntes de cátedra, en complemento con la propuesta de lectura, análisis, ejercicios y evaluación del Aula Virtual, más lo que se da en clases teóricas y en comisiones de trabajos prácticos.

4. CONTENIDOS — NÚCLEOS TEMÁTICOS - UNIDADES

El Curso de Nivelación de Cine y TV introduce al ingresante, por un lado, a la vida universitaria y, por el otro, a los contenidos específicos de la carrera. Estos últimos están vinculados con las tres áreas que tiene el plan de estudios actual de ambas carreras (Tecnatura en Medios Audiovisuales y Licenciatura en Cine y TV): materias de la línea cultural, técnica y realizativa-integrativa. De tal manera, los módulos que integran el Curso de Nivelación de Cine y TV son:

- El **MÓDULO I**. Introduce al ingresante a la historia, estructura y organización de la Universidad Nacional de Córdoba. Los contenidos se dividen en dos ejes. Todo este material se encuentra en Aula Virtual.
 - Ciudadanía universitaria. El estudiante como ciudadano de la universidad pública. Qué es estudiar en la UNC. Derechos académicos, sociales y políticos. La participación, el cogobierno y la organización. Gestión institucional de la UNC y vinculación con las facultades. Creación y organización de la Facultad de Artes. Administración, dependencias y ubicación.
 - Breve recorrido por más de 400 años de historia. Los orígenes. La gestión franciscana. Etapa de modernización. Contexto pre-reformista y la universidad de la Reforma. Siglo XX, universidad obrera, período desarrollista, el Cordobazo, retorno a la democracia.
- El **MÓDULO II**. Introduce al ingresante a la historia del medio y su lenguaje; lo ubica en el plano de las comunicaciones y en un contexto histórico desde sus orígenes hasta la actualidad. De manera transversal, ofrece herramientas para una comprensión crítica de la realidad artística y audiovisual.
 - Breve historia del cine. El nacimiento, los pioneros y los creadores. Cine mudo y sonoro. Hitos y corrientes estéticas más importantes; sus aportes y contribuciones, metodologías y contextos de producción. Cine y audiovisual contemporáneo; continuidades, rupturas y reformulaciones a lo largo de la historia.
 - Análisis de obras. Reconocimiento, comparación, análisis de recursos. Propuesta narrativa, temática, estética, y vinculación con el contexto.
- El **MÓDULO III**. Introduce al ingresante a las materias de expresión concretas de la realización audiovisual (guión, fotografía, sonido, montaje, dirección, arte, producción), a los roles, etapas y procesos de trabajo.

- Introducción al guión. Relato, narración, historia. El guión. El proceso de escribir. Idea argumental. Idea y tema. Estructura y narrativa audiovisual. Conflicto y acción. Personajes. Diégesis. Storyline, argumento, escaleta y guión literario.
 - Fotografía. Qué es. Qué hace el director de fotografía. Etapas del proceso de trabajo. La luz, características. Origen, tipo de fuentes (naturales y artificiales), dirección, calidad, temperatura color. Efectos, intensidad y medición de la luz. La fotografía a lo largo de la historia; uso narrativo, temático, estético. Análisis de obras.
 - Sonido. Qué es. Qué hace el director de sonido. Etapas del proceso de trabajo. Fundamentos, características acústicas, dimensiones del sonido. La escena audiovisual. Banda de sonido. Categorías según distintos autores. El sonido a lo largo de la historia; uso narrativo, temático, estético. Análisis de obras.
 - Arte. Qué es. Qué hace el director de arte. Etapas del proceso de trabajo. Roles. La dirección de arte a lo largo de la historia; uso narrativo, temático, estético. Análisis de obras.
 - Montaje. Qué es. Qué hace el montajista. Etapas del proceso de trabajo. Concepciones del montaje; concepciones del cine. Tipos de montaje. Transiciones. Movimiento, montaje interno y externo. El montaje a lo largo de la historia; uso narrativo, temático, estético. Análisis de obras.
 - Producción. Qué es. Qué hace el productor; tipos de productores. Etapas del proceso de trabajo. Equipo, roles, tareas y responsabilidades. Las etapas en una realización audiovisual. La producción situada: contexto de producción local, nacional, regional; influencias en el uso narrativo, temático, estético. Análisis de obras.
 - Dirección. Qué es. Qué hace el director. Etapas del proceso de trabajo. Toma, escena, secuencia. El concepto de plano; campo y fuera de campo. Escala de planos, encuadre y angulación, movimientos de cámara. Puesta de cámara, puesta en escena, puesta en serie. El espacio y el tiempo fílmico. Dirección de actores.
- El **MÓDULO IV**. Es transversal a todos los anteriores. Busca desarrollar conocimientos teóricos sobre el lenguaje audiovisual integralmente; aquí los ingresantes incorporan los conocimientos de los demás módulos y los aplican en forma paralela y simultánea analizando y produciendo obras audiovisuales.
- Análisis de obras y ejemplos.
 - Aplicación a proyectos de producción audiovisual específicos.

5. EVALUACIÓN - DETALLE DE LAS ACTIVIDADES, TRABAJOS PRÁCTICOS Y PARCIALES

Las instancias evaluativas del Curso de Nivelación de Cine y TV son cuatro: actividades en relación a Módulo I, actividades preparatorias en relación a Módulos II, III y IV, trabajos prácticos y parciales.

➤ ACTIVIDADES EN RELACIÓN AL MÓDULO I

A. Actividades virtuales de participación obligatoria

Son experiencias para reflexionar y ejercicios para aprender. Se encuentran intercaladas entre las lecturas en cada uno de los dos ejes del Módulo I (detallados anteriormente en este Programa). En cada caso, es decir en relación a la actividad virtual que se proponga en cada eje, se precisarán las consignas a cumplir. Las actividades virtuales de participación obligatoria están disponibles a partir de diciembre y hasta la primera semana de febrero, cuando se entregan a través del Aula Virtual. Las reflexiones y ejercicios resultantes son retomados en clase y sus contenidos incorporados en la actividad de evaluación obligatoria -Parcial 1- del Módulo I. La resolución y aprobación de estas actividades determina la condición final en la materia.

B. Actividad de evaluación obligatoria – Parcial 1 (Ver también Parcial 1; es la misma actividad)

Es la primera instancia evaluativa a resolver. Se trata de un cuestionario de múltiples opciones sobre los contenidos vistos en el Módulo I. Es fundamental leer y estudiar todo el material del módulo y realizar las actividades virtuales de participación obligatoria previamente. La actividad de evaluación obligatoria –Parcial 1- se resuelve a través del Aula Virtual, en fecha a confirmar.

C. Actividades de apoyo

Se trata de instancias de apoyo al estudio y a la integración en la vida universitaria. Las actividades de apoyo, disponibles en el Aula virtual son:

- Foro de tutorías: En este espacio, el Equipo de Tutorías orienta a los ingresantes en caso de dudas o consultas. Los tutores tienen el objetivo de acompañar a los ingresantes en el proceso de inserción a la institución tanto en términos académicos como administrativos y/o sociales, con énfasis en la promoción de la ciudadanía estudiantil.
- Otras actividades serán oportunamente comunicadas a través del Aula Virtual, las clases teóricas o prácticas.

➤ ACTIVIDADES PREPARATORIAS EN RELACIÓN A MÓDULOS II, III Y IV

Son un conjunto de guías de lectura y preguntas referidas a los textos de la bibliografía, orientadas a lograr un primer abordaje de los mismos, como instancia preparatoria para comenzar a cursar el 5 de febrero de 2018. Se propone que los ingresantes lo aborden y resuelvan de manera individual y/o en grupo durante diciembre y enero. Se solicita que estén resueltas en la primera semana del curso, pero no se entregan a los docentes. Durante las clases teóricas y prácticas se retoman esas actividades y se van desarrollando y evaluando en puestas en común y actividades variadas cada uno de los temas. Los ingresantes podrán seguir completando sus guías de lectura y sus respuestas tantas veces como sea necesario. La correcta resolución de las mismas constituye el paso previo fundamental para un buen desempeño en TP1, TP2, Parcial 1 y Parcial 2.

➤ TRABAJOS PRÁCTICOS

TP1

A partir de la visualización de una pieza audiovisual en las comisiones de trabajos prácticos se solicita que el alumno elabore un texto argumentativo en el que reflexione, analice y aplique los conceptos y categorías desarrollados en bibliografía, en clases teóricas y prácticas. Objetivos, consigna y pasos a seguir, cronograma, fecha y modalidad de presentación y criterios de evaluación serán indicados en clases teóricas y prácticas. También se publicará todo oportunamente en Aula Virtual.

TP2

Consiste en la realización práctica de un video ficcional de hasta 5 min de duración. Para esto se propone tomar algún elemento o contenido del curso que les resulte familiar y/o atractivo en términos de investigación práctica-realizativa. Se realiza en grupos de hasta 5 integrantes. Objetivos, consigna y pasos a seguir, cronograma, fecha y modalidad de presentación y criterios de evaluación serán indicados en clases teóricas y prácticas. También se publicará todo oportunamente en Aula Virtual.

➤ PARCIALES

PARCIAL 1 (Ver también Actividad de evaluación obligatoria; es la misma actividad)

Es una evaluación individual, múltiple opción, común a todos los Cursos de Nivelación de la Facultad de Artes. Abarca los temas del Módulo I del presente Programa y está en sintonía con las actividades y dinámicas propuestas en el mismo. Se resuelve online en la fecha que cada Curso de Nivelación ha estipulado. Tiene recuperatorio.

PARCIAL 2

Es una evaluación individual, consistente en 20 preguntas múltiple opción. Abarca los temas y contenidos de Módulos II, III y IV del presente Programa. Incluye preguntas que relacionan los temas y contenidos de cada módulo con la filmografía obligatoria. Tiene recuperatorio.

6. REQUISITOS DE APROBACIÓN - CONDICIONES DE CURSADO

Acorde a lo que el Régimen de Alumnos estipula, las condiciones de cursado son las siguientes: promocional, regular o libre. Cada una de ellas implica el cumplimiento de determinados requerimientos mínimos.

- PROMOCIONAL. Será considerado estudiante promocional el que cumpla con las siguientes condiciones:
- 80% de asistencia a las Comisiones de Trabajos Prácticos.
 - Haber resuelto y aprobado las actividades virtuales de participación obligatoria.
 - 80% de los TPs aprobados con calificación igual o mayor a 6 (seis) y un promedio (que no se redondea) igual o mayor a 7 (siete). Puede recuperar 1 (un) TP para lograr la condición de promoción. La calificación que se obtenga sustituirá a la obtenida en el TP recuperado.
 - 100% de las Evaluaciones Parciales aprobadas con calificación igual o mayor a 6 (seis) y un promedio (que no se redondea) igual o mayor a 7 (siete). Puede recuperar 1 (una) Evaluación Parcial para lograr la condición de promoción. La calificación que se obtenga sustituirá a la obtenida en la Evaluación Parcial recuperada.
 - Las calificaciones promediadas (pero no redondeadas) de TPs y Evaluaciones Parciales serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de definir la condición de promoción.
 - Para establecer la calificación final que lleva el alumno en su libreta, sí se hace un promedio general entre el promedio de TPs y de Evaluaciones Parciales, donde sí se aplica redondeo según criterios especificados en Aula Virtual. Ese promedio general será siempre igual o superior a 7 (siete).
- REGULAR. Será considerado estudiante regular el que cumpla con las siguientes condiciones:
- 80% de asistencia a las Comisiones de Trabajos Prácticos.
 - Haber resuelto y aprobado las actividades virtuales de participación obligatoria.
 - 80% de los TPs aprobados con calificación igual o mayor a 4 (cuatro). Puede recuperar 1 (un) TP para lograr la condición de regular. La calificación que se obtenga sustituirá a la obtenida en el TP recuperado.
 - 80% de las Evaluaciones Parciales aprobadas con calificación igual o mayor a 4 (cuatro). Puede recuperar 1 (una) Evaluación Parcial para lograr la condición de regular. La calificación que se obtenga sustituirá a la obtenida en la Evaluación Parcial recuperada.
 - Las calificaciones promediadas (pero no redondeadas) de TPs y de Evaluaciones Parciales serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de definir la condición de regular. En la condición final del alumno regular, por consecuencia, el promedio general será siempre igual o superior a 4 (cuatro).

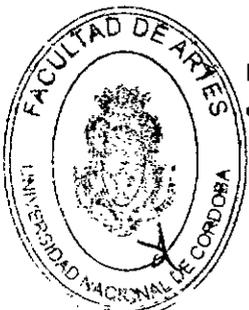
- Tal como indica el Régimen de Alumnos, la regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia fehaciente de que el alumno accede a esa condición.
- El día del examen, los estudiantes regulares rinden según la modalidad que se haya establecido para el turno de examen correspondiente. La misma puede consultarse escribiendo un mail a la Coordinación del Curso de Nivelación, pudiendo hacerlo desde 20 (veinte) días antes de la fecha de examen.
- LIBRE. Es aquel alumno que durante el cursado no logró o cumplió con lo anterior y/o el que opte por esta condición. Debe presentarse a rendir en fecha de examen, cumpliendo con los siguientes requisitos:
 - Presentación del TP2 acorde a las condiciones que se estipulan en las consignas, 15 días antes de la fecha de examen, para ser evaluado por el tribunal. La entrega se hace enviando el link de descarga o visualización (con o sin contraseña) a la Coordinación del Curso de Nivelación.
 - Se recomienda enfáticamente que el estudiante haga las actividades de participación obligatoria referidas a Módulo introductorio (Vida Universitaria) y Módulos II, III, IV (específicos de la disciplina). Las mismas no se entregan ni son evaluadas en la fecha de examen, pero su correcta resolución constituye el paso previo fundamental para un buen desempeño en el mismo.
 - El día del examen, el estudiante libre rinde según la siguiente modalidad:
 - Examen escrito:
 1. Primera parte. Examen escrito múltiple opción que abarca todos los temas del programa. El tipo de preguntas puede requerir: seleccionar la opción correcta, indicar verdadero o falso, unir con flechas, ordenar opciones según cronología o jerarquía, completar espacios vacíos, armar cuadros de correspondencias, etc.
 2. Segunda parte. Una vez aprobado el examen escrito múltiple opción con calificación igual o mayor a 4 (cuatro), el estudiante libre pasa al examen escrito a desarrollar. El mismo consiste en responder preguntas sobre cualquiera de los temas del Programa (todos los módulos). Se solicita aquí que articule claramente sus ideas, cite autores y teorías, y evite responder esquemáticamente.
 - Examen oral:
 3. Tercera parte. Una vez aprobado el examen escrito a desarrollar con calificación igual o mayor a 4 (cuatro), el estudiante libre pasa a coloquio. El tribunal puede requerir que desarrolle oralmente cualquiera de los temas del Programa (todos los módulos).
- Estudiantes trabajadores o con familiares a cargo deben dar conocimiento de su condición a la Coordinación del Curso de Nivelación durante la primera semana de clases (entre el 5 y el 9 de febrero), vía mail. Para acceder formalmente a esta opción de cursado y a los derechos y obligaciones que supone, deben conocer y cumplir lo que estipulan las resoluciones HCD 91/2012 y 184/2015.

7. BIBLIOGRAFÍA Y FILMOGRAFÍA OBLIGATORIA Y RECOMENDADA

La bibliografía indicada aquí debe ser leída durante diciembre y enero. Los contenidos de los diferentes módulos del Programa son abordados a través de la bibliografía obligatoria (cuyos contenidos se evalúan directamente) y bibliografía recomendada (que sirve para ampliar la perspectiva de los contenidos que se dictan). Tanto una como la otra funcionan como disparadores de las clases teóricas y de las actividades que se hacen en comisiones de trabajos prácticos durante febrero y marzo.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Aumont, J., (1996). *Estética del cine, espacio filmico, montaje, narración, lenguaje*, (pp 1-4, 14-37), Epublibre, Editor digital, Titivilus.

- Bordwell, D. y Thompson, K., (1995). *El arte cinematográfico: una introducción* (pp 145-163), Buenos Aires, Argentina, Paidós Comunicación Cine.
- Cots, F., (2012), *Introducción al guión cinematográfico* (pp 1-20, 24-27), Córdoba, Argentina, Edición del Profesor Cots para uso de la cátedra Guión.
- Departamento Universitario de Informática, UNC. *Lenguaje audiovisual, montaje y guión* (pp 3-9) en <http://www.talleriii.eci.unc.edu.ar/pdf/apunte5.pdf>, consultas 05/11/2017.
- Jacobs, L., (1963), *El arte del cine. Una antología de ideas sobre la naturaleza de la cinematografía* (pp 1-43), Buenos Aires, Argentina, Ediciones Peuser.
- Larson Guerra, S., (2010), *Pensar el sonido, una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico* (141-169; y 247-251), México, UNAM Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.
- Loiseleux, J. (2005), *La luz en el cine, cómo se ilumina con palabras, cómo se escribe con luz* (pp 7-49), España, Editorial Paidós.
- Martín, M., (2002), *El lenguaje del cine* (pp 94-96); Barcelona, España, Editorial Gedisa.
- Martínez Abadía J., Serra Flores, J., (2000), *Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía* (pp 19), Lugar, Editorial Paidós, Edición.
- Mercado, G., (2011), *La visión del cineasta. Las reglas de la composición cinematográfica y cómo romperlas* (pp 20-32), Lugar, Anaya Multimedia Photo Club, Edición.
- Mónaco, A. M., (2013), *El ABC de la producción audiovisual* (pp 15-41); Buenos Aires, Ediciones Ciccus.
- Triquell, X. (coord.); Arias, C.; Dell'Aringa, C.; Gómez, L.; López, V.; López Seco, C.; Schoenemann, E. (2010), *Contar con imágenes, una introducción a la narrativa fílmica* (pp 18-25), Córdoba, Argentina, Editorial Brujas.

➤ BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Aumont, J.; Marie, M., (1990). *Análisis del film*, (pp 17-48), Paidós Comunicación Cine, Ediciones Paidós Ibérica, España.
- Bordwell, D. y Thompson, K., (1995). *El arte cinematográfico: una introducción* (pp 292-332), Buenos Aires, Argentina, Paidós Comunicación Cine.
- Departamento Universitario de Informática, UNC. *Lenguaje audiovisual, conceptos básicos* (pp 10-15) en <http://www.talleriii.eci.unc.edu.ar/pdf/apunte3.pdf>, consultas 05/11/2017.
- Discépola, M., (2010) *La dirección de actores de Cine* en <https://aguasfuerte.files.wordpress.com/2010/08/10-discepola.pdf>, consulta 05/11/2017.
- Espinosa, L., Montini, R., (2007), *Había una vez... Cómo escribir un guión* (pp 27-119), Buenos Aires, Argentina, Editorial Nobuko, 2° edición.
- Osorio, O., (2015), *La escritura en la pantalla*, en <https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/experimenta/article/view/24574/20111>, consulta 05/11/2017.
- Sierra, G., (2015), *Realización* (pp 1-10), Educ.ar, Conectar Igualdad, Colección Fascículos digitales, Competencias en TIC. Fascículo 6: Producción audiovisual. Cuaderno 3: Realización. También online en https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=8d62f101-6324-4344-9627-81ad9cf8c713, consulta 05/11/2017.

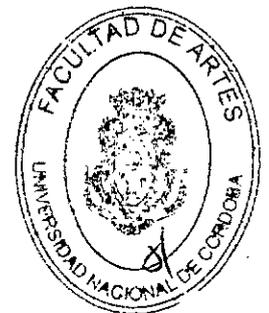
➤ FILMOGRAFÍA Y MATERIAL AUDIOVISUAL OBLIGATORIO

La filmografía y material audiovisual obligatorio deben ser vistos durante diciembre y enero. Los contenidos de los diferentes módulos del Programa serán tratados en clases teóricas y en comisiones de trabajos prácticos con ejemplos y referencias tomadas de este canon de películas y cortometrajes. Los mismos también se evalúan en el Parcial 2, donde hay preguntas sobre temas y contenidos del Programa vinculados a filmografía y material audiovisual obligatorio.

1. Ladrón de bicicletas (Vittorio De Sica, Italia, 1948, 93 min).
2. Rashomon (Akira Kurosawa, Japón, 1950, 88 min).
3. Los 400 golpes (François Truffaut, Francia, 1959, 99 min).
4. Pulp Fiction (Quentin Tarantino, Estados Unidos, 1994, 154 min).
5. Amores perros (Alejandro González Iñárritu, México, 2000, 150 min).
6. La ciénaga (Lucrecia Martel, Argentina, 2001, 102 min).
7. El aura (Fabián Bielinsky, Argentina, 2005, 138 min).
8. Elephant (Gus Van Sant, Estados Unidos, 2003, 81 min).
9. Paranoid Park (Gus Van Sant, Estados Unidos, 2007, 85 min).
10. Nostalgia de la luz (Patricio Guzmán, Chile, 2010, 90 min).
11. Violeta se fue a los cielos (Andrés Wood, Chile, 2011, 110 min).
12. Cortometrajes:
 - Ana (Gabriela Trettel, Córdoba, 2006, 24 min).
 - Feliz cumpleaños (Matías Zanotto, Córdoba, 2006, 6 min).
 - Prodigio (Marcos Rostagno y Gabriela Trettel, Córdoba, 2009, 27 min).
 - Secundario (Mariano Luque, Córdoba, 2010, 14 min).
 - La huída (Victor Carrey, España, 2011, 11 min).
 - La mujer rota (Jeremías Segovia, Uruguay, 2012, 8 min).
 - The mass of men (Gabriel Gauchet, Gran Bretaña, 2012, 16 min).
 - Así me duermo (Mariano Luque, Córdoba, 2015, 5 min).
 - Una luz que no fuese la suya (Ezequiel Salinas, Córdoba, 2016, 10 min).

➤ FILMOGRAFÍA Y MATERIAL AUDIOVISUAL RECOMENDADO

1. Cortometrajes de los Hermanos Lumiere y de Melies.
2. El nacimiento de una nación (D. W. Griffith, Estados Unidos, 1915).
3. El gabinete del Doctor Caligari (Robert Wiene, Alemania, 1920).
4. Nosferatu (F. W. Murnau, Alemania, 1922).
5. El acorazado Potemkin (Sergei M. Eisenstein, Unión Soviética, 1925).
6. Metrópolis (Fritz Lang, Alemania, 1927).
7. Un perro andaluz (Luis Buñuel, Francia, 1928).
8. El dictador (Charles Chaplin, Estados Unidos, 1940).
9. El ciudadano (Orson Welles, Estados Unidos, 1941).
10. Roma, ciudad abierta (Roberto Rossellini, Italia, 1945).
11. Noche y niebla (Alain Resnais, Francia, 1955).
12. Hiroshima Mon Amour (Alan Resnais, Francia y Japón, 1959).
13. Psicosis (Alfred Hitchcock, Estados Unidos, 1960).
14. La naranja mecánica (Stanley Kubrick, Gran Bretaña, 1971).
15. Stalker (Andrei Tarkovsky, Unión Soviética, 1979).
16. Fanny y Alexander (Ingmar Bergman, Alemania Occidental, Francia, Suecia, 1982).

17. Matador (Pedro Almodóvar, España, 1986).
18. Los amantes del círculo polar (Julio Medem, España, 1998).
19. Pi (Darren Aronofsky, Estados Unidos, 1998).
20. Dulce y melancólico (Woody Allen, Estados Unidos, 1999).
21. El gran pez (Tim Burton, Estados Unidos, 2003).
22. Los rubios (Albertina Carri, Argentina, 2003).
23. Hierro 3 (Kim Ki Duk, Corea del Sur, 2004).
24. Madeinusa (Claudia Llosa, Perú, 2005).
25. Chacun son cinema (Directores varios, nacionalidades varias, 2007).
26. Expiación, deseo y pecado (Joe Wright, Gran Bretaña, 2007).
27. Criada (Matías Herrera Córdoba, Argentina, 2009).
28. De caravana (Rosendo Ruíz, Argentina, 2011, 100 min).
29. El árbol de la vida (Terrence Malick, Estados Unidos, 2011).
30. El estudiante (Santiago Mitre, Argentina, 2011).
31. La piel que habito (Pedro Almodóvar, España, 2011).
32. Yatasto (Hermes Paralluelo, Argentina, 2011).
33. 7 cajas (Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori, Paraguay, 2012).
34. Amour (Michael Haneke, Alemania, 2012).
35. Why Don't You Play in Hell? (Sion Sono, Japón, 2013).
36. Pendejos (Raúl Perrone, Argentina, 2013).
37. Vóley (Martín Piroyansky, Argentina, 2014).
38. 45 años (Andrew Haigh, Reino Unido, 2015).
39. Mi amiga del parque (Ana Katz, Argentina y Uruguay, 2015).
40. Tangerine (Sean Baker, Estados Unidos, 2015).
41. Las calles (María Aparicio, Argentina, 2016).
42. Paterson (Jim Jarmusch, Estados Unidos, 2016).
43. Primero enero (Darío Mascambroni, Argentina, 2016).
44. Zama (Lucrecia Martel, Argentina, 2017).
45. Alanis (Anahí Berneri, Argentina, 2017).

- Además, siempre que alguna película o pieza audiovisual aparezca mencionada en la bibliografía de la cátedra, en las clases teóricas o en comisiones de trabajos prácticos, es útil agendarla, ver trailer, algún fragmento o, mejor aún, la película completa.

8. RECOMENDACIONES DE CURSADA

Si bien el plan de estudios y el régimen de correlatividades habilita a comenzar a cursar e incluso aprobar todas las materias del primer año de la carrera sin tener Curso de Nivelación aprobado e incluso sin haberlo regularizado (es decir, estando en condición de libre), se aconseja enfáticamente cursar esta materia.

Además, es importante para la cátedra lo siguiente:

- Puntualidad para llegar a clase.
- Compromiso con la asignatura. Eso implica tener siempre el Programa a mano, hacer lectura y visualización previa del material, mantener una visión amplia y general, siempre atenta a los diálogos entre contenidos, y una actitud proactiva y vincular entre teoría, análisis y práctica.
- Respeto por el espacio, los compañeros, los docentes, la Universidad Pública.
- Predisposición a trabajar en grupo, consensuar, discutir, acordar, ceder, negociar.
- Actitud seria, comprometida y entusiasta.

9. REQUISITOS Y DISPOSICIONES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE

Los aspectos a tener en cuenta para la asistencia y permanencia en las clases son básicos pero fundamentales. Las aulas suelen ser pequeñas en relación a la cantidad de ingresantes y durante el primer y segundo año de carrera. Es importante ser ordenados, cuidar la infraestructura y equipamiento, mantener el orden y la limpieza. Tener siempre presente que todos somos la comunidad universitaria y que las cosas que tenemos son de todos.

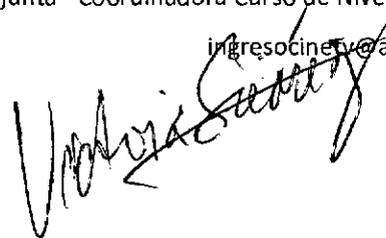
10. CRONOGRAMA GENERAL *

Mes	Actividad	Modalidad
Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Preinscripción. ➤ Acceso a Aula Virtual - 1° etapa ("Aula abierta"). ➤ Lecturas (bibliografía) y visionados (filmografía). ➤ Realización de actividades preparatorias. 	Curso de Nivelación Etapa no presencial.
Enero	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lecturas (bibliografía) y visionados (filmografía) ➤ Realización de actividades preparatorias. 	
Febrero y Marzo	<p>5 de febrero ► Comienza el cursado presencial.</p> <p>Acceso a Aula Virtual - 2° etapa: ("Acceso institucional", con usuario personal y clave de matriculación)</p> <p>16 de marzo ► Concluye el cursado presencial.</p>	Curso de Nivelación Etapa presencial.
* El cronograma detallado de Curso de Nivelación, día por día, se publicará oportunamente en Aula Virtual.		
Última semana de Marzo	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción definitiva. • Comienza el cursado de las materias de la carrera. 	Según cada materia.

Lic. Victoria Inés Suárez

Profesora Adjunta - Coordinadora Curso de Nivelación Cine y TV

ingresocineyve@artes.unc.edu.ar

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 75/19
HCD

Lic. Valentín Carr
Aux. Ad. Dpto. A. Artísticas
Dpto. Asesoría y Extensión
Facultad de Artes