

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Cine y TV
Carrera: Licenciatura en Cine y TV - PLAN 1987
Asignatura: HISTORIA SOCIAL Y ECONÓMICA ARGENTINA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Laura Beatriz Valdemarca

Prof. Adjunto: Ana Sofía Maizón

Prof. Asistente: Agustina Gentili

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: Luis Imoff, Claudia Panuntini y Lorena Pautasso

Ayudante alumno: Fabrizio Pedano

Distribución Horaria:

Turno único: Miércoles de 13 a 17 hs, aula 1- Pabellón Haití

A través del mail del aula virtual podrán comunicarse con las docentes de la cátedra.

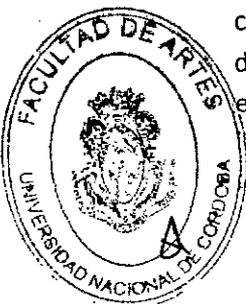
Atención de alumns: miércoles de 17 a 18 hs. Se sugiere ponerse en contacto con la cátedra para coordinar la tutoría.

PROGRAMA

1- Fundamentación

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

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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

El programa consta de cinco unidades y dos trabajos prácticos que recorren cronológicamente los diferentes tramos históricos aceptados en nuestra disciplina y esperamos alcanzar junto con los estudiantes los siguientes objetivos, así como desarrollar las siguientes capacidades y aptitudes.

2- Objetivos que se consideran pertinentes de acuerdo a la fundamentación:

Objetivos a alcanzar

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

Capacidades a promover

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

Aptitudes a desarrollar

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

3- CONTENIDOS

UNIDAD 1

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

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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

ésta. La crisis económica de 1929.

Bibliografía obligatoria

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

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

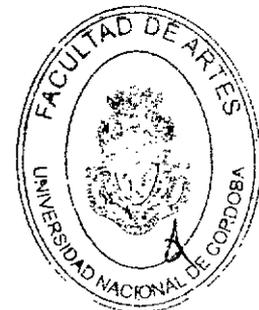
-TERNAVASIO, Marcela, *Historia de la Argentina, 1806-1852*. Siglo XXI, Buenos Aires 2009, Introducción.

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

Para el Trabajo Práctico N° 1:

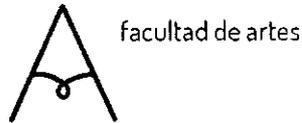
-LOBATO Mirta. "Los trabajadores en la era del 'progreso'". En: LOBATO Mirta *El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916)* Colección Nueva Historia Argentina T. V. Buenos Aires, Sudamericana, 2000, pp. 467-500.

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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD 2

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

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

Bibliografía obligatoria:

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

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

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

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

UNIDAD 3

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

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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía obligatoria:

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

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

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

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

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

Bibliografía obligatoria:

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

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

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

Para el Trabajo Práctico N° 2

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

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

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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD 5

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

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

Bibliografía obligatoria:

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

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

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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

- AGUILA Gabriela *Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976-1983*. Buenos Aires, Prometeo, 2008.
- ALONSO Paula "La Unión Cívica Radical: fundación, oposición y triunfo (1890-1916) En: LOBATO Mirta *El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916)* Colección Nueva Historia Argentina T. V. Buenos Aires, Sudamericana, 2000 pp.209-261.
- BESSE, Juan y RODRIGUEZ, María Graciela (2016) *16 de junio de 1955 bombardeos y masacre. Imágenes, memorias, silencios*. Biblios, Buenos Aires.
- BELINI Claudio "El proceso económico" En: CATARUZZA Alejandro *Argentina mirando hacia adentro. Colección América Latina en la historia contemporánea*. T. IV. Madrid, Fundación MAPFRE, 2012 pp. 139-191.
- CAVAROZZI Marcelo *Autoritarismo y democracia. (1955-1983)*. Buenos Aires, CEAL, 1987.
- DE PRIVITELLIO Luciano "La vida política" En: CATARUZZA Alejandro *Argentina mirando hacia adentro. Colección América Latina en la historia contemporánea*. T. IV. Madrid, Fundación MAPFRE, 2012 pp. 39-90.
- DEL CAMPO Hugo "Sindicatos, partidos obreros y Estado en la Argentina" En: ANSALDI W. Y MORENO J.L. *Economía y sociedad en el pensamiento nacional*. Buenos Aires, Cántaro, 1989 pp.235-262.
- GERCHUNOFF Y LLACH, Ultime imágenes del modelo (1914-1929), en *El ciclo de la ilusión y el desencanto*, Selección de páginas del Cap 1 y Cap 2.
- GORDILLO Mónica "Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada". En: JAMES Daniel (comp.) *Nueva Historia Argentina. Violencia, proscripción y autoritarismo, 1955- 1976*. Tomo IX. Buenos Aires, Sudamericana, 2003. Cap. VIII. Pp. 329-380.
- HEALEY Mark "El interior en disputa: proyectos de desarrollo y movimientos de protesta en las regiones extrapampeanas". En: JAMES Daniel (comp.) *Nueva Historia Argentina Tomo IX "Violencia, proscripción y autoritarismo, 1955-1976"*. Buenos Aires, Sudamericana, 2003.
- JELIN E. "Los derechos humanos entre el Estado y la sociedad" En: En SURIANO Juan *Dictadura y democracia (1976-2001)*. Colección Nueva Historia Argentina, T. X. Buenos Aires, Sudamericana, 2005.
- MURILLO María Victoria "Las corporaciones o los votos? En: GARGARELLA R. MURILLO M. y PECHENY M. *Discutir Alfonsín*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2010.
- MURMIS Miguel y PORTANTIERO Juan Carlos. *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires, Siglo XXI, 1971. Segunda Parte, pp.59-129.
- NEFFA Julio César *Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argentina (1880-1996)* Buenos Aires, EUDEBA, 1998 Cap. 3 y 4.
- O'DONNELL Guillermo "Democracia en la Argentina: micro y macro" En OSZLAK Oscar *Proceso, crisis y transición democrática" / 1*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1987.
- PALOMINO Héctor "Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sociales" En SURIANO Juan *Dictadura y democracia (1976-2001)*. Colección Nueva Historia Argentina, T. X.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

Buenos Aires, Sudamericana, 2005.

-PERSELLO Ana Virginia "Los gobiernos radicales: debate institucional y práctica política". En: FALCON, Ricardo, *Nueva historia argentina T. VI. Democracia, conflicto social y renovación de ideas*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2000. pp. 59-100

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

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

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

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

-TERAN Oscar *Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-1980*. Bs. As., Siglo XXI editores -Fundación OSDE, 2008. Cap.5.

-TORRE Juan Carlos "Interpretando, una vez más, los orígenes del peronismo" *Desarrollo Económico* V. 28 N° 112, enero-marzo de 1989.

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

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

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

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

5- Propuesta metodológica

La asignatura se desarrollará en **clases teóricas y trabajos prácticos**. Lxs docentes entendemos que es un derecho estudiantil asistir al dictado de clases en las que se promoverán las

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

aptitudes y actitudes que hemos propuesto y que la asistencia optimizará los procesos de aprendizaje y mejorará las condiciones de inicio, diferenciales con que los estudiantes acceden a la Universidad. En las clases teóricas se presentarán los principales aspectos de los temas seleccionados, intentando despertar en los estudiantes el interés por las cuestiones histórico-sociales y su desarrollo en diferentes contextos, promoviendo la participación y el compromiso para **valorar a la Universidad como un espacio de socialización y producción del conocimiento**. Se estimulará a los estudiantes para que relacionen contenidos de esta asignatura con los de otras, lo cual permitirá poner en juego diferentes conocimientos, enriquecer las perspectivas y hacer más interactivo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

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

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

La regularidad se obtendrá según el Régimen de alumnos vigente, aprobando el 80% de los TP y dos parciales con nota 4 (cuatro), la promoción aprobando con nota 7 (siete). Los estudiantes pueden recuperar un parcial. Los trabajos prácticos son grupales, los parciales individuales.

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

Alumnos libres rinde examen escrito con preguntas de desarrollo y con el contenido del último programa vigente.

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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

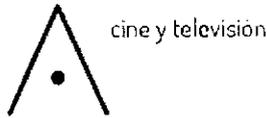
7- Cronograma

Historia Social y Económica Argentina Cronograma 2019	
Fecha	Contenidos/actividades
31/7	Teórico. Presentación de la materia y desarrollo de Unidad I.
7/8	Teórico. Desarrollo de Unidad I
14/8	Teórico. Desarrollo de la Unidad II
21/8	Trabajo Práctico N°1
28/8	Teórico. Cierre Unidad II.
4/9	Parcial I
11/9	Teórico. Desarrollo de la Unidad III
18/9	Teórico. Desarrollo de la Unidad IV
2/10	Teórico. Cierre de la Unidad IV. Desarrollo de la unidad V
9/10	Trabajo Práctico N°2
16/10	Teórico. Continuación y cierre de la Unidad V
23/10	Parcial II
6/11	Recuperatorio de trabajos prácticos y parciales.
13/11	Firma de libretas

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 253/19
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 2019- Dictado especial para estudiantes del plan'86

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

-Ayudante –alumno: Nicolás Traversi

Distribución Horaria

Turno único: Lunes, de 11.00 hs a 14.00 hs

Horarios de consulta:

-Prof. Marcela Sgammini: lunes, de 14. 00 hs a 15.00 hs

marce.sgammini@gmail.com

- Prof.Fernanda Manavella: lunes, de 10 hs a 11.00hs

fermanavella@hotmail.com

Podrá solicitarse a la cátedra horario de consulta en otro día diferente a los consignados, a través del envío de un mail a las direcciones de correo electrónico de las docentes.

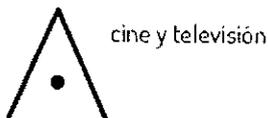
PROGRAMA

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”

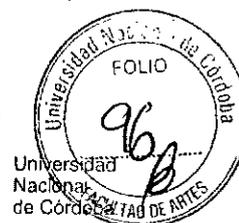

cine y televisión

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, para identificar 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 reconozcan 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.

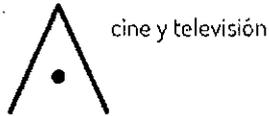
2- Objetivos:

Objetivos Generales

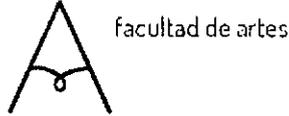
Al finalizar el dictado de la asignatura, se espera que los alumnos sean capaces de:

- 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 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.

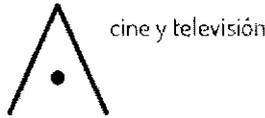
Hacia una superación de los efectos "fuertes": la corriente empírico-experimental de la persuasión y las investigaciones sociológicas. Los factores intervinientes entre la emisión y la recepción del mensaje. Comunicación mediática y comunicación interpersonal. Líderes de opinión y doble flujo de la comunicación.

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.

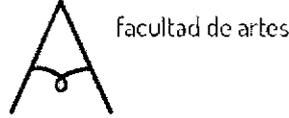
La Mass Communication Research y los efectos "a largo plazo". Hipótesis de la "agenda setting". La televisión como objeto de análisis: el retorno de los "efectos fuertes". El "newsmaking" y la construcción de la realidad en los noticieros de TV. Los efectos del consumo de ficción televisiva: la Teoría 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:

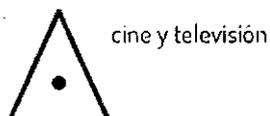
TORRICO VILLANUEVA, E. (2004) "Un campo (inter) disciplinario" En: *Abordajes y periodos de la teoría de la comunicación*, Buenos Aires: Grupo Norma. Págs.15-28

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?* En Papeles de Nombre Falso. Comunicación y sociología de la cultura

cine y televisión

facultad de artes

[En línea: <http://www.nombrefalso.com.ar>]

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

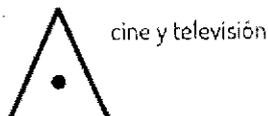
----- (1994) "Las causas de la vuelta", en *Los efectos sociales de los media*, Barcelona, Paidós. Págs.51-56

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.

cine y televisión

facultad de artes

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.

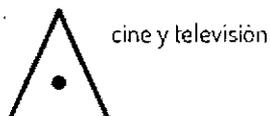
WILLIAMS, R. (2000): "Cultura", y "Dominante, residual y emergente" en *Marxismo y literatura*, Barcelona, Península. Págs.21-31 y págs.143-158.

----- (2011): "La tecnología y la sociedad", en *Televisión. Tecnología y forma cultural*, Buenos Aires: Paidos, 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, Norma. 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

RUSO, 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.

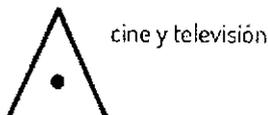
VASSALLO DE LOPES, Ma. I. y FUENTES NAVARRO, R. (comps.) (2001) *Comunicación: campo y objeto de estudio. Perspectivas reflexivas latinoamericanas*, México, ITESO, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad de Colima, Universidad de Guadalajara. Págs.43-104

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.

cine y televisión

facultad de artes

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

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

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

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

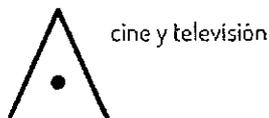
BENJAMIN, W. (1989): "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica", en *Discursos interrumpidos I*. Buenos Aires, Taurus. Pgs.15-60

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

cine y televisión

facultad de artes

UNIDAD IV:

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

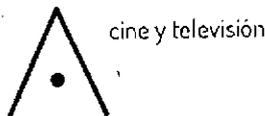
GARCÍA AVILÉS, J.A. (2009) "La comunicación ante la convergencia digital: algunas fortalezas y debilidades", en revista *Signo y Pensamiento* 54, volumen XXVIII, enero - junio 2009. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana. Págs.103-113

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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Artes

Comunicación: "Industrias culturales, medios y públicos: de la recepción a la apropiación en los contextos socio-políticos contemporáneos".

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

6- Propuesta metodológica

El desarrollo de la asignatura prevé el dictado de **clases teórico-prácticas** que suponen la exposición de contenidos de las unidades del programa (por parte de la docente titular) y la realización de actividades prácticas –guiadas por las profesoras asistentes- vinculadas a las temáticas desarrolladas y que apuntan a profundizar dichos contenidos y articularlos con un trabajo 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 la parte práctica de las clases teórico-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 trabajo práctico serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la determinación de la condición final de alumno regular. No se contabilizará la asistencia al segmento teórico de las clases teórico-prácticas.

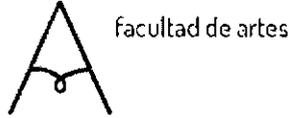
El **trabajo práctico evaluable** es de tipo grupal, de elaboración áulica y/o domiciliaria, según la modalidad que fije la cátedra. La evaluación del mismo incluye la valoración de la resolución de consignas, el manejo de la bibliografía específica indicada, y la participación en las discusiones o puestas 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.

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

La realización de las actividades **prácticas no evaluables** desarrolladas en el marco de las clases, constituyen el registro de la asistencia requerida para alcanzar la condición de regularidad y de promoción.

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 teórico-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 promediadas entre ambos tipos de evaluaciones a los fines de la promoción.

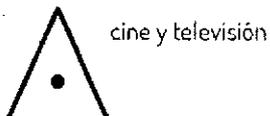
En el caso de los y las estudiantes que se acogen al **régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo**, se acordarán días y horarios especiales para la realización de exámenes parciales, y de entrega del trabajo práctico evaluable. Para ello, y **sin excepción**, el/la estudiante deberá avisar a las 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.

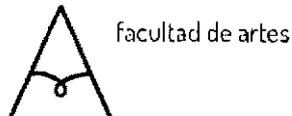
8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

aspectos abordados en las clases teóricas y en las prácticas. En el examen escrito se deberá obtener una calificación de 4 (cuatro) para acceder a la exposición oral. Con respecto a la bibliografía, y en congruencia con el alcance del examen, se considerará tanto la obligatoria como la ampliatoria establecida para cada unidad en el programa. Los estudiantes que aspiren a rendir en esta condición deberán proveerse la bibliografía consignada 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 29: 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 5: Clase teórico-práctica sobre contenidos de la Unidad I y II

Lunes 12: Clase teórico-práctica sobre contenidos y textos de la Unidad II

Lunes 19: FERIADO NACIONAL

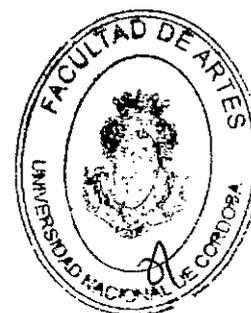
Lunes 26: Clase teórico-práctica sobre contenidos de la Unidad II

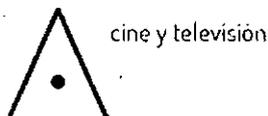
Mes de septiembre

Lunes 2: Clase teórico-práctica sobre contenidos Unidad II

Lunes 9: PRIMER EXAMEN PARCIAL

Lunes 16: Clase teórico-práctica sobre contenidos de la Unidad III

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Lunes 23: RECUPERATORIO DE PRIMER PARCIAL Semana de Exámenes
(suspensión de clases)

Lunes 30: ASUETO

Mes de octubre

Lunes 7: Trabajo Práctico Evaluable sobre contenidos de la Unidad III

Lunes 14: FERIADO NACIONAL

Lunes 21: Clase teórico-práctica sobre contenidos de la Unidad IV

Lunes 28: Clase teórico-práctica sobre contenidos de la Unidad IV

Mes de noviembre

Lunes 4: SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

Lunes 11: RECUPERATORIO DE SEGUNDO PARCIAL- RECUPERATORIO DE TRABAJO PRÁCTICO EVALUABLE

Lunes 18: FERIADO NACIONAL

Miércoles 20: Firma de libretas alumnos regulares; actas de promocionales

Mgter. Marcela Sgammini
Profesora Titular
Julio de 2019

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 253/19
HCD

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

Cátedra: FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA Y TELEVISIVA I 410

Cronograma de clases Teóricas, Teórico-Prácticas, y Prácticas Año 2019

Aclaración:

- Las clases Teóricas y Teórico-Prácticas se desarrollaran en el Aula 1 del Pabellón Haití, los días lunes de 17hs a 20hs.
- Los Prácticos 1, 2, 3 se desarrollarán en el Set de Cepia 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 no hay teórico.
- Los prácticos 4, y 5 lo hacen los alumnos de manera grupal. Las consignas están en el programa de la materia
- Los posibles cambios en este Cronograma serán anunciados por la Cátedra con suficiente antelación, en: en el Aula Virtual siendo la contraseña "Foto 2".
- La comunicación con la catedra es a través del correo: fotocineytv1@gmail.com
- La Cátedra establecerá días y horarios de consulta, tanto presencial como virtual.
- La cátedra posee un blog: blogs.ffyh.unc.edu.ar/fotografiacinematografica, en el que encontrarán 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- 18 de Marzo – COMIENZO DE CLASES Teórico

Presentación del programa de la materia
Visionado de cortometrajes realizados en años anteriores.
Consignas de TP, y conformación de grupos.
Desarrollo de las consignas para 1ras etapas de TP4 y TP5

Clase 2- 25 de Marzo - Teórico –Práctico:

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

Clase 3- 01 de Abril Teórico:

Ópticas. Cartas
Puesta de cámara

Clase 5- 8 de Abril Teórico

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 4- 15 de Abril Teórico

Composición, encuadre, leyes visuales, etc.

Clase 6- 22 de Abril Teórico

Fotometría. Ratios y Radios.
Electricidad.

Clase 7- 29 de Abril Teórico-Práctico:

Iluminación. Filtros
Teórico –Práctico
Artefactos y Accesorios de Iluminación

Clase 8- 06 de Mayo TP 1 SET:

Luz cenital en interior / Luz de ventana efecto día.
Lugar: Set del Depto. Cine - De 9,30 hs a 17,30 hs. en 4 comisiones.

Clase 9- 13 de Mayo - TP 2 SET:

Luz de vela / Luz de velador.

Lugar: Set del Depto. Cine - De 9,30 hs a 17,30 hs. en 4 comisiones.

Clase 10- 20 de Mayo EXAMENES DE MAYO

Clase 11- 27 de Mayo PARCIAL Nº 1 - de 17 hs a 20 hs en 2 Comisiones.

1ra. Comisión: Letra "A" a "G" (Inclusive). Horario: 17 hs. a 18,30

2da. Comisión: Letra "H" a "Z" - Horario: 18:30 hs. a 20 hs.

27-29 /5 ENTREGA 1ra etapa TP4

ADAPTACION DE UN CUENTO FILMADO. En esta entrega presentan un **WORK IN PROGRESS** Criterio de Foto, referentes, plantas, fotos de locaciones. Entrega grupal a sus tutores. Práctico común con RAV y Sonido y Montaje.

Entrega por link.

COMPRESION VIDEO: Link Internet: 8 Mbps / CBR (Constant Bitrate) Pen Drive Grupo: H264 , MP4, CBR (Constant Bitrate) 18 o 20 megabits, 1920x1080

Clase 12 - 03 de Junio - Teórico.

Aspectos técnicos de la fotografía digital audiovisual.

Vinculaciones con la postproducción.

Clase 13- 10 de Junio - Teórico.

Instrumentos. Sensitometría. Curvas

12/06 ENTREGA OFF LINE

COMPRESION VIDEO: Link Internet: 8 Mbps / CBR (Constant Bitrate) Pen Drive Grupo: H264 , MP4, CBR (Constant Bitrate) 18 o 20 megabits, 1920x1080

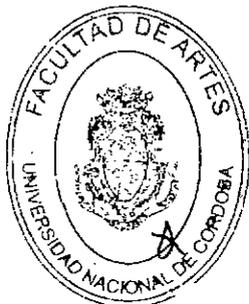
Clase 14 - 17 de Junio FERIADO NACIONAL

Clase 15 - 24-26 de Junio

ENTREGA ONLINE DE TP 4 CORTO ADAPTADO COMÚN A TODAS LAS MATERIAS.

Clase 16- 01 de Julio ENTREGA DE NOTAS DEL TP4 (devolución en clase a los grupos por sus tutores)

COMPRESION VIDEO: Link Internet: 8 Mbps / CBR (Constant Bitrate) Pen Drive Grupo: H264 , MP4, CBR (Constant Bitrate) 18 o 20 megabits, 1920x1080

2do. Cuatrimestre

Clase 17- 29 de Julio- Teórico.

REPASO CONTENIDOS PARA SEGUNDO PARCIAL
CONSIGNAS TP5

Clase 18- 05 de Agosto: PARCIAL Nº 2 - de 17 hs a 20 hs en 2 Comisiones.

1ra. Comisión: Letra "A" a "G" (Inclusive). Horario: 17 hs. a 18,30
2da. Comisión: Letra "H" a "Z" - Horario: 18:30 hs. a 20 hs.

Clase 19- 12 de Agosto – TP 3 SET (plano secuencia)

Teórico-Práctico Plano Secuencia- Contraluz, pasaje de penumbra a luz, 5 zonas, manejo de curvas y contraste.

Lugar: Set Cepia del Depto. Cine - De 9,30 hs a 17,30 hs. en 4 comisiones.

CONSIGNAS TEASER TP5 (conjunto con RAV II, Sonido, Producción)

Clase 20- 19 de Agosto – FERIADO NACIONAL

Clase 21- 26 de Agosto - Teórico Práctico

CONSULTAS GRUPALES SOBRE TP5

Clase 22- 02 de Setiembre- Teórico Práctico.

CONSULTAS GRUPALES SOBRE TP5

Clase 23- 09 de Setiembre – Práctico.

ENTREGA TEASER T.P.5

Entrega por link.

Clase 24- 16 de Setiembre - PARCIAL RECUPERATORIO

Se recupera Parcial Nº 1 o Nº 2

Una sola comisión: de 17 a 18:30 hs.-Aula 1 de Pab. Haití

Clase 25 – 23 de Setiembre - EXAMENES DE SETIEMBRE

Clase 26 - 30 de Setiembre – Práctico

EVALUACION OFF LINE DEL T.P. 6

Clase 27 - 07 de Octubre – Práctico

EVALUACION OFF LINE DEL T.P.6

Clase 28- 14 de Octubre FERIADO NACIONAL (No hay clase)

Clase 29 – 21 de Octubre Práctico.

ENTREGA ON LINE (editado) DEL T.P. 6

Clase 30 – 28 de Octubre Práctico.

ENTREGA ON LINE (editado) DEL T.P. 6

Clase 31 -04 de Noviembre MUESTRA FINAL COMUN A RAV, SONIDO, PRODUCCION Y FOTO

Clase 32 -12 de Noviembre ENTREGA RECUPERATORIOS. CIERRE DE LA MATERIA.

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

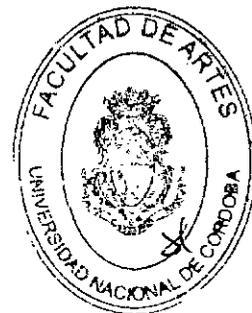
COMPRESION VIDEOS: Lnk Internet: 8 Mbps / CBR (Constant Bitrate)

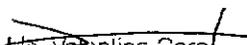
Pen Drive Grupo: H264 , MP4, CBR (Constant Bitrate) 18 o 20 megabits, 1920x1080.

Exámenes turno de noviembre: del 25 al 29/11/18

Exámenes turno de diciembre: del 02 al 13/12/18

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 253/19
HCD

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

cine y televisión

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera: Licenciatura en Cine y TV - PLAN 1987

Asignatura: FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA Y TELEVISIVA I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular Int.: Esp. Rodrigo Fierro

Prof. Adjunto Int.: Lic. Pablo Dagassan

Prof. Asistente Int.: Tec. Natalia Pittau

Prof. Ayudante: Lic. Viviana Inés García

Distribución Horaria:

Turno único.

- Teóricos: días lunes de 17hs a 20hs. en Aula 1 del Pabellón Haití (todo el año).

- Prácticos: 2 lunes del mes de Mayo en el Set del Cepia del Dpto. de Cine y TV.

El desglose y modalidad de los mismos está más adelante en este programa.

1 Lunes del mes de Agosto en el Set. del Cepia del Dpto de Cine y Tv.

- Horarios de consulta presencial: Solicitar turno con el tutor de cada grupo, por el medio acordado con cada docente.

- Mail de la cátedra: fotocineytv1@gmail.com

PROGRAMA

I) FUNDAMENTACION

En 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 etapas en la que participa: Preproducción, Producción y Posproducción. En cada una de ellas deberá hacer tareas que se relacionen con su equipo de trabajo, y las áreas de Dirección y Dirección de Arte.

Los materiales con los que debe trabajar están relacionados con los artefactos de iluminación, cámara, ópticas, filtros, exposímetros, y todos aquellos equipos que pueden serle útil para la construcción técnica y estética de la imagen, combinando la puesta de cámara, el clima lumínico y estética, y el manejo de contraste y composición.

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 Depto de Cine y TV, de manera conjunta entre los alumnos y los docentes, con pautas que abordan la puesta en práctica de esquemas de iluminación, y el

posterior manejo de las mismos en postproducción.

En el segundo cuatrimestre se trabaja en forma de taller, se dividen los alumnos en grupos debiendo realizar un video que contenga todos los contenidos abordados 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, está pensado para poder ser presentado de manera simultánea en otras cátedras (RAV y Sonido).

II) OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

A. OBJETIVOS GENERALES

Definir el rol del Director de Fotografía y su participación en las tres etapas de un 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.

Brindar asesoramiento y evaluación de la fotografía en todos los trabajos prácticos realizados por los alumnos.

Brindar asesoramiento y clases de apoyo como complemento de las clases teóricas y prácticas durante todo el año.

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Reconocer los roles del área de fotografía y cámara dentro de una producción audiovisual. Estudiar el diálogo entre la iluminación cinematográfica y los movimientos artísticos-estéticos.

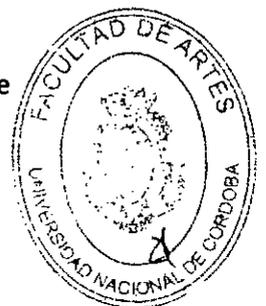
Reforzar los principios estéticos de la composición y su aplicación al cuadro Cinematográfico y Televisivo.

Capacitación en el manejo de los instrumentos fotométricos, de medición y exposición y los conceptos de emplazamiento. Ratios y Radios.

Abordar de manera práctica y teórica los diseños clásicos de Iluminación y el manejo de situaciones lumínicas de día, noche, interior y exterior.

Introducción a los equipos de iluminación y cámara de uso profesional: artefactos y lámparas, filtros y accesorios. Tipos de ópticas, características y usos. Cámaras (formatos), trípodes, carros de travelling, grúas, steadicam, y otros. Reconocimiento del equipamiento disponibles en Córdoba.

Estudio de los conceptos de Sistema Zonal, rango de texturas, curva sensitométrica, rango dinámico y gamma, desde la perspectiva del video y el cine digital. Incidencia del manejo de contraste y curvas en postproducción. Tipos de sensores, características e incidencias.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

Abordar el Análisis de la Fotografía de piezas de Cine, Tv ficcionales y experimentales, de autores locales y nacionales principalmente; y de alumnos, para la elaboración de los propios proyectos.

Ejercitar todo lo enunciado en Trabajos Prácticos realizados en Video Digital y fotos de escena coordinados desde la cátedra y en interrelación con las cátedras de RAV II, Sonido II, Producción, Montaje y Guion.

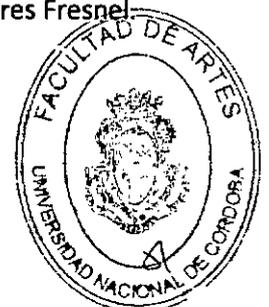
III) CONTENIDOS TEMATICOS

UNIDAD Nº 1:

- a) El Director de Fotografía y su rol en las tres etapas 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. Sección áurea, ley de los tercios. Principios estéticos de la composición. Centro de interés, figura fondo.
- c) Movimientos estéticos. Vinculaciones de la fotografía cinematográfica con la historia de movimientos artísticos como Renacimiento, Barroco, impresionismo, paisajismo japonés, etc. El Sentido del trabajo con referencias en la construcción del universo visual.
- d) La preproducción: El trabajo con el director, la búsqueda de referentes, la visita de locaciones, La planta de luces y listado de equipos, pruebas de cámara. Rodaje y Postproducción.
- e) La puesta de cámara: Elementos constitutivos. Construcción de la visualidad y su lenguaje.

UNIDAD Nº2:

- a) Cámaras de video y cine digital. Formatos. Elementos constitutivos y su funcionamiento. Algunos modelos, características y utilidades. Menús, configuración y flujo de trabajo.
- b) Equipos y tipos de Grip: Trípodes para cámara. Carros de travelling Steadicam, estabilizadores, dron, plumas, grúas accesorios.
- c) Fuentes de Iluminación: Fuentes luminosas incandescentes y no incandescentes. Cuarzo tungsteno halógeno, arco de carbón, metal halógeno.
- d) Artefactos de Iluminación: Tipos de lámparas, lentes tipos de artefactos. Proyector Fresnel. Maxibrutos, Fluorescentes, HMI, Leds, lámparas PAR, etc.

- e) **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.
Sistema de medición de la luz con cartón gris de 18% de reflectancia.
- f) **Electricidad y Seguridad:** Elementos básicos de electricidad aplicada a un rodaje.
Manejo de líneas monofásicas y trifásicas. Como se arma un tablero de luz.
Conceptos básicos de seguridad para el trabajo de rodaje.

UNIDAD Nº 3:

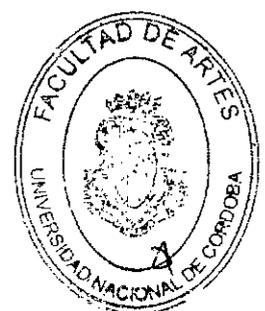
- a) **Iluminación:** Metodología del sistema triangular de luces y otros, luz base, luz para fondo, de ventana, cenital. Luz plana y de efecto, luz brillante y penumbra. Diseños de iluminación para uno y más personajes, fondos. Corredores de luz. Luz día. Puestas para Luz día, noche, interior y exterior. Criterios naturalistas y de efecto. Clima de luz. Continuidad de luz.
- b) **Filtros y Color:** Composición del color. Temperatura de color.
Filtros: conversores, equilibradores, neutros, compensadores, polarizadores, y de efecto. Equilibrio del color. Filtros polarizador, ND, de difusión, y otros.
- c) **Ópticas:** Tipos. Incidencia en la calidad de imagen. Luminosidad, profundidad de campo, resolución, difracción y aberraciones. Flare. Curvas MTF. Colimado, back focus, respiro y bokhe.
- d) **Cartas:** Carta Makhbeth, Carta de once pasos, carta Siemens, carta de back focus.

UNIDAD Nº 4:

- a) **Instrumentos de medición** y control de la imagen digital. Histograma, monitor de forma de onda, vectorscopio, false color.
- g) **Sensitometría.** Curva sensitométrica, rango de textura, gamma, rango dinámico. Concepto de contraste. Factores que intervienen. Previsualización. Medición emotiva y medición instrumental de la luz.
- h) **Aspectos Técnicos de la fotografía digital audiovisual:** Sistema CCD y CMOS. Estructura y funcionamiento de cada sistema. Virtudes y defectos de cada uno.
- i) **Postproducción:** Vinculaciones de la fotografía digital. Manejo de curvas de contraste, color, luts. Consideraciones durante el rodaje.

UNIDAD Nº 5:

- a) Repaso de las unidades desarrolladas en el Programa.
- b) Asesoramiento y evaluación de los trabajos finales (TP5) de los alumnos.
- c) Desarrollo de temas no previstos, sugeridos por la Cátedra y/ó alumnos.

cine y televisión

facultad de artes

TRABAJOS PRÁCTICOS

Están programados 5 trabajos prácticos. Los TP 1, 2 y 3 se realizarán en el Set Cepia del Dpto de Cine y Tv conjuntamente con los docentes de la cátedra. Estos 3 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.

Los TP 4 Y 5 son de realización grupal, y común con las materias RAV, Sonido, Guion, Montaje y Producción. Tienen dos presentaciones cada uno:

TP4: ADAPTACION DE CUENTO

- a) Presentación de referencias, criterios, fotos de locaciones, plantas, sinopsis (Mayo)
- b) Presentación del corto filmado (Junio)

TP5: CORTO FICCIONAL LIBRE

- a) Presentación de referencias, criterios, fotos de locaciones, plantas, sinopsis (Septiembre)
- b) Presentación del corto filmado (Octubre)

DESCRIPCION

PRÁCTICO Nº 1:

Diseños de iluminación: LUZ CENTRAL EN INTERIOR / LUZ DE VENTANA EFECTO DIA. Fotometría, fuentes, filtros, puesta de luz, afinado, manejo de contraste, luz principal, relleno, fondo y efectos.

PRACTICO Nº 2:

Diseños de Iluminación: LUZ DE VELA Y/O FAROL DE NOCHE- / LUZ DE VELADOR. Fotometría, fuentes, filtros, puesta de luz, afinado, manejo de contraste, luz principal, relleno, fondo y efectos.

PRACTICO Nro 3:

PLANO SECUENCIA:

Escena que combina dos o más esquemas de iluminación, más un contraluz y un pasaje de personaje de penumbra a la luz. La escena debe cubrir 5 ZONAS del Sistema Zonal, abarcando los límites de textura. Posibilidades de postproducción. (Manejo de curvas)

Condiciones Prácticos 1, 2 y 3:

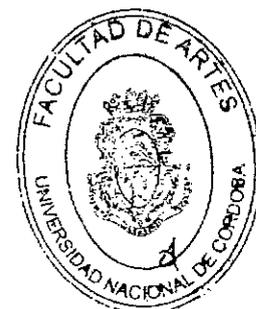
Se realizaran en el Set del Cepia, los docentes conjuntamente con los alumnos en comisión.

Se aprueban con la asistencia.

Los alumnos pueden llevar cámaras de fotos digitales, cartón gris 18% de reflectancia, exposímetro si poseen. Se utilizan equipos de iluminación, fotometría, accesorios, grabación en video digital.

- La asistencia a este Práctico es Obligatoria. (Tanto para Regular o Promoción)

- Se establecen 4 comisiones con horario de 9,30 hs a 17,30 hs. (ver con la cátedra).

PRACTICO Nro. 4: ADAPTACIÓN DE CUENTO

(Grupal, 5-7 alumnos)

1RA ETAPA: explorar referencias visuales, locaciones, criterios estéticos de luz y puesta de cámara de lo que van a trabajar en el corto final, más la filmación de un WORK IN PROGRES. Entrega del TP mediante un link, al tutor del grupo. Se entrega a su tutor, **20 de MAYO**.

Cada grupo elegirá dos pasajes de películas o series de TV (ficción), que sean un claro y directo referente sobre el corto a filmar, en lo relativo a su fotografía, iluminación, puesta de cámara, y construcción visual y criterio de arte.

- A) **REFERENCIA:** Seleccionar 2 (dos) escenas de los extremos más disimiles y representativos del corto a filmar. Ej.: Una luz penumbra y la otra de luz brillante; una exterior y otra interior; una luz día y otra luz nocturna. Buscar referencias, y entregar a la cátedra un LINK (Vimeo o Youtube) con ambas escenas (no se aceptan en Drive). Las imágenes deben ser de **muy buena calidad** para poder apreciar la fotografía. Duración de cada escena seleccionada: Mínimo 1:30 minutos.
- B) Entregar, por escrito, análisis objetivo y análisis subjetivo de las dos escenas Seleccionadas:

Análisis Objetivo:

- * Presentar plantas de luces, Descripción de los diseños implicados.
- * Principales elementos de la locación: aberturas, mobiliario, ambientación, puntos cardinales, etc. Idea del aprovechamiento fotográfico de las mismas.
- * Desglose de posiciones de cámara, angulaciones y movimientos cámara y personajes.
- * **Estimación de:** tipo de artefacto (Fresnel, HMI, soft light, PAR, led, tubos, etc.) ubicación de luces Key, Filling, Despegue, luces de relleno. Tipo de artefacto previsto para cada posición. filtros, accesorios, temperatura de color, watos aprox. Estimar el Ratio y Radio de ambas escenas. y el Diafragma utilizado para cada Escena, profundidad de campo acorde al formato estimado
- * Reseña del "Área Arte": (Escenografía, vestuario, escenografía, etc y criterio estético)

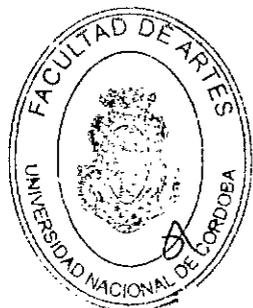
Análisis Subjetivo: Es un análisis con respecto al **CLIMA FOTOGRÁFICO DE CADA ESCENA SELECCIONADA**, (contextualizar dentro del film o serie). En dicho análisis debe figurar también la opinión del grupo respecto a lo estético y lo técnico, de la imagen lograda por el Director de Fotografía y su equipo con relación a la historia que se cuenta.

- C) Filmografía y otros datos significativos del Director, y del Director de Fotografía.

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,
- * **PROFUNDIDAD DEL ANALISIS Y VINCULACION CONCRETA CON LO QUE SE VA A FILMAR**

- D) **Workin progress** del corto a filmar, con por lo menos dos escenas, de las situaciones extremas fotográficas antes descriptas Una luz penumbra y la otra de luz brillante; una exterior y otra interior; una luz día y otra luz nocturna. Entrega al tutor mediante link.

cine y televisión

facultad de artes

La primer etapa se entrega el 22 de Mayo.

2da ETAPA: Entrega del corto finalizado, mediante link, 12 de JUNIO

COMPRESION VIDEO:

Link Internet: 8 Mbps / CBR (Constant Bitrate)

Pen Drive Grupo: H264 , MP4, CBR (Constant Bitrate) de 18 o 20 megabits, 1920x1080

PRACTICO Nº 5:

(Grupal, 5-7 alumnos)

REALIZACION DE UN CORTO GRUPAL, TEMATICA LIBRE

1RA ETAPA: explorar referencias visuales, locaciones, criterios estéticos de luz y puesta de cámara de lo que van a trabajar en el corto final. **Realización de un Teaser.** Entrega del TP mediante un link, al tutor del grupo. Se entrega a su tutor, **28 de AGOSTO.**

Cada grupo elegirá dos pasajes de películas o series de TV (ficción) , que sean un claro y directo referente sobre el corto a filmar, en lo relativo a su fotografía, iluminación, puesta de cámara, y construcción visual y criterio de arte.

A) SELECCIONAR 2 (dos) escenas de los extremos más disimiles y representativos del corto a filmar. Ej.: Una luz penumbra, y la otra de luz brillante, una exterior y otra interior, una luz día y otra luz nocturna. Entregar a la cátedra un LINK (Vimeo o Youtube) con ambas escenas (no se aceptan en Drive). Las imágenes deben ser de **muy buena calidad** para poder apreciar la fotografía. Duración de cada escena seleccionada: Mínimo 1:30 minutos.

B) ENTREGAR por escrito, análisis objetivo y análisis subjetivo de las dos escenas Seleccionadas:

Análisis Objetiva:

- * Presentar plantas de luces, Descripción de los diseños implicados.
- * Principales elementos de la locación: aberturas, mobiliario, ambientación, puntos cardinales, etc. Idea del aprovechamiento fotográfico de las mismas.
- * Desglose de posiciones de cámara, angulaciones y movimientos cámara y personajes.
- * **Estimación de:** tipo de artefacto (Fresnel, HMI, soft light, PAR, led, tubos, etc.) ubicación de luces Key, Filling, Despegue, luces de relleno. Tipo de artefacto previsto para cada posición. filtros, accesorios, temperatura de color, watos aprox.
Estimar el Ratio y Radio de ambas escenas y el Diafragma utilizado para cada Escena, profundidad de campo acorde al formato estimado
- * Reseña del "Área Arte": (Escenografía, vestuario, escenografía, etc y **criterio estético**)

Análisis Subjetivo: Es un análisis con respecto al **CLIMA FOTOGRÁFICO DE CADA ESCENA SELECCIONADA**, (contextualizar dentro del film o serie). En dicho análisis debe figurar también la opinión del grupo respecto a lo estético y lo técnico, de la imagen lograda por el Director de Fotografía y su equipo con relación a la historia que se cuenta.

C) Filmografía y otros datos significativos del/la Director/ra, y del/la Directora/ra de Fotografía.

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.
- * **PROFUNDIDAD DEL ANALISIS Y VINCULACION CONCRETA CON LO QUE SE VA A FILMAR**

- D) * Sinopsis del corto a filmar (Máximo una carilla).
- E) * Guion Literario, con criterios de fotografía, y anotaciones sobre problemática fotográfica. (anexo)
- F) * Guion técnico (optativo, para discutir con el tutor criterios de fotografía)

- G) * Fotos de las locaciones de calidad (NO EN CELULAR).
- H) * Planta de luces de cada escena. Con tiros de cámara, artefactos a utilizar, puntos cardinales, horas del día.

I) CRITERIOS DE FOTOGRAFIA Y ARTE

Tiene 1 Recuperatorio parcial o total, en donde se podrá rehacer una parte o todo el trabajo correspondiente a esta etapa.

2da ETAPA: Entrega de WORK IN PROGRESS sobre dos escenas de postproducción.

- * Presencial de los integrantes del grupo y la cátedra. Deben traer el material en DVD Video o en una computadora personal el material debe tener muy buena calidad. La evaluación será de los tutores 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.

ENTREGA 9-11 DE SEPTIEMBRE

3ra ETAPA: Entrega del corto finalizado, mediante link, hasta el 28 de OCTUBRE.

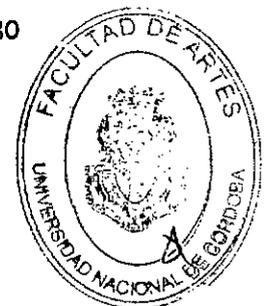
Entrega del material "Editado "ON LINE" (video terminado) en DVD VIDEO con sonido y títulos en donde se indique el nº de grupo, nombres de los Integrantes, a que practico corresponde (T.P.6), nombre de la Cátedra (Fotografía Cinematográfica y Televisiva I), Facultad de Artes, Depto. de Cine y TV, y año en que se real. Las Fotos de escena deben estar separadas por escena y entregadas en un video aparte con el sistema DVD de Datos. Ambos DVD deben estar rotulados con el nombre de la materia y año, nº de grupo, y nombre de los integrantes.

Esta etapa no tiene Recuperatorio para optar a regularizar la materia

COMPRESION VIDEO:

Link Internet: 8 Mbps / CBR (Constant Bitrate)

Pen Drive Grupo: H264 , MP4, CBR (Constant Bitrate) de 18 o 20 megabits, 1920x1080

CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS PRACTICOS Nº 4 Y 5:

Prácticos Grupales a realizarse en locaciones fuera del SET del Depto. Cine y TV.

Son de Aprobación Obligatoria tanto para regularizar o promocionar la materia, y tienen 1 Recuperatorio en las etapas Nº 1 y Nº 2.

- Los grupos son de **5 alumnos como mínimo y 7 alumnos como máximo** sin excepción.
- Entregar el trabajo terminado (Online) en 1 LINK (VIMEO O YOUTUBE – NO DRIVE) en alta calidad.
- La entrega fuera de fecha de los trabajos de las distintas etapas establecidas determinará menor nota, pudiendo llegarse a la reprobación del trabajo final.
- La ausencia de los alumnos en las etapas de evaluación propuestas, determinará menor nota (para ese alumno y/o todo el grupo) pudiendo llegarse a reprobar del trabajo final.
- Se debe superar (aprobar) cada etapa para pasar a la siguiente.

Datos técnicos

- Utilizar foco y diafragma en forma "*manual*". No se acepta en "*automático*".
- Realizar Fotometría con fotómetro manual y/o cartón gris 18% de reflectancia y cámara de fotos. Utilizar histograma, indicador de sobreexposición, y condiciones de visualización idóneas de pantalla de cámara.
- Las *Plantas de Iluminación* deben ser prolijas 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, watos, filtros, accesorios. Movimientos de Cámara. Movimiento de los personajes.
- **CUIDAR: Foco, nivel de ruido, movimientos de cámara, climas y continuidad de luz, exposición y contraste, composición de cuadro, profundidad de campo (figura fondo, centros de interés, cortes del cuadro), respeto a los criterios y referencias planteados, valor fotográfico de las locaciones, calidad y criterios de postproducción, calidad del archivo final compartido para la corrección.**
ESTETICA Y TECNICA GENERAL DE LA FOTOGRAFIA, CON UN NIVEL PROFESIONAL INICIAL
Todos estos ítems mencionados son los reprobados más frecuentemente.

CRITERIO DE COMPLEJIDAD Y CALIDAD

Mientras mayor complejidad y/o calidad, haya en todo lo referido a fotografía, (puesta de cámara, climas lumínicos, equipamiento utilizado, especificidad de locaciones para la historia, trabajo de arte, etc.), mayor valoración positiva para la nota final.

COMPRESION VIDEO:

Link Internet: 8 Mbps / CBR (Constant Bitrate)

Pen Drive Grupo: H264 , MP4, CBR (Constant Bitrate) de 18 o 20 megabits, 1920x1080

EVALUACION POR ÁREA PARA CONFORMAR LA NOTA FINAL:

PUESTA DE CAMARA: 25%

CLIMA DE LUZ (iluminación): 25%

LOCACIONES 15 %

ARTE 15%

TRABAJO SEGÚN REFERENCIAS 10%

POSTPRODUCCION 10%

IV) BIBLIOGRAFÍA

- Gerald Millerson, Iluminación pasar Cine y Televisión-Edición del IORTV - 1993.
- La luz en el cine, Fabrice Revault D'Allones- Ediciones Cátedra- Madrid 200
- Exponer una historia, Ricardo Aronovich – Gedisa Editorial 1997.
- Fundamentos de la imagen digital, Efraín García y Rubén Osuna,
<https://www2.uned.es/personal/rosuna/resources/photography/ImageQuality/fundamentos.imagen.digital.pdf>
- Curva Característica, Francisco Bernal Rosso, 2006
<http://www.pacorosso.net/cursos/uca/sistemadezonas/sz2lacamara.oefc.pdf>
- Sistema de Zonas en fotografía digital exposición, Francisco Bernal Rosso 2007.
<https://docplayer.es/11560432-Sistema-de-zonas-en-fotografia-digital-1a-parte.html>
- El encuadre cinematográfico, Dominique Villain, Paidós 1997.
- Iluminación, David Präkel, Ed Bluem, 2003.
- La luz en el cine, Loiseleux Jacques, Paidós 1997.
- El sentido de la luz, Ignacio Castillo Martínez, Universidad de Barcelona, 2005.
- Directores de Fotografía: Reflexiones para la elaboración de una imagen cinematográfica- Hector Fontanellas – Edición Imprenta Fac. Filos. y Human.- UNC – 2000
- Blog: blogs.ffyh.unc.edu.ar/fotografiacinematografica/
- "Manual de iluminación para cine y video-Edición 1ra. y 2da." – Hector J. Fontanellas - Editorial Bruja. 2017
- Cámaras de video, Electricidad del Rodaje, Pablo Dagassan
- Instrumentos de medición y control de la imagen digital, Pablo Dagassan
- La puesta de cámara, Rodrigo Fierro.

LINKS

http://www.educacionplastica.net/epv1esa/impress/pdfs/la_composicion.pdf COMPOSICIÓN 1
<http://blog.educastur.es/dibujoartístico/files/2015/06/la-composicion.pdf> COMPOSICIÓN 2
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/635_1099.pdf COMPOSICION3
<https://www.youtube.com/watch?v=I7s554EIEAg> COM5 VIDEO
<https://www.youtube.com/watch?v=zbCrb1o725Q> TEMP. COLOR
<https://www.youtube.com/watch?v=JaYVWu3Oa9s> LAMPARAS
<https://www.youtube.com/watch?v=M14iwE84cik> PINTURA Y CINE1
<https://www.youtube.com/watch?v=KS-Qf3LhCa4> PINTURA Y CINE2
<https://www.youtube.com/watch?v=Nt6bZWHdYn4> GREENAWAY
<https://www.youtube.com/watch?v=FvZ5mms94tY> RONDA NOCTURNA SUBTITULADA.
<https://www.youtube.com/watch?v=yiCEe6OFjOI> MAESTROS DE LUZ
<https://aprendercine.com/que-hace-un-director-de-fotografia/> ALMENDROS ENTREV.
<https://prezi.com/D1jfsilicid/roles-yunciones-en-el-equipo-de-fotografia/> ROLES
http://educomunicacion.es/cineyeducacion/pintura_cine_influencia.htm MOV. ESTETICOS
http://www.ub.edu/labmedia/wp-content/uploads/2016/03/ARRI_LightingHandbook_Spanish_2016.pdf ARRI
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/43338_167810.pdf LAMPARAS
<https://julioqm.wordpress.com/2014/04/14/las-20-claves-que-distinguen-a-las-opticas-de-cine-del-resto/> OPTICAS CINE/OTRAS
<https://visualelbolson.files.wordpress.com/2010/12/uso-expresivo-de-la-optica-2015.pdf> LENTES UNR
<https://www.youtube.com/watch?v=DyurvxB9BXE> COMPARATIVA RED EPIC/ALEXA anamórficos esféricos
<https://www.youtube.com/watch?v=B-QGDHajHKc> ARRI ZEIS RESPIRACION - ABERRACION
<https://exodorental.com/recursos-audiovisuales/cartas-de-ajuste/> CARTAS DE AJUSTE
https://es.scribd.com/document/337959108/El-color-correcto-en-la-imagen-Foto-y-vi-deo#from_embed COLORCHEQUE GESTION COLOR
<https://www.youtube.com/watch?v=TNXcfVvqMY> CINE STYLE DSRL
https://www.youtube.com/watch?v=npQFU6_wqDc CORRECCION DE COLOR PREMIER.
<https://www.youtube.com/watch?v=RbNxxwtuoiGg> LUTS
<https://www.cinema5d.com/es/hollywood-movie-shot-fullframe-mirrorless-camera/> LARGO EN SONY A7S
<http://www.haciendocine.com.ar/node/41214> ENTREVISTA HERZOG

cine y televisión

facultad de artes

V) BIBLIOGRAFÍA AMPLIADA:

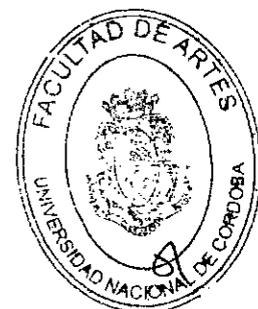
- Atrapa e pez dorado – David Lynch, Random House.
- El elogio de la sombra – Junichiro Tanizaki, Ed. Siruela.
- Esculpir en el tiempo – Andrei Tarkovski, Ed. Rialp.
- Fidelidad a una obsesión – Andrei Tarkovski, Ed. Maia.
- La poética del plano secuencia – Mario Rajas Fernández, Univ. Computense de Madrid, 2008.
- Zeferino, catálogo de luminarias 2012-2013, https://zeferino.com/wp-content/uploads/2016/05/zeferino_es.pdf
- 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

VI) PROPUESTA METODOLOGICA

- . Clases teóricas: en aula del Pabellón Haití
- . Clases prácticas (1, 2 y 3): Set de Cepia, Depto. de Cine y TV. diseños de iluminación.
- . Apunte de la cátedra que contiene la totalidad de los temas del Programa.
- . Libros de la cátedra, del profesor Héctor Fontanellas:
"Manual de Iluminación para Cine y Video". Edit. Brujas.
"Directores de Fotografía – Reflexiones para la elaboración de una imagen Cinematográfica". Edit. Brujas.
"La estética expresionista en el cine", Editorial Brujas.
- . Blog de la cátedra: blogs.ffyh.unc.edu.ar/fotografiacinematografica
- . Material de proyección: Videos, filminas, Power Point, diapositivas color 35mm. fotos digitales. Se agregará todo aquel material gráfico y/o audiovisual que la cátedra considere necesario.
- . Asesoramiento presencial: clases de consulta (ver horarios).
- . Asesoramiento virtual: a través del Aula Virtual cuyo código es: Foto 2.

VII) EVALUACIONES

- Se tomarán 2 (dos) Exámenes Parciales y 1 Parcial Recuperatorio
Todos escritos y de opciones múltiples. 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.
Fechas **estimadas** para los Parciales Escritos:
 - Parcial Nº 1: 27 de Mayo del 2019
 - Parcial Nº 2: 5 de Agosto del 2019
 - Parcial Recuperatorio: Nº 1 ó Nº 2 (se recupera uno solo): 16 de Setiembre del 2019

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

VIII) CONDICIONES DE ALUMNOS PROMOCIONALES Y REGULARES

ALUMNOS PROMOCIONALES:

- Sera considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas:
- Aprobar los Trabajos Prácticos TP 4 y TP 5 con calificaciones iguales o mayores a 7 (siete).
- Asistencia a 2 de los TP 1 al 3 inclusive.
- Aprobar el 100% de la Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayor de 7 (siete).
- Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos (TP4 Y TP5) **serán promediables a los fines de la PROMOCION:** Sumando las notas de las dos evaluaciones parciales más los TP4 Y 5, el promedio debe dar nota de 7 o mayor.
- Los alumnos podrán recuperar 1 Evaluación Parcial y la calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.
- 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:

- Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones:
- Aprobar los Trabajos Prácticos TP4 y 5 con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).
- Los prácticos 1 al 3 inclusive se aprueban con la asistencia a dos de los mismos.
- Aprobar las dos Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).
- Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.
- Los alumnos podrán recuperar 1 Evaluación Parcial y la calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.
- 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 (físico o digital)*

cine y televisión

facultad de artes

Modalidad: será escrito, en la modalidad opciones múltiples. 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:

- Es condición para cursar una asignatura el tener regularizada o aprobadas las asignaturas correlativas especificadas en el Plan de Estudios de la carrera respectiva.
- Es condición para aprobar por promoción y/o rendir el examen final, tener aprobadas las asignaturas correlativas especificadas en el Plan de Estudios de la carrera respectiva.

ALUMNOS LIBRES:

El alumno que no participe de las Evaluaciones Parciales hasta la etapa del Recuperatorio inclusive, perderá los Trabajos Prácticos realizados y aprobados durante el cursado de la materia.

*El alumno que participe de las Evaluaciones Escritas, hasta la etapa del Recuperatorio Inclusive, pero sin aprobar ambos Exámenes Parciales quedaran en condición de alumnos "libres" y se reconocerán los prácticos aprobados los cuales tendrán una validez de **1 año a partir de la fecha en que han sido aprobados**. Podrán presentarse a rendir como alumnos "libres" o recursar la materia en cuyo caso se reconocerán los prácticos aprobados teniendo en cuenta que tendrán **1 año de validez a partir de la fecha de su aprobación**.*

Los alumnos que se presenten a rendir como "libres" deberán cumplir con 2 (dos) instancias:

Instancia 1:

Deberán presentar, 15 días antes de la fecha de examen prevista, los T.P. 4 y T.P. 5 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, o subido a un link en debida calidad, y entregado al mail de la cátedra.

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 los alumnos han aprobado ambos prácticos (Nº 4 y Nº 5) durante el cursado correspondiente al año anterior, y participado de los exámenes parciales hasta la instancia del recuperatorio inclusive, y han quedado en condición de alumnos "libres", pasan a:

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 **Instancia 1**.

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.

Condiciones para los prácticos:

TP 4 Y 5: 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 o hayan cursado la Materia, sólo con alumnas que estén libres.

Las condiciones son las establecidas más arriba para este Práctico.

Deberán entregar lo siguiente:

- Carpeta que contenga Guion Literario y Guion Técnico, Planta de Luces, Propuesta Estética y criterios de las áreas de Foto y Arte.
- Video conteniendo el material sin postproducción de imagen
- Video con el material Editado y postproducido.
- Fotos de escena de.

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 consulta, que son anuales, y cuya fecha se indicará al comienzo del ciclo lectivo. Los interesados deberán solicitar un turno mediante el correo: fotocineytv1@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 en papel o digital".

El examen lo realizarán simultáneamente 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 publicado en papel o digital.

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).

ESP. RODRIGO FIERRO

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 293/19
HCD

cine y tv

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico: Departamento Académico de Cine y TV

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

Asignatura: **GUIÓN** 412.

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

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: 5 de abril 2019

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: 12 de abril 2019

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: 26 de abril 2019

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: 10 de mayo 2019

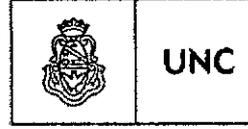
T.P. N° 5: Redactar un *Argumento* trabajando Elementos, Puntos de giro. *Tratamiento*.

Modalidad: Grupal (3 alumnos).
Fecha prevista: 17 de mayo 2019

T.P. N° 6: Confeccionar una *Escaleta* de 10 ítems relevantes para hacer un Cortometraje. Su importancia estratégica.

Se incluye visionado de cortometraje: "Santa Berlín" de Martín Subirá
Modalidad: Individual. Selección para evaluación grupal.
Fecha prevista: 31 de mayo 2019

Universidad
Nacional
de Córdoba

T.P. Nº 7: Concepto audiovisual. Redactar una *Idea* y un *Story line* y tema de una obra.

Modalidad: Grupal

Fecha prevista: 7 de junio 2019

T.P. Nº 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: 21 de junio 2019

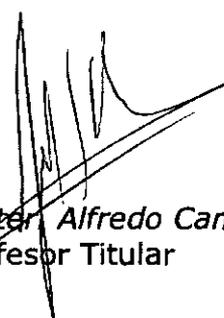
Parciales

1er. Parcial Teórico Escrito: 3 de mayo de 2019

2do. Parcial Teórico -Práctico Escrito: 14 de junio de 2019

Recuperatorio Parciales 1 y 2: 28 de junio de 2019

Firma de libretas: 5 de julio de 2019

Mgr. Alfredo Caminos
Profesor Titular

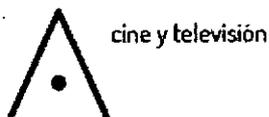
Lic. Daniel Tortosa
Profesor Adjunto

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 293/19

HCD

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

cine y televisión

facultad de artes

UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Cine y Televisión
Carrera: Licenciatura en Cine y TV – PLAN 1987
Asignatura: MONTAJE 444

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: Matías José Berejís - Ana Medero - Soledad Labuerta - Irupé Muñoz - Ana Bustelo - Lisandro Civarolo - Valentina Domínguez - María Antonella Golfieri Madriaga - Sofía Camila Redín - María Macarena Corvalán Bilavcik - Magalí Pereyra Wernli - Guillermo Ignacio Caballero - María Paula Sánchez Clavijo - Sharon Anany Olazavaí Miranda - Ana Paula Compagnucci - Matías Gabriel Amuedo - Emilia Clara Cotella

Adscriptos: Itatí Romero - Rodrigo Del Canto - Facundo Alcalde -

Distribución Horaria

Clases Teóricas y Prácticas de acuerdo al cronograma: Jueves de 14 a 19 hs.

Horarios de atención de alumnos:

Asesoramiento personal: Miércoles de 14 a 16 hs.

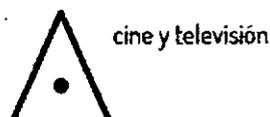
Asesoramiento a distancia: De lunes a viernes por mensajería del aula virtual. La información se actualiza semanalmente.

PROGRAMA

1- Presentación:

En uno de los tantos relatos sobre el nacimiento del cine, el *montaje* aparece 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.

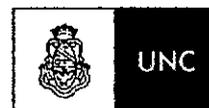

cine y televisión

facultad de artes

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 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 logre desnudar las estrategias de construcción de sentido articuladas en el relato.

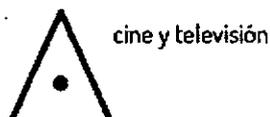
Es esa disección de la obra lo que posibilita la apropiación de los elementos teóricos y realizativos; con la expectativa de contribuir al desarrollo de espectadores-as críticos-as y comprometidos-as entre nuestros-as estudiantes. Estos contenidos que son desplegados en la experiencia del aula como categorías analíticas, podrán ser apropiados por los y las estudiantes como herramientas realizativas en los propios relatos producidos. Los 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 asignatura 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 y las 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

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

cine y televisión

facultad de artes

puntualmente en la yuxtaposición de las tomas –las que determinan los diversos tipos de relaciones significantes, formales y rítmicas-.

En el plan de estudios la asignatura 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.
- Consoliden la capacidad crítica y autocrítica 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. Decoupage cinematográfico.

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/expressivo. 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.
- BURCH, Noël (1970) "Praxis del cine" Editorial Fundamentos. Madrid.
Capítulo 1: Cómo se articula el espacio-tiempo.
- 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 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.

cine y televisión

facultad de artes

Capítulo 8: El montaje.

Capítulo 13: El tiempo.

- SÁNCHEZ, 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, Gilés "La imagen-movimiento"

DELEUZE, Gilés "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"

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

PUDOVKIN, Vsevolod "Lecciones de cinematografía"

RUIZ, Raúl "Poética del cine"

SANCHEZ-BIOSCA, Vicente "Teoría del Montaje Cinematográfico"

VILLAIN, Dominique "El montaje"

5- Propuesta metodológica:

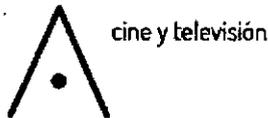
Como planteo metodológico general se propone orientar al logro de la apropiación de los contenidos específicos de la materia a partir del estudio y la reflexión sobre los autores propuestos, el análisis orientado de la filmografía seleccionada y su aplicación realizativa explorando en la propia producción-creación 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. De acuerdo a la necesidad prioritaria del desarrollo de las actividades previstas en el cronograma, las clases cobrarán un carácter eminentemente teórico, teórico-práctico o eminentemente práctico. Con este esquema de clases el curso a veces se mantiene en un único espacio áulico y en otras ocasiones se divide en tres aulas.

- 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, 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 clases Prácticas 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:

cine y televisión

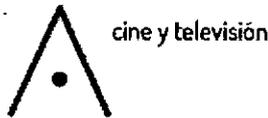
facultad de artes

- El TP1 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 la cátedra); planteando previamente el diseño de la puesta en cuadro, la puesta de cámara y su posterior puesta en serie, con el objetivo de garantizar la continuidad del espacio y el tiempo internos del relato. 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.
- El TP2 (TP de desarrollo conjunto con la cátedra de Realización Audiovisual II) es un trabajo de análisis de la obra de un director-a propuesto-a por la cátedra, donde los estudiantes deben profundizar en las nociones de estilo autoral a partir de la identificación de diferentes tipos y recursos de montaje; y aplicar alguna referencia estilística de los-as directores-as estudiados a la realización de un work in progress del cortometraje que presentarán en el Trabajo Final. 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.
- 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, con opción a incorporar una referencia estilística de alguno de los directores propuestos por Montaje 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 y las estudiantes con sus docentes, ayudantes alumnos-as y adscriptos-as, no solo de manera presencial sino a distancia. Asimismo se busca propiciar la participación, la concentración y el mejor rendimiento de los y las estudiantes tanto en las clases teóricas como en las prácticas; optimizando, al mismo tiempo, los horarios de cursado en un bloque horario compacto.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

La continuidad de esta modalidad durante el cuatrimestre se va profundizando hasta lograr una fluidez comunicacional que en muchos casos logra neutralizar los aspectos adversos de la masividad y permite alcanzar un clima óptimo para este espacio educativo orientado hacia la creación artística.

La comunicación a través del aula virtual entre el equipo docente de la cátedra y los-as estudiantes se vehiculizará de dos formas: 1) La información se actualizará cada semana en el aula virtual de la cátedra. 2) Las consultas de los estudiantes pueden efectuarse en forma de mensajes conectándose con el aula virtual e identificándose según el número de grupo otorgado por la cátedra.

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 clases prácticas.

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 clases prácticas de asesoramiento o en las comisiones de Trabajos Prácticos según corresponda, 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.

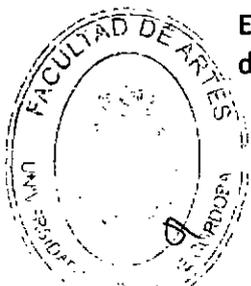
Condición Regular: Deberá asistir al 60% de las clases prácticas. Además, realizar y aprobar dos trabajos prácticos y un Trabajo Final y aprobar dos parciales escritos.

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: En un turno de examen (sin necesidad de inscripción en el sistema Guaraní) 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.

Etapas: 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.

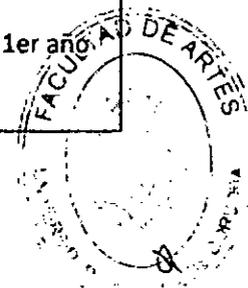
9-

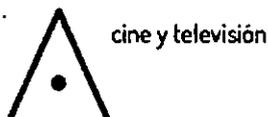
Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

CLASE TEORICA	CLASE TEÓRICA-PRÁCTICA	CLASE PRÁCTICA	ACTIVIDADES POR AULA VIRTUAL
---------------	------------------------	----------------	------------------------------

CRONOGRAMA MONTAJE 2019

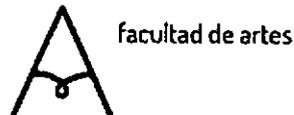
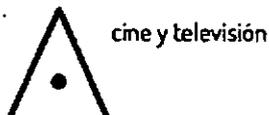
N°	Fecha	TEMA	ACTIVIDADES
01	21/03	Definiciones de montaje	Presentación de la Cátedra
		Funciones de montaje	Dinámica de las Clases
		Recursos de montaje	Cronograma (hasta TP1)
	AULA 1		Retomar conceptos ya vistos en 1er año y desarrollo de nuevos temas.
	14		

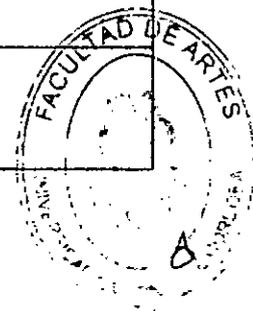

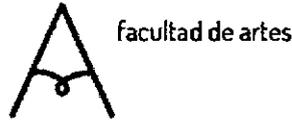
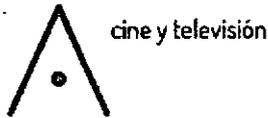
	a 16.30		Presentación Consigna de TP 1 (Desarrollo de pautas y ejemplos) Publicación en Aula virtual de consignas con los respectivos guiones.
02	28/03 AULA 1 14 a 16	TEÓRICO: Decoupage Plano de Rodaje vs Plano de Montaje (Siety) Diferencia entre Toma y Plano. Eje de Acción / Eje de Desplazamiento / Eje Óptico Regla 180°	Desarrollo de temas teóricos con soporte de presentación.
	AULAS 1 -3 -4 16.30 a 18	PRÁCTICO: Plantas GT	Desarrollo, visualización y ejemplos de Guiones Técnicos y Plantas de Cámara. Ejemplo del film "100 cuadros de noche" Entrega conformación de grupo y elección de guion por FORMULARIO en aula virtual.
03	04/04 AULA 1 14 a 18	Tipos de montaje. Conceptos según M. Martin/ J. Aumont/ V. Amiel Relaciones entre autores y con las funciones del montaje. La continuidad: Puesta en escena / Puesta de cámara / Puesta en serie.	Desarrollo de temas teóricos Entrega GT por FORMULARIO EN AULA VIRTUAL
04	11/04 AULAS 1 -3 -4 Grupo 1 14 a 16 Grupo 2 16:30 a 18-30	Entrega de Shooting y Plantas	Asesoramiento grupal.
	18/04	FERIADO	
05	25/04 AULA 1 14 a 18	Entrega TP 1 – Visualización	Visualización de Trabajos Prácticos. Visualización de las escenas reales.

06	2/05	Montaje transparente/prohibido Montaje Interno/Externo (en relación con la puesta en escena y la puesta en serie)	Desarrollo de contenidos teóricos con soporte de presentación. Lectura dialogada de consignas TP2 y TP3.
	AULA 1 14 a 18	Presentación consignas TP 2 + TP 3 -	
07	9/05	PARCIAL 1	
	AULAS 1 -3 -4 14 a 16		
	AULA 1 16:30 a 18-30	TEÓRICO: ESTILO	Desarrollo teórico y ejemplos.
08	16/05	Entrega de Notas y Devolución de TP1 (con indicaciones de correcciones si corresponde)	Asesoramiento Optativo TP2
	AULAS 1 -3 -4 Grupo 1 14 a 16 Grupo 2 16:30 a 18-30		
23/05		SEMANA DE EXÁMENES	Entrega TP 2: Análisis y working progress con referencia estilística
09	30/05	Visualización y devolución de TP2	Entrega Recuperatorio TP 1 (para quienes no entregaron y quienes no aprobaron o deben reajustar).
	AULA 1 14 a 16		
	AULA 1 16:30 a 18:30	Recuperatorio parcial 1	
10	6/06	Historia: evolución del montaje	Desarrollo de contenidos con presentación.
	AULA 1 14 a 17		
	AULA 1 17.30 a 18.30	Asesoramiento opcional TP3 (shooting board /offline)	
11	13/06	Parcial 2	
	AULA 1 14 a 16		
	AULAS 1 -3 -4 16.30 a 18	Asesoramiento obligatorio del TP3 (shooting board /offline)	Asesoramiento en grupos

	20/06	FERIADO	Clase de consulta optativa para asesorar offline, otro día en la semana.
12	27/06	Entrega TP 3 (conjunto con RAVII)	Muestra colectiva intercátedras
13	04/07 AULA 1 14 a 16	Recuperatorio Parcial 2	Primera firma de libretas
	CePIA 16.30 a 18	Charla montajista / director-a	

10- Actividades EXTRACURRICULARES OPTATIVAS que ofrece la cátedra.

a) Taller de optativo de análisis y diálogo en torno al visionado de filmes.

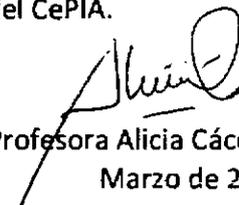
Se propone un taller opcional para los y las estudiantes inscriptos en la asignatura, de análisis y diálogo en torno al visionado de filmes, con aplicación de categorías teóricas abordadas en las clases teóricas. Este taller se desarrollará en los meses de abril y mayo, en encuentros de dos horas de duración y estará abierto a los estudiantes regulares de la materia. El objetivo es afianzar en los estudiantes los conceptos abordados en las clases, y a partir de ello valorar su fuerza expresiva y narrativa desde una perspectiva crítica.

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.

Se trata de charlas orientadas para los estudiantes de la cátedra, pero abiertas al público en general⁴. En esas jornadas las clases se trasladan al auditorio del CePIA.

Profesora Alicia Cáceres.
Marzo de 2019.

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.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 253/19 13
HCD

Lic. Valeria 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 Y BIBLIOGRAFÍA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Cine y TV Carrera/s: PLAN 1987

Asignatura: ANÁLISIS Y CRÍTICA

415

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: - Ayudantes Alumnos Mateo Berlaffa María Antonella Golfieri Madriaga

Distribución Horaria

Teóricos: jueves 13:00 a 15:00. Aula 1, Pab. Haití.

Teórico-prácticos generales: 25 de julio, 15 de agosto; 3 de noviembre de 2019 Jueves de 15:00 a 16:30.

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 5.

Comisión 3: Jueves de 10 a 11:30 Aula 9.

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.

Nota: Las aulas son tentativas, se confirmarán antes del inicio del segundo cuatrimestre

Clave para automatriculación en el Aula Virtual: ANALISIS2019 Consultas a través de la mensajería del Aula Virtual con los Prof. Berti e Iparraguirre

UNIDAD 1: Introducción a la teoría, el análisis y la crítica

- Andrew, Dudley. *Las principales teorías cinematográficas*. Barcelona: Gustavo Gili, 1978. Pp. 37-49
- 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 Martin 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.

Ampliatoria

- 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 de los diarios *La Mañana de Córdoba*, *Página/12*, y los blogs *Con los Ojos Abiertos* y *A Sala Llena*.
- 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* Nº4, 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. (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* Nº 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 Rimbau (coord). Madrid: Cátedra, 1995.

- Comolli, Jean-Louis (1994), "Carta de Marsella sobre la auto-puesta en escena" en *Ver y Poder*, editorial Cúspide.
- Daney, S. "Después de todo" VV.AA. *La política de los autores*, Barcelona, Ediciones Paidós, 2003.
- Marie, Michel (2009), *La Nouvelle Vague*, capítulo 2: "Un concepto crítico", editorial Alianza, 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

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.
- Truffaut, J. "Una cierta tendencia en el cine francés" en: Romaguera, i R. J, y Thevenet H. Alsina. *Textos y Manifiestos del Cine: Estética, Escuelas, Movimientos, Disciplinas, Innovaciones*. Madrid: Cátedra, 1993.

UNIDAD 4: 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 index" 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 malestar*. Hondarribia: Hiru, 2004. Pp. 9-51.

Ampliatorio

- Benjamin, W. *Discursos interrumpidos*. Vol. 1, Madrid: Taurus, 1989.
- Benjamin, W. *Iluminaciones IV*. Madrid: Taurus, 1991.
- Flusser, V. *Filosofía 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.

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

UNIDAD 2: *Análisis y crítica*

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

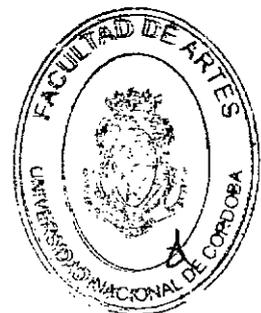
El prisionero (Venezuela, 2012). Dir. Martín Deus.

Roma (México-EEUU, 2019) . Dir. Alfonso Cuarón

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.

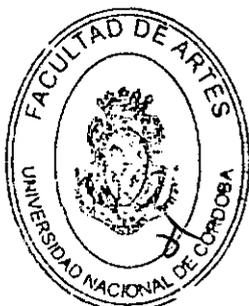

Dios y el Diablo en la Tierra del Sol (Brasil, 1964). Dir. Glauber Rocha.
El mégono (Cuba, 1959). Dir. Julio García Espinosa.
Jules et Jim (Francia, 1961). Dir. François Truffaut.
Lo horo de los hornos (Argentina, 1968). Dir. Pino Solanas y Octavio Getino.
Los 400 golpes (Francia, 1959). Dir. François Truffaut.
Historia(s) del cine. (Francia 1988-1998). Dir. Jean-Luc Godard.
Dogville (EE.UU., 2003), de Lars Vor Trier.
Kopo (Italia, 1960). Dir. Gillo Pontecorvo.
Noche y nieblo (Francia, 1955). Dir. Alain Resnais.
Shadows (EE.UU., 1959). Dir. John Cassavetes.
On the Bowery (EE.UU., 1956). Dir. Lionel Rogosin.
Tire Dié (Argentina, 1960). Dir. Fernando Birri.
Taxi Driver (EE.UU. 1976) Dir. Martin Scorsese.
Vidos 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 Esculapia* (Argentina, 2017), temporada 1 episodio 1. Dir. Bruno Stagnaro.

Cronograma tentativo. Ciclo lectivo 2019 de acuerdo al Calendario Académico vigente.

Teóricos	Clase	Tema	Textos	Filmografía
12/8	1	Presentación, teoría, análisis y crítica. Consignas TP1	Teorías del cine - Casetti / Entradas del Diccionario - Aumont.	
8/8	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>
15/8	3	Teorías sobre el Documental	La representación de la realidad - Nichols / Las principales teorías del cine - Andrews /	<i>Nanook, On the Bowery</i>
22/8	4	Los abordajes académicos frente a la Crítica especializada	Andrews-Namemore.	
29/8	5	Política de los autores	"De la política de los autores" - Bazin / "Después de todo" - Daney <i>La Nouvelle Vague</i> - Michel Marie	<i>Los 400 golpes</i>
5/9	6	Política de los autores/Puesta en escena. Consignas TP2.	Aumont, J. "La ficción como construcción de la puesta en escena" y "La parte del azar" Comolli, J.J. "Carta de Marsella sobre la auto-puesta en escena".	<i>Dogville, Close up, L'Amour fou.</i>
12/9	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>
19/9		1 Parcial	20/9 Dos turnos: A las 13. A las 14	
27/9	--	Turno de exámenes	--	--
3/10	8	Después del cine clásico Entrega TP2	New American Cinema - Carney / Manifiesto New American Cinema.	<i>The Guns of the Trees, Shadows, On the Bowery</i>
10/10	9	Técnica y percepción	Stiegler "El tiempo del cine"	<i>La entrevista</i>
17/10	10	Reproductibilidad técnica	Benjamin "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica"	<i>Olimpia, Uno mujer de París, Tiempos Modernos</i>
26/10	11	Cine y digital. Notas TP2.	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, Haw not to be Seen.</i>
31/10	12	Nuevos formatos audiovisuales. Entrega recup. TP2	<i>Teleshakespeare</i> - Carrión / "La estética posthipertextual" - Scolari	Episodios <i>The Shield, Twin Peaks</i>
7/11	13	Nuevos formatos audiovisuales	"Televisión Elefante" - Bernini / "Historia de un error" Schwarzbock	<i>Tumberos, Un gallo para Esculapio</i>
		2 Parcial	Dos turnos: A las 13. A las 14	
		Recuperatorio 2 Parcial	Dos turnos: A las 13. A las 14	

Teórico-prácticas	Clase	Tema	Textos	Filmografía
12/8	1	Comisión única: Introducción al esquema del análisis audiovisual. Organización en comisiones.	Cassetti y Di Chio.	La Mujer Rota (Jeremías Segovia, 2013)
8/8	2	Comisión única. Crítica periodística.	Dossier críticas de los jueves	El prisionero (Martín Deus, 2012).
15/8	3	Comisión única. Escritura de crítica. Ejercicio de Crítica in situ. Entrega TP1.		
22/8	4	La crítica como debate.	Lectura de críticas.	Roma
29/8	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
5/9	6	Por comisión. Ética y estética	"El Travelling de Kapo" - Daney	Noche y niebla, Kapo, We are the world 25 for Haiti.
12/9	7	Por comisión. Cine y política.	Manifiestos: Rocha. Manifiesto de Santa Fe	Tire Dié, El mégalano
19/9		1 Parcial		
27/9	--	Turno de exámenes	--	--
3/10	8	Por comisión. Después del cine clásico	Críticas sobre New Hollywood	Busco mi destino, Taxi Driver
10/10	9	Recuperatorio 1 Parcial. 16:00 Aula 1		
17/10	11	Por comisión. Crítica de series.	Dossier críticas de series	Episodios El cuento de la criada, Un galla para Esculapio
26/10	12	Por comisión. Técnica y percepción	"Estética de la dispersión" – Koza / "El cine asesinado en serie" N. Prividera	Adiós al lenguaje, Lucy, Twin Peaks
31/10	13	Comisión única: Mesa de críticos y realizadores. Tema: "¿Hay cine fuera de la sala?"	Comisión general. Textos de los invitados (a definir según disponibilidad)	Tangerine, Roma
7/11	14	Comisión única: Taller de escritura para ensayo de promoción.		

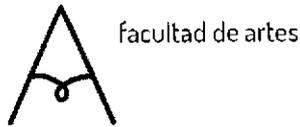
Lic. Verónica Carré
Aux. Adm. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 253/19
HCD.

 7

cine y televisión

facultad de artes

UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera: Licenciatura en Cine y TV - PLAN 1987

Asignatura: ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular:

Prof. Adjunto: MARIA FLORENCIA LOPEZ. Adjunto a cargo.

Prof. Asistente:

Prof. Ayudante:

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos:

Adscriptos:

Distribución Horaria

Turno mañana: HORARIO DE CONSULTA LUNES 10:30 AM. mflorencialopez02@gmail.com

Turno tarde:

Turno único: Jueves 17 hs TEÓRICO. JUEVES 19HS PRÁCTICO

PROGRAMA

Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Fundamentación

Esta materia *Antropología Social* se presenta como un acercamiento conceptual y práctico a la forma en que esta disciplina aborda la vida social. Así mismo, intenta articular la formación de los alumnos de cine y su práctica cinematográfica con la práctica antropológica.

La materia propone un recorrido que aspira a que los alumnos puedan incorporar las particularidades de una forma antropológica de mirar y trabajar con los fenómenos sociales que les interese abordar desde la práctica cinematográfica.

En un principio, a través de la lectura de textos antropológicos, pretende introducir a los alumnos de cine en las principales problemáticas y discusiones propias de la antropología desde su nacimiento como disciplina hasta la contemporaneidad. Luego, la materia se centra en las discusiones antropológicas en torno a las nociones de cultura(s), arte(s) y sociedad(es) lo que permite acercar a los alumnos las problemáticas específicas de una rama de la antropología que resultan centrales para la comprensión

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

cultura(s), arte(s) y sociedad(es) lo que permite acercar a los alumnos las problemáticas específicas de una rama de la antropología que resultan centrales para la comprensión del desarrollo de la disciplina. También, en este momento del recorrido, la materia pretende introducir la importancia del cine como un "arte masivo" que con su nacimiento irrumpe con un sentido histórico de "cultura(s)" y de "arte(s)". Esto permite a los alumnos no sólo tomar conciencia de esas discusiones sino también problematizar su lugar actual como realizadores artísticos. De esa manera con el recorrido propuesto en el programa damos inicio a la reflexión acerca del lugar de un "nosotros" que está de un lado de la cámara y cómo ese "nosotros" siempre está distanciado, al menos en un principio, del lugar de "los otros" quienes son registrados. Esto funciona como puerta de entrada a las reflexiones de cómo trabajar con las diversidades y sus configuraciones a la hora de crear productos culturales. Finalmente el recorrido termina en el trabajo específico con las problemáticas del *cine documental* y el *cine antropológico y/o etnográfico*. Dos formas de hacer cine que nacen casi al mismo tiempo pero luego empiezan a distanciarse. Tanto en lo que refiere a realizadores -quienes se dedican a cada tipo de cine-, como así también se distancian en relación con las valoraciones estéticas y políticas con las que son receptados.

Objetivos generales:

- Examinar críticamente los enfoques teóricos y metodológicos de la Antropología.
- Analizar las diferentes nociones de cultura(s) y artes(s) desde perspectivas antropológicas.
- Estimular la discusión interdisciplinar entre antropología y cine, problematizando relaciones de saber y poder construidas socio-históricamente.

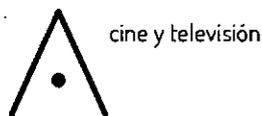
Objetivos específicos:

- Suministrar a los alumnos bases teóricas sobre la problemática de la disciplina de la Antropología Social: sus aportes a las otras ciencias sociales, sus problemas específicos, sus métodos de construcción de conocimiento.
- Proporcionar a los alumnos herramientas de análisis e interpretación para construir una mirada antropológica sobre los fenómenos sociales, con el objetivo de que sean aplicados para sus futuros trabajos como realizadoras/es de cine.
- Problematizar la relación entre cine etnográfico, cine antropológico y cine documental.
- Incitar a reflexiones acerca de los lugares de los realizadores de cine y sus posiciones como constructores de la otredad y de representaciones artísticas de la otredad.

1- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

En la primera unidad serán abordadas las bases teórico-metodológicas de la disciplina señalando las continuas transformaciones que sucedieron fundamentalmente durante el SXX. Esta unidad plantea los métodos y técnicas específicas de investigación en

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Antropología Social, con el objetivo de brindar a los alumnos herramientas de análisis para el abordaje de diversos fenómenos sociales. Así mismo, pretende introducir a los alumnos de cine en la importancia de las especificidades de la(s) mirada(s) antropológica(s). Se propondrá un diálogo con algunas de las pioneras producciones audiovisuales, con el objetivo de pensar interdisciplinariamente el impacto retributivo de las producciones más paradigmáticas de fines del SXIX y comienzos del SXX.

La segunda unidad muestra las problemáticas y reflexiones de la disciplina antropológica alrededor del concepto de "cultura(s)". Las diferentes concepciones y formas de pensar y estudiar "la cultura" y/o "las culturas" y sus consecuencias en las conformaciones de las diferentes estéticas a partir de las cuales se juzgará la validación de los productos artísticos de esas culturas. En esta unidad la materia pretende acercar a los alumnos también, a la reflexión acerca de la problemática de los objetos artísticos y culturales, teniendo en cuenta los modos en que las valoraciones estéticas participan activamente en las definiciones de "cultura", "lo cultural", "lo culto", "lo popular".

En el tercer bloque la materia problematiza las construcciones de otredades y los modos de abordar las diversidades. Las tensiones entre "nosotros" investigadores/ realizadores cinematográficos y "otros", sujetos interlocutores en el trabajo de producción. En ese sentido, el eje de las reflexiones girará alrededor del lugar de los realizadores audiovisuales en la producción/investigación teniendo en cuenta la importancia de los dispositivos con los cuales se realizan esas producciones (cámara, texto, etc), y las relaciones de poder que las (nos) atraviesan.

Finalmente, en el último bloque, la materia propone aplicar este recorrido a la práctica específica de los alumnos: el cine antropológico / etnográfico y el cine documental. Se presentarán las discusiones en tono de "lo real" y la importancia de "retratar la realidad", premisas problemáticas alrededor de la cual nacen los primeros documentales y las primeras producciones consideradas de cine etnográfico y/o antropológico.

Bibliografía obligatoria

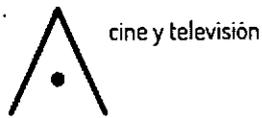
UNIDAD 1:

- Stocking George. 2002. "Delimitando la antropología: reflexiones históricas acerca de las fronteras de una disciplina sin fronteras". Universidad de Chicago. Revista de Antropología Social 11. Pp.11-38.
- Guber, R. 2009 (1991). "El trabajo de campo: trayectorias y perspectivas" en *El salvaje metropolitano*. Buenos Aires: Paidós. Pp. 37-54.
- Cardoso de Oliveira, R. 1996. "El trabajo del antropólogo: mirar, escuchar, escribir". En: *Revista de Antropología*, vol. 39, Nº 1, Publicação do Departamento de Antropologia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. Pp. 13-37.
- Krotz, E. 1994. "Alteridad y pregunta antropológica" en *Alteridades*, vol. 4, núm. 8. Pp. 5-11. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Distrito Federal, México.

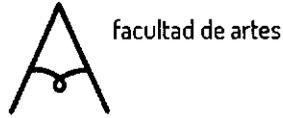
Filmografía:

Nanuk, el esquimal. 1922. Documental. Dirigida por: Robert J. Flaherty. Estados Unidos y Francia. https://www.youtube.com/watch?v=_f8j9NRchOE&t=1138s

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cocorico Monsieur Poulet. 1974. Documental. Dirigida por: Jena Rouch. Francia
<https://www.youtube.com/watch?v=JT5r5c8PYWA>

Sucedió en el Hualfin 1971. Documental. Raymundo Gleyzer y Jorge Prelorán.
Argentina.

PRACTICOS:

-Malinowski, B. 1986. "Introducción, objeto, método y finalidad de esta investigación" y "II. Los indígenas de las Islas Trobriand" en *Los argonautas del pacífico occidental*. Barcelona, Península.

-Nanuk, el esquimal. 1922. Documental. Dirigida por: Robert J. Flaherty. Estados Unidos y Francia. https://www.youtube.com/watch?v=_f8J9NRchOE&t=1138s

UNIDAD 2:

-Rosaldo, R. 1991. "La erosión de las normas clásicas" y "Poniendo en marcha la cultura" en *Cultura y verdad*. Nueva propuesta de análisis social, México, Grijalbo. Pp. 35-51 y Pp. 91-105.

-Kahn (comp.) 1975. "Introducción" en *El concepto de cultura. Textos fundamentales*. Barcelona, Anagrama.

-Geertz, C. 1987 (1973). "Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura" en *La interpretación de las culturas*. Barcelona, Gedisa. Pp. 19-41.

-Yudice, G. 2002. "Introducción" en *El recurso de la Cultura*. Barcelona, Gedisa.

-García Canclini, N. 1992. "Notas recientes sobre la hibridación" in: *Transcultural Music Review* n°7. <http://www.sibetrans.com/trans/trans7/Canclini.htm#ftn1>

-Benjamin, W. 2003. [1985]. *La obra de arte en la época de su reproductividad técnica*. Buenos Aires. Ed. Itaca.

-Richard N. 2013. "El régimen crítico-estético del arte en el contexto de la diversidad cultural y sus políticas de identidad" en *Fracturas de la memoria, arte y pensamiento crítico*. Buenos Aires, Siglo XXI.

Filmografía:

Untillet. 2009. Comedia. Dirigida y escrita por Jonathan Parker y co-escrita por Catherine DiNapoli.

Soy mestizo. 2014. Documental. Dirigida por Adriana Sosa producida por: Carromato Producciones.

Ceramiqueros de traslasierras. 1965. Documental. Dirigido por: Raymundo Gleyzer.

PRÁCTICOS:

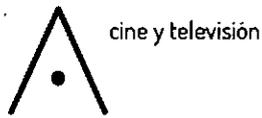
- Escobar, T. 2008. "Prólogo del autor a la segunda edición" en *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*. Buenos Aires, Ariel. Pp. 23-38.

- Cuche, D. 1996. "Jerarquías sociales y jerarquías culturales" en *La noción de cultura en las Ciencias Sociales*. Buenos Aires, Nueva Visión. Pp. 87-106.

- Richard, N. 2008. "Categorías impuras y definiciones en suspenso" en *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*. Buenos Aires, Ariel. Pp.15- 21

-Untillet. 2009. Comedia. Dirigida y escrita por Jonathan Parker y co-escrita por Catherine DiNapoli.

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

-Soy mestizo. 2014. Documental. Dirigida por Adriana Sosa producida por: Carromato Producciones.
-El ciudadano Ilustre. 2016. Dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn, escrita por Andrés Duprat

UNIDAD 3:

- Geertz, C. 1994. "Desde el punto de vista del nativo»: sobre la naturaleza del conocimiento antropológico" en *Conocimiento Local. Ensayo sobre la interpretación de las culturas*. Buenos Aires, Paidós. Pp. 73-93.
- Grimson, Noel, Merenson.(comp). 2011. "Descentramientos teóricos, introducción" en *Grimson, Alejandro; Merenson, Silvina; Noel, Garbiel (Comps.) Antropología Ahora, debates sobre la alteridad*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Quirós J. 2014. "Etnografiar mundos vívidos. Desafíos de trabajo de campo, escritura y enseñanza en antropología" En: *Publicar - Año XII N° XVII - Diciembre de 2014 - ISSN 0327-6627*.
- Foster, H, "El artista como etnógrafo" en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid, Akal. Pp. 175-208.
- Rosaldo, R. 2011. "La narrativa en la etnografía. El imaginario asimétrico, el punto de vista y la desigualdad" en *Grimson, Alejandro; Merenson, Silvina; Noel, Garbiel (Comps.) Antropología Ahora, debates sobre la alteridad*. Buenos Aires, Siglo XXI.

Filmografía:

- Paris is Burning. 1990. Documental dirigido por:** por Jennie Livingston. Estados Unidos.
- Yatasto. 2012. Documental.** Producido por: Cine El Calefón. Dirección: Hermes Paralluelo. Córdoba, Argentina.
- Emiterio 2005. Documental.** Producido y dirigido por: Diego Seppi y José Tabarelli. Córdoba, Argentina.
- Lengua Materna. 2010. Ficción.** Dirigida por Liliana Paolini

PRÁCTICOS:

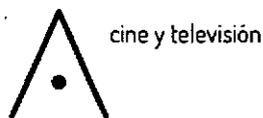
Bibliografía:

- Bohonnan L. 2011. "Sheakespeare en la selva" en *Constructores de otredad: una introducción a la antropología social y cultural / Mauricio F. Boivin; Ana Rosato; Victoria Arribas*. Buenos Aires, Antropofagia. Pp. 92-98.
- Clifford, J.1995. "Introducción: Los productos puros enloquecen" en *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*. Barcelona, Gedisa. Pp. 257-299.

UNIDAD 4:

- Masotta, Carlos. 1995. "Antropología para Ver. Sobre el uso de imágenes en la primera Antropología" en *Revista Causas y Azares, Año II, Número 2*. Buenos Aires.
- Fernandez A. 1985. "El cine y la investigación en ciencias sociales" en *Cine, Antropología y colonialismo. Serie Antropologica. Colombes, A. (Comp)*. Buenos Aires, Ediciones del sol.

- Casetti F. 1994 . "Cine y realidad. Cap II, el esplendor de lo auténtico" en *Teorías del cine*. Madrid, Ed. Catedra, signo e imagen.
- Colombres, A. 1985. "Prólogo" en *Cine, Antropología y colonialismo. Serie Antropológica. Colombres, A. (Comp)*. Buenos Aires, Ediciones del sol.
- Henley, Paul. 2001. "Cine etnográfico: tecnología, práctica y teoría antropológica." en *Desacatos* 8. Pp. 17- 36.

Filmografía:

- Yo soy un negro. Documental.** Dirigida por: Jean Rouch. Productora: Les Films de la Pléiade. Francia. <https://zoowoman.website/wp/movies/youn-negro/>
- Hermógenes Cayo. 1969. Documental.** Dirigida por: Jorge Prelorán. Argentina. Fondo Nacional de las Artes.
- Buen Pastor, una fuga de mujeres. 2012.** Dirigida por: El Calefón. Córdoba Argentina.

-Flaherty, R. 1985. *La función del documental*. En: *Cine, Antropología y colonialismo*. Comp: Colombres A. Serie Antropologica. Ediciones del sol. CLACSO.

-Tello Weis M. 2010. *La ex cárcel del Buen Pastor en Córdoba: un territorio de memorias en disput*, Recuperado el 25 de junio del 2018, de: http://www.iai.spkberlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Iberoamericana/40-2010/40_Tello.pdf

-Entrevista a Jorge Prelorán: <https://www.youtube.com/watch?v=EV5NWGJueIM>

Filmografía:

- Los Maricones. 2016. Documental.** Dirigida por Daniel Tortosa
- Hermógenes Cayo. 1969. Documental.** Dirigida por: Jorge Prelorán. Argentina. Fondo Nacional de las Artes.
- Buen Pastor, una fuga de mujeres. 2012.** Dirigida por: El Calefón. Córdoba Argentina.

2- Bibliografía Ampliatoria

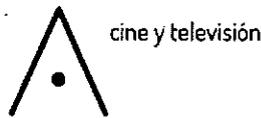
UNIDAD 1:

- Guber, R. 2014. "Entrevista etnográfica o el arte de la "no directividad" en *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Buenos Aires, Siglo XXI. (Cap. 4).
- Hermitte M. Esther. 2002. "La observación por medio de la participación" en *Visacovsky Sergio y Guber Rosana, Historia y estilos de trabajo de campo en Argentina*. Buenos Aires, Antropofagia. Pp. 263 - 287.

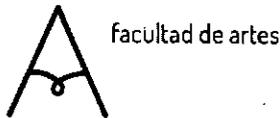
UNIDAD 2:

- Cuche, D. 1996. "Introducción" y "La invención del concepto científico de cultura" en *La noción de cultura en las Ciencias Sociales*. Buenos Aires, Nueva Visión. Pp. 7-10; 21-64.
- Appadurai, A. 2001. "Jugando con la modernidad. La descolonización del cricket en India" en *La Modernidad desbordada*. Montevideo, Trilce. Pp. 101 - 144.
- Blázquez, G. 2011. ¿"Cultura para todos" (y todas)? [Disponible on-line: <http://reflexionblazquez.blogspot.com.ar/>]

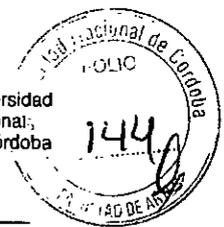
cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Bovisio, M. 2013. "El dilema de las definiciones ontologizantes: obras de arte, artefactos etnográficos, piezas arqueológicas", en Caiana, Revista de Historia del Arte y cultura visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). Nº 3.
- Bonnefoy, Yves. 2007. Lugares y destinos de la imagen. Un curso de poética en el Collège de France, El cuenco de plata, Buenos Aires.
- J. S. Kahn (comp.)1975. *El concepto de cultura. Textos fundamentales*, Barcelona, Anagrama, Biblioteca Anagrama de Antropología.

UNIDAD 3:

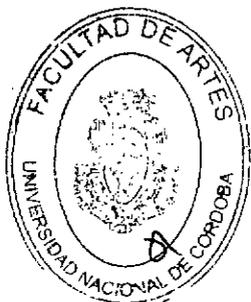
- Said, E. 2009 "Introducción" en *Orientalismo*. Barcelona, De Bolsillo. Pp19-29.
- Geertz, C. 1994. "El sentido común como sistema cultural" y "El arte como sistema cultural" en *Conocimiento Local. Ensayo sobre la interpretación de las culturas*. Buenos Aires, Paidós. Pp. 93-147.
- Spivack, G. 1998. *¿Puede hablar el sujeto subalterno?* En: Revista Orbis Tertius, año 3 no. 6. Pp. 175-235.
- White H. 1992. *El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica*. Barcelona, Paidós.
- Benjamin W. 1934. "El autor como productor" en https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/restos/benjamin_autor.htm.
- Agambem G. 2011. "Qué es un dispositivo" en *Sociológica*, año 26, número 73. Pp. 249-264.

UNIDAD 4:

- Ruby, Jean.2007. "Los últimos 20 años de Antropología visual - una revisión crítica". En: Revista Chilena de Antropología Visual, nº 9.
- Nichols, B. 1997. *La representación de la realidad, Cuestiones y conceptos sobre documental*. Paidos Buenos Aires.
- Favret- Saada, J. 2013. "Ser afectado" como medio de conocimiento en el trabajo de campo antropológico" (traducción de Zapata, Laura; Genovesi, Mariela) En: Revista Avá. Revista de Antropología, núm. 23, 2013, Universidad Nacional de Misiones. Misiones, Argentina. Pp. 58-67.

3- Propuesta metodológica: Clases teóricas, clases prácticas participativas y evaluando la participación en clase. Dos parciales: uno individual y teórico uno grupal teórico práctico. Clases de consulta semanales.

Evaluación: Las clases contarán con teóricos no obligatorios y trabajos prácticos. En las clases teóricas se presentarán las problemáticas referidas a cada unidad y los textos y filmografías correspondientes a las mismas, contextualizando las condiciones de producción en relación a las temáticas abordadas. Los trabajos prácticos se realizarán en los mismos horarios de las clases teóricas y pretenden discutir los ejes centrales a partir

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

de textos y producciones audiovisuales que orienten la discusión, reflexión y análisis grupal e individual.

Se realizarán dos exámenes parciales. El primer parcial será teórico y escrito. La evaluación del mismo será individual, escrita y presencial, y se ajustará a la bibliografía propuesta para las unidades 1 y 2. El segundo parcial será grupal y consistirá en dos partes: una que implica el proceso de investigación y realización de un video corto y una parte escrita que deberá ser entregada el mismo día fijado para la entrega del video.

Especificaciones del parcial 2: El video no podrá superar los 12 minutos. Puede tener montaje o ser simplemente imágenes. Todas las decisiones de realización deberán ser justificadas con contenido de la materia en un breve ensayo de tres páginas como máximo. Deberá demostrar en su realización la aplicación completa de todos los contenidos de la materia vistos hasta ese momento haciendo hincapié en las reflexiones propuestas en clase. Cada grupo deberá proponer un tema para ser trabajado en un grupo social a elección. La elección del grupo y la forma de acercamiento al mismo también serán evaluados. Los realizadores/as deberán mostrar la incorporación de una mirada antropológica sobre el tema a trabajar con el grupo social escogido. Luego deberán entregar las respuestas a las preguntas propuestas para el mismo parcial que complementarán la entrega del video.

Nota: Las imágenes no tendrán una cualidad de *corto*, es decir no se exige un producto completo y terminado, simplemente se propone un ensayo con los modos de pensar, seleccionar y luego registrar audiovisualmente imágenes desde una mirada antropológica. ¿Desde dónde miramos? ¿Con quiénes? ¿Qué miramos?

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres El cursado de la materia podrá ser en las siguientes condiciones:

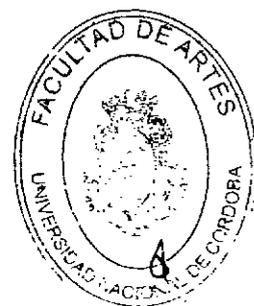
Promoción: Los alumnos pueden promocionar con la aprobación de:

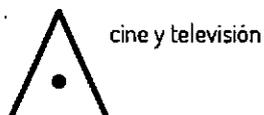
- Dos exámenes parciales, si obtienen una nota promedio de 7 (siete).
 - Del 80% de los trabajos prácticos con promedio de 7 (siete). Lo que corresponde a 3 trabajos prácticos. Podrán recuperar uno de los trabajos prácticos. Durante las instancias prácticas serán evaluados en relación a las lecturas y en función de la participación áulica durante la puesta en común prevista para tales instancias.
- Nota:** No podrán desaprobado el trabajo práctico 4 los alumnos que aspiren a la promoción, dado que será un trabajo integrador de los contenidos revisados durante el cursado.

- Un coloquio cuya nota final sea 7 (siete) o más, de acuerdo con los requisitos contemplados en el Régimen de Alumnos vigente. La consigna del coloquio será dada en clases prácticas. El coloquio deberá realizarse utilizándose bibliografía obligatoria de teóricos y prácticos.

Regularidad: Para regularizar la materia deberán aprobar:

- Dos exámenes parciales, con nota promedio mínima de 4 (cuatro).
- El 80% de los trabajos prácticos con promedio 4 (cuatro). Lo que corresponde a 3 trabajos prácticos. Podrán recuperar uno de los trabajos prácticos. Durante las instancias prácticas serán evaluados en relación a las lecturas y en función de la participación áulica durante la puesta en común prevista para tales instancias.

ACLARACIÓN: Tanto los alumnos **promocionales** como los **regulares** podrán recuperar 1 (un) parcial y tendrán derecho a recuperar 1(un) trabajo práctico, cuyas fechas de recuperación están previstas en el cronograma.

Libres: El examen libre consiste en examen con una primera instancia escrita y luego una instancia oral. Los alumnos que rindan bajo esta condición deberán incluir toda la bibliografía obligatoria incluyendo teóricos y prácticos.

Alumnos trabajadores: Entrega de los trabajos prácticos todos juntos o fuera de las fechas de término de entrega con certificado de trabajo que justifique la asistencia del día. Del mismo modo se pactarán nueva fecha para el examen parcial(les) en caso de que coincida con horario de trabajo.

4- **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).

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

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

CRONOGRAMA DE CURSADO:

	TEORICOS	PRACTICOS
4 julio	Presentación de materia y unidad 1	
11 julio	Unidad 1	
18 julio	Unidad 1	Práctico 1. Trabajo en clase. Entrega de escrito y puesta en común.
25 julio	Unidad 2	
8 agosto	Unidad 2	
15 agosto	Unidad 2	Práctico 2. Realización y entrega de trabajo práctico y puesta en común.
PARCIAL I 22 agosto		
29 de agosto	Unidad 3	
5 septiembre	Unidad 3	
12 septiembre	Unidad 3	
19 septiembre	Unidad 3	

cine y televisión

facultad de artes

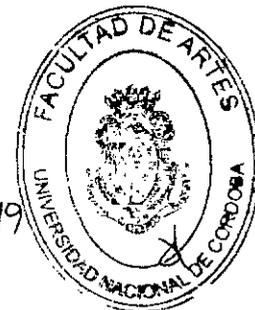
UNC

Universidad Nacional de Córdoba

SEMANA DE EXÁMENES		
3 octubre	Unidad 4	
10 octubre	Unidad 4	
17 octubre	Unidad 4	
24 octubre	Unidad 4	
PARCIAL 2		
31 de octubre		
7 de noviembre	Entrega de notas y recuperatorio 2do parcial	
14 de noviembre	Firma de libretas y consultas de coloquio	

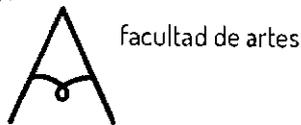
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 253/19
HCD

~~Lie Valentina Carr~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y televisión

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera: Licenciatura en Cine y TV - PLAN 1987

Asignatura: Teoría y técnicas de la investigación social

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Laura Beatriz Valdemarca

Prof. Adjunto: Ana Sofía Maizon

Prof. Asistente: Agustina Gentili

Prof. Ayudante:

- **Ayudantes Alumnos y Adscriptos:**

Ayudantes Alumnos:

Adscriptos: Luis Imoff

Distribución Horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

(Dejar lo que corresponda)

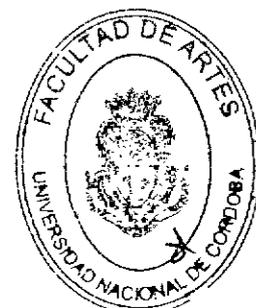
Turno único: Miércoles 14 a 17 hs

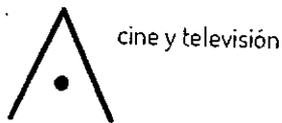
PROGRAMA

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 y Tecnicatura, para promover competencias cognitivas entre los estudiantes. Entendemos que esas competencias deben contribuir a desentrañar problemas sociales y su abordaje de manera crítica y reflexiva y volcar esas capacidades en la creación audiovisual.

En ese sentido y tal como está previsto en dicho Plan contribuiremos y cooperaremos al introducir a los estudiantes en la teoría y técnicas de la investigación en ciencias sociales y artes. En este sentido, 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.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2- Objetivos que se consideran pertinentes de acuerdo a la Fundamentación:

-**Reconocer** los componentes de los paradigmas científicos y las orientaciones teórico-metodológicas asociadas a ellos, así como los debates sobre la investigación artística.

-**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 divergencia y la cooperación frente a nuevos saberes y realidades;

-**Promover** competencias para desarrollar investigaciones en el campo audiovisual como:

- *identificar y delimitar un tema de interés;
- *realizar búsquedas bibliográficas;
- *confeccionar un estado del arte

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Unidad 1: ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?

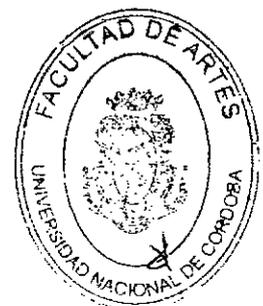
¿Qué es investigar la sociedad? ¿Cuáles son los paradigmas o maneras de analizar la realidad? ¿Cómo logramos la categoría de científica en una construcción académica/artística?

Unidad 2 : ¿Qué es y cómo se resuelve la investigación artística?

¿Cómo exponen los resultados de investigación los artistas? ¿Cuáles son los mecanismos de validación "académicos"? ¿Cómo y dónde se exponen los resultados de investigación artística?

Unidad 3: ¿Cómo contribuimos a la investigación artística?

¿Para qué nos sirve conocer la producción en torno a un tema? [estos contenidos implican retomar los estudiados en las Unidades 1 y 2] ¿Cómo se da cuenta en un proyecto de investigación o producción audiovisual que conocemos el tema? ¿Qué es y cómo se construye un estado del arte? [invitación a la directora de la Biblioteca de Facultad de Artes para una clase]

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Unidad 4: Construyendo el estado del arte para nuestro tema. Revisando nuestros modos de ver lo real: la ideología, la esfera pública, el arte. ¿Por qué comenzar por los clásicos? ¿Cómo anclar en la especificidad? Cómo realizar búsquedas en diversos tipos de repositorios [para desarrollar esta unidad se retomarán contenidos de la Unidad 3.

4- Bibliografía obligatoria

Unidad 1:

RAGIN Charles, *La construcción de la investigación social. Introducción a los métodos y su diversidad* (2007), Siglo del Hombre Editores, Universidad de Los Andes, Colombia. Páginas: 31 a 70.

BRIONES, Alvaro, *Filosofía y teoría de las ciencias sociales. Dilemas y propuestas para su construcción* (1996), Editorial Domen, Sgo de Chile, Capítulo 6, Paradigmas teóricos y epistemológicos.

INZUA LINTRIDIS, Lila, Encuentros dobles. De la investigación artística y sus mecanismos de validación, en BLASCO, Selina (Edit) (2013). *Investigación Artística y Universidad. Materiales para un debate*, Ediciones Asimétricas, Universidad Complutense de Madrid, España, Páginas 43 a 61.

Unidad 2:

FERNANDEZ RUIZ, Beatriz, Algún día este dolor te será útil. Elaborar un trabajo de investigación en BLASCO, Selina (Edit) (2013). *Investigación Artística y Universidad. Materiales para un debate*, Ediciones Asimétricas, Universidad Complutense de Madrid, España, Páginas 73 a 86.

GRANDE, Helena, Exposición de la investigación artística. Una aproximación al Journal for Artistic Research y el Research Catalogue en BLASCO, Selina (Edit) (2013). *Investigación Artística y Universidad. Materiales para un debate*, Ediciones Asimétricas, Universidad Complutense de Madrid, España, Páginas 87 a 104.

Unidad 3:

GUEVARA PATIÑO, Ranghild El estado del arte en la investigación: ¿análisis de los conocimientos acumulados o indagación por nuevos sentidos? En *FOLIOS* Segunda época, N.o 44 Segundo semestre de 2016. Páginas 165 a 179

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://ciie-r10.wikispaces.com/file/view/REBORATTI%20CASTRO%20C%3%93MO%20LEER%20UNA%20OUBRA-1.pdf/380595326/REBORATTI%20CASTRO%20C%3%93MO%20LEER%20UNA%20OUBRA-1.pdf>

(última consulta el 1 de marzo de 2018).

Pistas para realizar una búsqueda en la red, Documento de la Cátedra.

Unidad 4:

Filmografía:

- 1) <https://www.youtube.com/watch?v=BRuDS0wcnW8> Tráiler de *Matrix* de 1999, de Lana y Lilly Wachowski, 2:36
- 2) https://www.youtube.com/watch?v=N_Nf8U2zA78 *Matrix* de 1999, de Lana y Lilly Wachowski, 4:36
- 3) https://www.youtube.com/watch?v=8QeXSOW_EZU *Mister robot*, Serie creada por Sam Esmail, trailer español; Capítul: Elliot, Maldita sociedad, 1:16
- 4) <https://www.youtube.com/watch?v=D-3PCW6GBkA> *Mister robot*, Serie creada por Sam Esmail, trailer español Elliot, Capítulo El bucle, 4:42
- 5) <https://www.youtube.com/watch?v=ek0HkV7y4w8> *Fahrenheit 451*, de Ramin Bahrani Trailer oficial, 2:00
- 6) <https://www.youtube.com/watch?v=EycyMdO4-3Y> S. Zizek analizando fragmentos de *Estan vivos*, John Carpenter, 1988. 6;17,

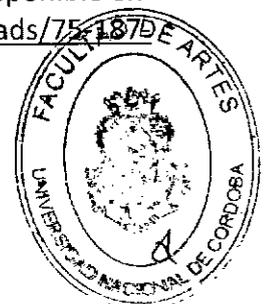
Bibliografía:

BENJAMIN, Walter La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica en *Discursos Interrumpidos I*, Taurus, Buenos Aires, 1989.

BAUMAN, Z, "Es necesaria una nueva batalla cultural", en *Nueva Sociedad* 247, 2013

FRASER, N. "Repensando la esfera pública: Una contribución a la crítica de la Democracia actualmente existente" en *Ecuador Debate Centro Andino de Acción Popular CAAP*, Páginas 139-174

SZPILBARG, D y SAFERSTEIN D, "De la industria cultural a las industrias creativas: un análisis de la transformación del término y sus usos contemporáneos" en *Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas* m Vol. 16 n° 2 Revista anual del Grupo de Investigación de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas, Mendoza, Argentina Página 99 a 112 disponible en <file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Downloads/75187DE%20ARTES%20UNIVERSIDAD%20NACIONAL%20DE%20CORDOBA> 1-PB.pdf consultado el 20 de febrero de 2019.

cine y televisión

facultad de artes

UNC

5- Bibliografía Ampliatoria

Unidad 1 :

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

BERGER, P. y LUCKMANN, Th. *La construcción social de la realidad*, Amorrortu, Bs.As. 1984

CHARTIER, Roger (1992): *El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural*, Barcelona, Gedisa

WRIGHT Mills, (1986) *La imaginación sociológica*, FCE, México

PROAÑO, C. La investigación artística en el sistema arte-cultura: hacia una educación artística emancipadora, en *INDEX, Revista de Arte contemporáneo*, FADA, PUCE, 2017-18

Unidad 2 :

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)

BORRAS GUALIS, Gonzalo, *Cómo y qué investigar en historia del arte. Una crítica parcial de historia del arte español*, Editorial El Serbal, España, 2001.

BORGDORFF, Henk (s/f) "El debate sobre la investigación en las artes", consultado el 24 de abril d3 2017 en : <https://www.researchcatalogue.net/profile/?person=7033>

CASTRO, Sixto, *En teoría, es arte. Una introducción a la estética*, Santisteban Edibesa, Salamanca, 2000.

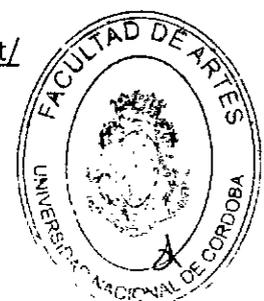
Nessi, *Técnicas de investigación en historia del arte*, 1968, Buenos Aires : Nova

STEYERL Hito ¿Una estética de la resistencia? La investigación artística como disciplina y conflicto, en eipcp [http:// eipcp.net/transversal/0311/steyerles](http://eipcp.net/transversal/0311/steyerles) (Traducción de Marta Malo de Molina), consultado el 25 de abril de 2017

Unidad 3:

ECO, Humberto, *¿Como hacer una tesis?* Gedisa, España 1992.

Normas APA, ¿Qué es un estado el arte? Disponible en <http://normasapa.net/>

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 4:

CUARTEROLO, Andrea Laura; Investigar sobre cine silente en Latinoamérica; en *IMAG FAGIA, Revista de la Asociación de Cine y Audiovisual*, 2013, 8.

CUARTEROLO, Andrea Laura Una nueva y gloriosa nación (Albert Kelley, 1928): entre la "ficción orientadora" y la "fantasía histórica" en Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual en *IMAG FAGIA, Revista de la Asociación de Cine y Audiovisual* 2013, 8

AGUILAR, Gonzalo Moisés, "Las villas miserias en el cine. Un elefante oculto detrás del vidrio" (Ponencia solicitada a los autores)

ROMANO, Silvia, Detrás de la pantalla: autoritarismo, censura y represión en los medios. Un estudio de caso, Córdoba 1973-1983, en *Prohistoria*, Vol 11, 2007, disponible en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-95042007000100004 (consultado el 20 de abril de 2017)

ROMANO, Silvia (2002) "Las noticias televisivas como fuentes de la historia" en *Historia y grafía*, N°18 Departamento de Historia, Universidad Iberoamericana, México

CASSETTI, F. y DI CHIO, F. (1999) *Análisis de la televisión. Instrumentos, métodos y prácticas de investigación*, Edit. Paidós, Barcelona.

FREUND Gisele, (1974) *La fotografía como documento social*, Gustavo Gili Ediciones reimpresión 2001.

RAGIN Charles, *La construcción de la investigación social. Introducción a los métodos y su diversidad* (2007), Siglo del Hombre Editores, Universidad de Los Andes, Colombia.

MERCADER MARTINEZ, Yolanda (2012) El cine como espacio de enseñanza, producción e investigación *Reencuentro*, núm. 63, México

ROMANO Silvia, "Documentos audiovisuales y derechos humanos. Un aporte para la reconstrucción de la historia reciente y la construcción de memorias de Córdoba, Argentina", ponencia en *Archivo y Memoria*, disponible en <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/romano.pdf> (consultado el 21 de abril de 2017)

6- Propuesta metodológica: Realizaremos clases teóricas y prácticas para el desarrollo de los contenidos. Estamos programando dos TP y la elaboración de un Estado del Arte para estudiantes de RAV 3, para estudiantes que no cursan esa materia serán prácticos y parciales de los contenidos especificados en el programa con la bibliografía obligatoria. Para la elaboración del Estado del Arte se dividirá a la totalidad de cursantes en grupos más pequeños de modo que se haga un seguimiento para arribar a buen término. Se tomará un parcial a estos estudiantes y tendrán la oportunidad de promocionar presentando dicho estado del arte en grupo. Para quienes no elijan la promoción la modalidad será de parciales del mismo modo que para estudiantes que no hacen RAV 3.

Las evaluaciones serán de acuerdo al régimen vigente. Nos avala la experiencia del año 2018 cuando combinamos tareas con RAV 3 y logramos una cantidad óptima de estudiantes promocionales, además de comprobar la utilidad del trabajo cooperativo con otra asignatura. Este año estamos planificando unir la evaluación del primer TP de RAV 3 (videominuto) con la evaluación del primer TP de TYT. Hemos invitado a la

cine y televisión

facultad de artes

Directora de la BFA para que dicte una clase sobre búsquedas en el red; utilizaremos trailers de films para introducir en el tema de batallas culturales, disputas ideológicas, esfera pública e imaginarios sociales y realizaremos trabajos en grupo para movilizar conocimientos y dar respuesta a los contenidos teóricos (teoría de la investigación) y su aplicación práctica (búsquedas bibliográficas y elaboración de un estado del arte).

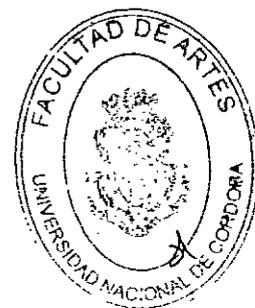
(Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

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

Los requisitos de promoción serán la aprobación de los TP planificados en grupo, la aprobación de un parcial (individual) y la elaboración de un estado del arte (grupal); para la regularidad la elaboración del estado del arte será sustituida por un parcial. La condición de libre exige rendir con el último programa vigente y el abordaje de la bibliografía ampliatoria además de la obligatoria.

8- Recomendaciones de cursada Para cursar se recomienda que les estudiantes asuman como su derecho asistir a las clases, participar y compartir conocimientos con sus compañeros y profesores. Se recomienda respetar el régimen de correlatividades sobre todo porque trabajando conjuntamente con RAV3, lograremos que el corto que la materia troncal exige a sus estudiantes vaya acompañado de una exhaustiva búsqueda bibliográfica que mejorará la calidad. Dado que la exigencia para les promocionales requiere la presentación de un trabajo escrito, se recomienda asistir a los horarios de consulta y a las clases para provocar un seguimiento de la tarea asumida.

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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

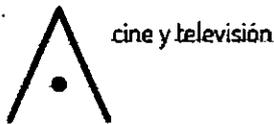
Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Fecha de la clase	Contenido
20/3	Presentación de la materia, condiciones, inicio de Unidad 1
27/3	Continuación y cierre de Unidad 1
3/4	Desarrollo de Unidad 2
10/4	Desarrollo de Unidad 2
17/4	Desarrollo de Unidad 2
24/4	Desarrollo de Unidad 2 (entrega del primer TP: enunciación y justificación del tema, coordinado con videominuto de RAV3/grupal para promocionales/ Resolución de consignas por escrito para regulares
8/5	Desarrollo de Unida3 y Clase con Directora de BFA
15/5	PRIMER PARCIAL Desarrollo de Unidad 4 Temas teóricos
22/5	Desarrollo de Unidad 4 Temas teóricos (presentación de TP 2/ grupal, todes les estudiantes Regulares y Promocionales)
5/6	Desarrollo de Unidad 4 Temas teóricos
12/6	Desarrollo de Unidad 4 Temas grupales hacia la elaboración de un estado del arte
19/6	Desarrollo de Unidad 4 Temas grupales hacia la elaboración de un estado del arte
26/6	Presentación de Estado del Arte/ Parcial para Regulares y Recuperatorios/ Régimen de estudiante trabajador o con familia a cargo

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 253/19
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

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

- Adscripta:

Prof. Coutsiers Mercedes

- Ayudantxs Alumnxs:

Tello Juan, Aguilar Gisela, Medina Diego, Guzmán Paula, Muñoz Irupé,

Jairala Ignacio, Boero Pérez Rafael y Herrera Juan Pablo

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

Prof. Castagno Mariel

Distribución Horaria

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

Tutorías/Consultas: lunes 18h a 22h y viernes 17h a 22h

Correo electrónico: realizacioncinematografica@artes.unc.edu.ar

«Nunca se podrá hacer ver a alguien lo que no vio él/ella mismo/a, descubrir lo que no descubrió por sí sola/o. Jamás, sin dañar su vista, sea cual sea el uso que haga de ella. A este/a espectador/a, creo que hay que abandonarlo/a a sí mismo/a; si ha de cambiar, cambiará, como todo el mundo, de golpe o lentamente, a partir de una frase escuchada por la calle, de un amor, de una lectura, de un encuentro, pero solo/a. En un enfrentamiento solitario con el cambio»

<Marguerite Duras>

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Teniendo en cuenta la etapa de cursado en la cual se encuentran lxs estudiantxs 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 estudiantx.

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, estudiantxs, egresadxs 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/cultural y la educación pública que atraviesa nuestro país particularmente en Córdoba. Puntos a favor y los desafíos que la realización audiovisual conlleva. Se abordará la producción, anhelando que lxs studentxs 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 unx realizadorx no debe intentar eludir.

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

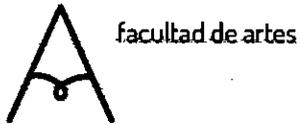
2- Objetivos:

- 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 studentxs, teniendo en cuenta la masividad de una cátedra que solo tiene dos docentes con cargo y uno con dedicación simple.
- Profundizar los contenidos emanados en años anteriores y durante el cursado de la materia, promoviendo el desarrollo de la capacidad crítica de lxs studentxs en el análisis de las imágenes + sonido/contenido y afianzar mediante la autocrítica y la evaluación, los conceptos de lenguaje audiovisual (filmico, televisivo y web audiovisual).
- Afianzar el concepto de Proyecto Creativo que relacione eficazmente las cinco etapas fundamentales (guión/preproducción + rodaje + posproducción, exhibición, difusión y distribución) del proceso de realización audiovisual/cinematográfica.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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 estudiantx.
- Promover el interés de lxs estudiantxs 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 distintxs autorxs y directorxs para constituir las en instrumentos de creación.
- 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:

«En alguna parte, entre el azar y el misterio, se desliza la imaginación, la libertad total del hombre. La imaginación es nuestro primer privilegio, inexplicable como el azar que la provoca. Es la felicidad de lo inesperado» (Luis Buñuel)

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. Preguntas claves en el quehacer audiovisual: PORQUÉ, PARA QUIÉN, PARA QUÉ, CÓMO, LA NECESIDAD Y URGENCIA DE NARRAR UNA HISTORIA.

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 revisar las convocatorias del 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 unx mismx y bajar sin romperse los huesos ni el espíritu» (Ray Bradbury)

PITCHING + PLANIFICACIÓN + INVESTIGACIÓN + PREPRODUCCIÓN.

Desglosar (deconstruir), analizar, armar (reconstruir) y reflexionar sobre los procesos de creación realizativa de una obra audiovisual y/o cinematográfica. 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 estudiantxs, 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 (espectadorxs/lectorxs). 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 nuevxs compañerxs. Lanzar la idea de la mejor manera posible, ser directx 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.

cine y televisión

facultad de artes

UNIDAD 3:

«Había un miedo familiar de que yo fuera artista. Mi papá me agarró en quinto año y me dijo: 'Las mujeres no hacen cine. Vos viste que los héroes son masculinos. ¿Cuántas películas de mujeres conocés? ¿Directora de cine vas a ser?'» (Anahí Berneri)

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.

Necesidad de profundizar el conocimiento mediante una práctica responsable. Cine y talento artístico/trabajo diario. El arte y lo corporal. 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(s) vs Directorx(s). La Asistencia de Dirección y su articulación con el resto de las áreas. Escritura y reescritura. Entretener y/o reflexionar. El "Público" y/o lxs #Espectadorxs". 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:

«La transmisión se hace a partir del propio film» (Agnès Varda)

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. La dirección 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 Productora/xs: 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:

«Qué es lo adecuado para cada uno? Toda la vida, en el mejor de los casos, hubo gente que eligió cosas por vos, tus padres o quien te haya criado, y todo el camino de construcción de uno es viendo qué de eso después confirmás y elegís para vos y qué de eso no, porque incluso sólo revelarte a eso, porque te lo impusieron, a veces terminás confirmándolo porque solo revelarte, porque y quizás sí es adecuado para

vos, me parece que es un recorrido que nunca termina. Quizás sí, si en algún momento te sentís a gusto y estas ahí. Lo más difícil es saber de verdad qué es adecuado para uno» (Romina Paula)

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:

«...el azar es mi primer asistente» (Agnès Varda)

¡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 tercera escritura. La importancia de la mirada despojada de la idea inicial (del libro cinematográfico) y del proceso de rodaje una vez filmado. Desenamorar del material grabado, para entrar a la "mesa de montaje" despojado de la estructura establecida por el guión, para comenzar un nuevo contacto con el material audiovisual. El montaje cinematográfico, como creador de sentido. El segundo y tercer corte. Tomar la decisión del "corte" (*cortar no es castrar sino podar*). El material en bruto plantea una nueva idea, diferente a mi guión. Trabajo ante imprevistos, 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 Audiovisual y/o 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.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

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.

MURCH, Walter y ONDAATJE Michael "El arte del montaje: Una conversación entre W.Murch y Micheal Ondaatje". Ed. Plot Ediciones, S.L. Madrid, 2007.

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"

cine y televisión

facultad de artes

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

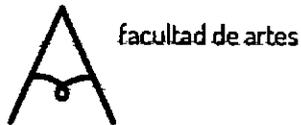
BRESSON, Robert “Notas sobre cinematografía”
Ed. Ardora, Madrid, España, 1997.

CHION, Michel “El cine y sus oficios”
Editorial Paidós, Barcelona, España, 2002.

cine y televisión

facultad de artes

- 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.

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.

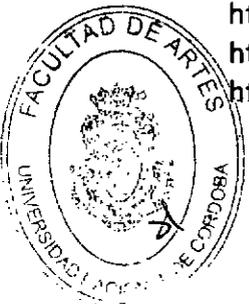
DANEY, Serge "Cine, arte del presente". Edición Santiago Arcos. 2004.
TIRARD, Laurent "Lecciones de Cine" Editorial Paidós, Bs. As. 2010.
MURCH, Walter y ONDAATJE Michael "El arte del montaje: Una conversación entre W. Murch y Micheal Ondaatje". Ed. Plot Ediciones, S.L. Madrid, 2007.
TRUFFAUT, François "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 Posproducción"
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"

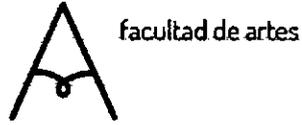
- SITOGRAFÍA RECOMENDADA (para navegar)

<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/2019/bafici/>

cine y televisión

facultad de artes

www.cinemanía.es

<http://www.cultmoviez.net>

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

www.cineultramundo.blogspot.com.ar

www.imdb.com

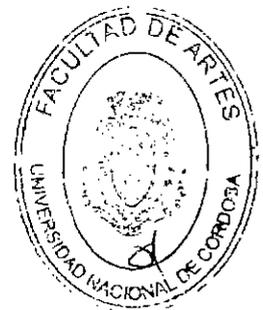
<https://www.sunsurveyor.com/>

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 (1)

ALANIS / Anahí Berneri / Argentina / 2017
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 ESTUDIANTX / Santiago Mitre / Argentina / 2011
EL HOMBRE ROBADO / Matías Piñero / Argentina / 2009
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 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
LIVERPOOL / Lisandro Alonso / Argentina / 2008
MI AMIGA LA DEL PARQUE / Ana Katz / Argentina / 2015
MOCHILA DE PLONO / Dario Mascambroni / Argentina / 2018
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 estudiantxs (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 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 estudiantxs 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 estudiantxs de otras escuelas, luego, cada estudiantx se encontrará con otras obras audiovisuales (de distintos formatos, metrajés, soportes, obras "festivaleras", de diversas procedencias, etc.).

cine y televisión

facultad de artes

¿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, como habla? ¿Con tonada o sin tonada, neutro? Al ser tópicos familiares (en algunos casos populares) ¿se genera mayor empatía o alejamiento? ¿Cuál es el sentimiento que nos producen las temáticas elegidas por los realizadores argentinos 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 el quehacer artístico/audiovisual, 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 desarrollarán durante el año y se debatirá acerca de los criterios de los directores 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 otros cineastas o artistas que ya plantearon el tema que me interesa abordar? ¿A que nos referimos cuando hablamos de obra inédita, de producir una obra original?

Estos interrogantes, son solo un grupo de preguntas entre múltiples cuestionamientos que un/x realizador/x 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 los compañeros 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, TP 2 y P1). 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 compañeros 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 todos los estudiantes en la reflexión acerca del pitching que se llevará a cabo a fines del mes de abril. Aquellos estudiantes que deseen presentarse deberán participar en tutorías semanales (al menos en dos tutorías obligatorias de pre-pitching) preparatorias en las que se analizarán ideas, motivación, argumentos y factibilidad de realización de cada uno de los proyectos. El resto de los estudiantes que no expongan su idea, deberán realizar un CV-Audiovisual y/o armar un equipo técnico para organizar el registro de las presentaciones, para luego generar al menos dos versiones con ese material y que sirva a modo de ejemplo y como material académico, si así lo desean, para otras cátedras que aborden el tema pitching (ej. Cátedra de Producción, RAV I).

Luego del pitching, la cátedra autorizará la puesta en marcha de los trabajos concernientes a cada Proyecto Creativo, cuyas etapas deberán cumplirse de forma gradual, progresiva e integral (ej. Presentación Avance/Teaser correspondiente al Parcial 2) para facilitar y asegurar la confección de una carpeta creativa de producción (Parcial 4) y presentación total del proyecto, que garantice el cumplimiento de los objetivos, la óptima realización de la obra audiovisual y, finalmente, el diseño de las estrategias de difusión y exhibición de las obras producidas.

Durante los meses de mayo, junio y agosto la cátedra coordinará la participación de profesionales del medio audiovisual (en formato conversatorio), egresados y estudiantes avanzados insertados en el mercado laboral de la producción cinematográfica/audiovisual en Córdoba, quienes serán invitados a compartir sus saberes y experiencias para colaborar en la orientación de los estudiantes en sus búsquedas y sus interrogantes relacionados con los respectivos Proyectos Creativos, con el objetivo de conocer las diferentes metodologías, entendiendo que las estrategias para la producción pueden ser variadas y no hay una sola regla para hacer/producir material audiovisual.

La cátedra promoverá eventuales visitas a empresas de alquiler de equipos de filmación (rentals) con la finalidad de asegurar que los responsables de cada área técnica reconozcan la diversidad de los equipos disponibles y puedan familiarizarse y seleccionar aquellos acordes a las necesidades del Proyecto Creativo del que participan y, al mismo tiempo, factibles de ser alquilados según la disponibilidad presupuestaria. Paralelamente, la cátedra mantendrá una comunicación fluida con los docentes responsables de las cátedras de Fotografía y Sonido de la Tecnicatura solicitando su asesoramiento cada vez que lo considere necesario y así facilitar a los 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 general y 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

AUTORRETRATO+AUOREPRESENTACIÓN (individual)

"Al principio, el autorretrato es un aprendizaje, y luego se vuelve una representación; he aquí cómo me veo, he aquí como pienso que me ví." *Picasso*

TEMA: La auto-representación desde el rol que deseo 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.
- Orientan a lxs estudiantes hacia una reflexión, según sus intereses, en el momento de la elección de la temática a tratar.
- Dialogar sobre la elección del rol y el modo de auto-representación. Abrir el debate entre sus compañerxs en la clase.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2

ANÁLISIS DE UNA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CORDOBESA (individual)

TEMA: La reflexión sobre el quehacer técnico/realizativo creativo de las diferentes áreas en una producción audiovisual, desde un rol específico, a partir del visionado de cortometrajes de ficción.

OBJETIVOS:

- ✚ Incentivar el hábito de ver y analizar obras audiovisuales, particularmente este año, 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.

PARCIAL Nº 1
PITCHING (#1) y CV AUDIOVISUAL (#2)
(Individual. Asistencia obligatoria)

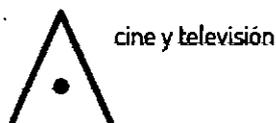
"...la cuestión es encontrar la forma ¿para decir qué?" (Agnès Varda)

TEMA: Elaboración de una propuesta de Proyecto Creativo, mediante la presentación de un PITCHING (instancia de presentación ante productorxs potenciales) y la auto-representación a partir de la creación de un CV AUDIOVISUAL desde el rol que deseo trabajar este año.

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 juradxs 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 un equipo técnico/realizativo de producción creativa, a partir de la temática expuesta, para cumplir determinado/s rol o roles.
- ✚ Incentivar la reflexión conjunta y la capacidad crítica y autocrítica respecto a la factibilidad de los Proyectos Creativos propuestos.
- ✚ Promover el interés de todxs lxs estudiantes que deciden no presentarse al pitching y reflexionar conjuntamente las posibilidades de presentación y la

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

utilización de dicha herramienta en cualquier proceso de realización audiovisual, independientemente del rol que elijan.

- ✚ Promover el trabajo en colectivo y reconocerse como equipo humano al establecer nuevos vínculos.
- ✚ 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

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

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Realizar un **CV-AUDIODIOVISUAL** articulando el autorretrato y la auto-representación, a partir del rol que desean realizar este año.

PARCIAL N° 2

AVANCES/TEASER

(En equipo. Asistencia obligatoria el día de la presentación)

TEMA: El material inédito. Realización y presentación de los avances (teaser) de nuestro proyecto creativo.

OBJETIVOS:

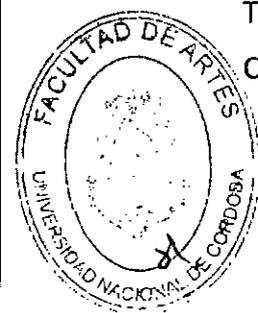
- ✚ Analizar la idea presentada en el pitch y su articulación con el guión en proceso de escritura.
- ✚ Diseñar los posibles interrogantes que deben generar los avances de una obra audiovisual.
- ✚ Establecer los objetivos de cada proyecto según la temática planteada y la propuesta que realice cada estudiante 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.
- ✚ Generar un material audiovisual que ayude al equipo a materializar, de manera conjunta, las primeras ideas, el clima y el ritmo de su proyecto final.

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 equipo)

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 estudiantx 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).

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 estudiantxs, 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/grupal, según el rol realizado por cada estudiantx y su proceso realizado durante todo el año, el trabajo en equipo y la articulación de los objetivos planteados por el grupo en relación a la maduración y la realización final, las notas (Tps y Parciales entregados, procesos individuales, trabajo del rol específico, resultado final) se promediarán con el TF.

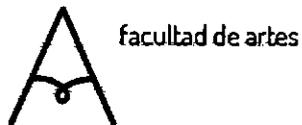
- 7- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente.

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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 estudiantxs y del equipo docente.

Aprobados el TP N° 1, 2 y el Parcial 1, a partir de mediados de mayo y durante el segundo semestre se habilitarán las tutorías semanales con asistencia obligatoria, con la participación de la Profesora a cargo, Prof. Ayudante, Ad., Ay. Alumnxs y en conjunto con docentes que realizan sus funciones complementarias en la cátedra.

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 aquellxs estudiantxs cuyas obligaciones laborales condicionan su tiempo dedicado al estudio.

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

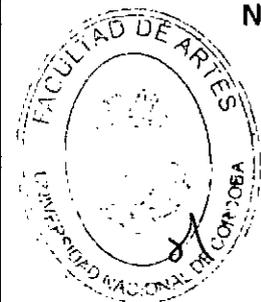
1) Una para público especializado: docentes de la carrera y profesionales invitadx especialmente con el fin de habilitar un intercambio de impresiones y criterios con los integrantes de cada equipo de producción acerca de los logros alcanzados y los aspectos a revisar del Diseño de Imagen y Sonido durante el montaje final. Dichos docentes y profesionales podrán apreciar los avances y resultados alcanzados pues serán invitadx a la Muestra de los Trabajos Finales (MUCI) organizada por la cátedra – última clase del año y muestra - en la que se proyectarán las obras audiovisuales/cinematográficas aprobadas.

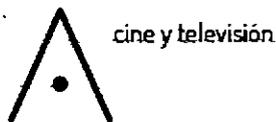
2) Segunda proyección privada, con público general: estudiantxs de otros años, departamentos, docentes y no docentes de otras disciplinas y público general. Esta segunda proyección es de fundamental importancia para el armado de la última versión y reescritura de la película, para la presentación en MUCI (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.

Estudiantxs 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 estudiantxs Promocionales y Regulares)

cine y televisión

facultad de artes

Estudiantx 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.

Estudiantx 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 estudiantx 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.
- ✓ Asimismo, deberá participar de reuniones de asesoramiento (ver cuadro segunda página) que convocará el equipo de cátedra, con antelación de al menos de una semana.
- ✓ 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, esto significa que debe escribir el guión o co-guionar, encargarse de la dirección general (esto incluye dirección actrices/actores) del cortometraje, es decir, comprometerse a crear la idea, llevar a cabo la realización del desarrollo de la historia (preproducción) y luego dirigir toda la puesta en escena, pudiendo recibir ayuda externa para la producción y realización del mismo.

La temática es libre y el cortometraje debe ser realizado a los fines de rendir este examen. Duración: 10' (diez minutos) mínimo/15' (quince minutos) tiempo máximo.

Observación: Durante el proceso de escritura del guion y preproducción, se efectuarán tutorías por parte de la cátedra, en fechas de mesa de examen, a coordinar previamente vía correo electrónico (ver cuadro segunda página).

(1) Cualquierx estudiantx que desee rendir la materia en condición de libre, deberá comunicarse con el equipo de cátedra, para que le informen, en que proyecto puede colaborar como auxiliar.

La cátedra evaluará la situación de cada grupo y la naturaleza de los proyectos del año vigente, e informará el nombre del cortometraje y datos de quien esté a cargo de la Asistencia Dirección, para comunicarse.

- ✓ Debe entregar una carpeta que contenga:

<p align="center">LA CARPETA SE ENTREGA POR ETAPAS DE REALIZACIÓN. La presentación se hará en fechas de exámenes. (Debe ir aprobando cada etapa para pasar a la siguiente)</p>	
<p>PRIMERA TUTORÍA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Idea. ✓ Tema. ✓ Story Line. ✓ Argumento y/o Sinopsis. ✓ Escaleta. ✓ Género. ✓ Análisis de factibilidad. ✓ Estructura narrativa. ✓ Caracterización de personajes (clase social de lxs personajes, profesión, etc). ✓ Motivación personal (reflexionar sobre la necesidad y urgencia de la elección y deseo de contar esa historia, de elegir "x" temática). ✓ Público al que va destinado (pensar y reflexionar sobre la audiencia). ✓ ¿Cuál es el desafío de querer realizar el cortometraje? ✓ One page (luego de haber elaborado los puntos anteriores).
<p>Puede presentar vía online, en cualquier momento del año, luego de tener aprobada la primera tutoría y antes de pasar a la tercera tutoría.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presentación del CV-AV (Currículum vitae Audiovisual) <p align="center">AUTORETRATO/AUTOREPRESENTACIÓN (ver consignas en el programa vigente).</p>
<p>SEGUNDA TUTORÍA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Guiones: Literario y Técnico. ✓ Story board y/o shooting board. ✓ Plantas de cámara. ✓ Imágenes casting (para ver el proceso realizado) y fundamentación de la elección del elenco actoral, ✓ Desglose de Producción y Presupuesto. ✓ Locaciones (scouting). ✓ Criterios estéticos-realizativos, referencias.
<p>TERCERA TUTORÍA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Agregar al presupuesto real, el presupuesto ideal. ✓ Afiche y diseño completo de la carpeta, en relación a la obra audiovisual. ✓ Conclusión (reflexión del proceso creativo/realizativo). ✓ 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.

ETAPA 2: Examen escrito y oral:

2.1. Aprobado el cortometraje (Etapa 1), en la siguiente mesa de examen, deberá rendir un examen escrito, instancia de producción analítica y reflexiva en torno a los conceptos y categorías propuestas en el programa vigente y bibliografía obligatoria (revisar programa vigente de la cátedra).

2.2. Aprobado el Examen escrito (en la misma mesa de examen) se procede a la instancia de examen oral, como última etapa del examen final.

Deberá tener en cuenta la bibliografía ampliatoria y vista la filmografía propuesta en el programa vigente.

ACLARACIÓN: En caso de aprobar la Etapa 1, si la nota es superior a 7 (siete) y desaprobado la Etapa 2, se reservará la nota de la producción audiovisual, durante siete mesas consecutivas a partir de la entrega de la nota obtenida en la Etapa 1.

Cualquier consulta, comunicarse al correo de la cátedra:
Aclarando el motivo "Examen Final + Apellido y Nombre"
realizacioncinematografica@artes.unc.edu.ar

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.

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 psicofísica de lxs trabajadorxs;
- b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo;

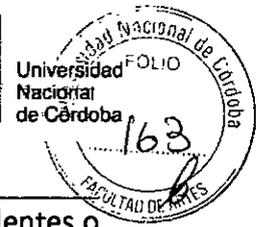

cine y televisión

facultad de artes

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 studentxs no ingresar y salir durante la proyección, salvo en caso de emergencia y/o excepcionalidades y esperar hasta que el visionado termine.

Debido a las proyecciones, que se realizan en su mayoría con la luz apagada, esto requiere que estén claramente indicadas las salidas y/o salidas de emergencia. Solicitar a lxs studentxs 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 studentxs 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.

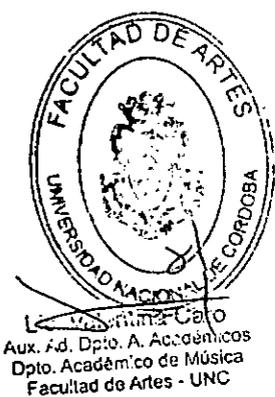

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)
CRONOGRAMA RC 2019

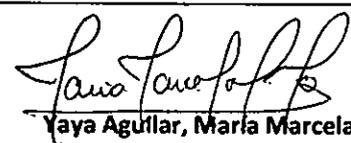
CRONOGRAMA ANUAL					
CLASE N°	Fecha	Unidad/Temas		TP	Entregas y presentaciones para las clases prácticas en relación al contenido dado en las clases teóricas
01	18/03/2019	UNIDAD I		TP 1	PRESENTACIÓN MATERIA. Diagnostico + breve análisis de uno de los dos cortos desde el rol que pretende realizar este año Lectura:
02	25/03/2019	IDEA – ELECCIÓN TEMÁTICA Consignas TP ° 2 – Análisis MUCI según el rol		TP 1	Entrega TP 1 – AUTORETRATO + FOTOS X2 ¿Qué quiero contar? y ¿Para qué lo quiero contar?¿Para quién?
03	01/04/2019	Presentación consignas TP 2 Análisis MUCI18 CLASE conjunta con Sociología	UNIDAD II Concebir ideas	TUTORÍAS PREPITCHING	PREPARACIÓN PITCHING. CLASES ESPECÍFICAS POR ÁREAS. PLANTEAMIENTOS DE IDEAS. Tutorías prepitching: Miércoles 12/03 12h a 14h Los miércoles siguientes: 13h a 15h 03 al 14/04 BAFICI. BS.AS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE
04	08/04/2019	REPOSICIÓN MUCI18			
05	15/04/2019	Entrega TP2			
06	22/04/2019	PITCHING / Parcial 1			
07	29/04/2019	Presentación de equipos / GUIÓN REDACCIÓN GL. DE LA IDEA AL GUIÓN LITERARIO. CLASE GUIÓN		TP 2	Cátedra evalúa e informa la conformación de los equipos. 01 al 5/05 FICIC. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE DE COSQUÍN.
08	06/05/2019	UNIDAD III A,DIRECCIÓN			INICIAN TUTORÍAS OBLIGATORIAS.
09	13/05/2019	ÁREA DIR (DIR ACTRICES/ACTORES)			Desarrollo CRITERIOS ESTÉTICOS
	20/05/2019	EXAMENES – SEMANA DE MAYO / Continúan consultas virtuales y presenciales al grupo que lo solicitara Entrega criterios por área - online			
10	27/05/2019	DIRECCIÓN DE ARTE			ENTREGA GL (Fecha límite 03/06) Se evaluará la autorización del GL para rodaje.
11		VIERNES 31/5:CASTING			
12	03/06/2019	PRODUCCIÓN			
13	10/06/2019	UNIDAD IV PARCIAL 2 – ENTREGA AVANCES/TEASER DEFENSA Y EVALUACIÓN			
14	17/06/2019	Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.		FERIADO VIERNES 21/06: Simulacro RODAJE	
15	24/06/2019	SONIDO			
16	01/07/2019	UNIDAD V DF AUTORIZACIÓN RODAJE.			ÚLTIMA CLASE PRIMER SEMESTRE
	05/07/2019 AL	RECESO INVERNAL.			Acompañamiento virtual, devolución GL y GT.

CRONOGRAMA ANUAL					
CLASE N°	Fecha	Unidad/Temas	TP	Entregas y presentaciones para las clases prácticas en relación al contenido dado en las clases teóricas	
	28/07/2019	RODAJE		Pedido de Story Board.	
17	29/07/2019	MONTAJE		RODAJE (Julio y/o Agosto)	
18	05/08/2019	Proyecciones privadas.			
19	12/08/2019	Evaluación Montaje.			
20	19/08/2019	UNIDAD VI			
21	26/08/2019				Última semana para rodaje.
22	02/09/2019				
23	09/09/2019			07 al 14/09 CINE DE LAS ALTURAS. FESTIVAL DE CINE DE JUJUY.	
24	16/09/2019	UNIDAD VII			
	23/09/2019	EXAMENES DE SEPTIEMBRE			
25	30/09/2019	DEFENSA/FUNDAMENTACIÓN	P3	PROYECCIONES INTERNAS (PRIVADAS)	
26	07/10/2019	Ley de Fomento. Situación AV en CBA y en Argentina.		09 al 11/10 ANIMA. FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN DE CÓRDOBA.	
27	14/10/2019	Diseño afiche. Revisión estética proyecto, carpeta final.			
28	21/10/2019	Postproducción. Color/Sonido			
29	28/10/2019	28 al 03/11 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE TERROR Y FANTÁSTICO DE CÓRDOBA. Exhibición. Distribución.		Charla sobre exhibición, distribución. Charla abierta al público.	
30	04/11/2019	PRESENTACIÓN TF (entrega final) Presentación CARPETAS.		DEBATE/EVALUACIÓN. EVALUACIÓN TRABAJO FINAL	
31	11/11/2019	ÚLTIMA CLASE. PARCIAL 4 : PRESENTACIÓN TRAILERS + LONAS (100 X 0.70) Exhibición, Defensa y Evaluación.		DIFUSIÓN PROYECCIONES CARTELERA CORDOBESA. PROGRAMACIÓN POSIBLES FESTIVALES. COORDINAR/ORGANIZAR INSCRIPCIONES. 09 al 18/11 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA.	
EXAMENES FINALES – DICIEMBRE					
25/11 al 29/11 1er turno 02/12 al 13/12 2do turno					
MUESTRA TF – Lunes 2/12 – Lugar: Pab. Argentina. Martes 3/12 (opcional dependiendo la cantidad de trabajos presentados)					

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 253/19
HCD

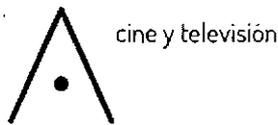

Yaya Aguilar, María Marcela
Leg. N° 46478
Lic. en Cine y Televisión
Docente a cargo (interina) de la
Cátedra de Realización Cinematográfica
realizacioncinematografica@artes.unc.edu.ar

A

10/12/20

10/12/20

[The following text is extremely faint and largely illegible due to low contrast and noise. It appears to be a series of lines of text, possibly a list or a set of notes, arranged in a structured format. Some faint words and symbols are visible, but they cannot be accurately transcribed.]

cine y televisión

facultad de artes

CRONOGRAMA Y BIBLIOGRAFÍA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Cine y TV

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

Asignatura: *Cine Animación con Elementos de Diseño Gráfico*

Facultad de Artes

Departamento: Cine y TV

Carrera: Licenciatura en Cine y TV

Cátedra: Animación con Elementos de Diseño Gráfico

Equipo docente:

Titular: Esp. Carmen Garzón

Prof Asistente: Esp. Alejandro González

Adscripto: Lic. Juan Pascual Sgró

Ayudantes:

Téc. Nadia Couto

Tec. Ana Sol Pechín

Téc. Fernando Perea

Téc. Agustín Lascano

Téc. Gonzalo Fournier

Téc. Agustina Ceballos Pons

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 2019

cine y televisión

facultad de artes

UNIDAD N° 2: Principios Básicos de la Animación:

TPN°2:

2.1: El flip book.

2.2: Principios básicos de la animación: movimientos combinados.

Técnica: animación con recortes.

Fecha:

Mayo 2019

UNIDAD N° 3: El espacio en animación:

TPN° 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 2019

Fecha de entrega de Animatic: 3 d Julio 2019

VACACIONES

Fecha de entrega TP 3: Agosto 2019

UNIDAD N° 4: Leyes físicas de la animación:

TPN° 4:

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

Técnica:

Opción a) dibujo cuadro a cuadro con registros.

Opción b) leyes físicas con objetos blandos o duros.

TP4: Octubre 2019

cine y televisión

facultad de artes

UNIDAD N° 5: La animación de maqueta.

TPN° 5:

5.1: **Presentación de una carpeta de proyecto de animación.**

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

Técnica: Stop Motion

Fecha: Noviembre 2019

LOS RECUPERATORIOS SON ANTES DE LA ENTREGA DEL SIGUIENTE TP

1- **Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.**

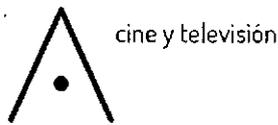
UNIDAD N 1:

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 acéana)"*, 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.

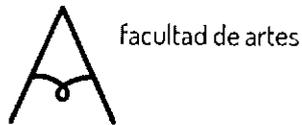
UNIDAD N 2:

- 1- HALAS, John y MANVELL, Roger: *"Técnica del Cine Animado"*, Ed. Taurus, Madrid, 1963.

cine y televisión

facultad de artes

- 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.

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.

cine y televisión

facultad de artes

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/>

cine y televisión

facultad de artes

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

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

- Trabajo Práctico N 1: Abril 2019
- Trabajo Práctico N 2: Mayo 2019
- Seminarios de Caminata: junio 2019
- Trabajo Práctico N 3: Agosto 2019
- Trabajo Práctico N 4: Octubre 2019
- Trabajo Práctico N 5: Noviembre 2019

Esp. Carmen Garzón
Titular Cine Animación con Elementos de Diseño Gráfico

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 253/19
HCD

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

SEMIOTICA FILMICA Y TELEVISIVA

2019

Titular: Dra. Sandra Savoini

Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

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 Filmica 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 cinematográfica*, Paidós. Barcelona. EN AULA VIRTUAL

Machado, A. (2009) "Capítulo 1: el enigma de Kane" en *El sujeto en la pantalla*, Gedisa, Barcelona. EN AULA VIRTUAL

Gomez Tarin, F. et al (2012) "Punto de vista y videojuegos. Un acercamiento multidisciplinar" en Actas – IV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social – IV CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre - ISBN-13: 978-84-15698-06-7 / D.L.: TF-969-2012 EN AULA VIRTUAL

Unidad 4

Savoini, S. (2011) *Apuntes de cátedra: Semiótica Filmica y televisiva*. FA-UNC. EN AULA VIRTUAL

Vitale, A. (2002) "Capítulo 1: Peirce" en *El estudio de los signos. Peirce y Saussure*, Eudeba. EN AULA VIRTUAL

Dubois, P. (1986) "Capítulo 1" en *El acto fotográfico De la representación a la Recepción*, Paidós Comunicación, Barcelona. (pps. 21 a 52) EN AULA VIRTUAL

Ruiz, (2011) "El poder de la imagen: De la verdad a la obligación, de la ostensión a la generación de relatos" en 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.

Unidad 5

Savoini, S. (2011) *Apuntes de cátedra: Semiótica Filmica 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. EN AULA VIRTUAL

Verón, E. (1983) "Prefacio" en *Construir el acontecimiento*, Gedisa, Buenos Aires. EN AULA VIRTUAL

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

CARLON, M. (2012) "En el ojo de la convergencia. Los discursos de los usuarios de Facebook durante la transmisión televisiva de la votación de la ley de matrimonio igualitario" en Antonio Fausto Neto - Mario Carlón (eds): *Las políticas de los internautas. Nuevas formas de participación*. La Crujía, Buenos Aires EN AULA VIRTUAL.

Unidad 6:

Carlón, 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

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

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

Jost, ff. (2014) "Webseries y series de tv: idas y venidas. Narraciones en tránsito." CIC. Cuadernos de Información y Comunicación [en línea], 19 (Enero-Diciembre) Disponible en: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93530573001>> ISSN 1135-7991 EN AULA VIRTUAL

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. (2002) *Ensayos sobre la significación en el cine. Vol. 1*. Capítulos: "Algunos aspectos de la semiología del cine" y "Problemas de denotación en el filme de ficción", Paidós, Barcelona. 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. EN AULA VIRTUAL

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

GRAVES, M. (2007) "Imágenes imposibles. Fotografía, enunciación y memoria" en Papeles de trabajo. Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín. ISSN: 1851-2577. Año 1, no 2, Buenos Aires. 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> o LINK EN AULA

VIRTUAL

JB

CAMPO, J. (2014) "Contra el antropocentrismo: ecosistema de las imágenes documentales" en revista Intersecciones de la comunicación 8. Facultad de Cs. Sociales UNCPBA, Argentina. EN AULA VIRTUAL

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. - 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> EN AULA VIRTUAL

STEIMBERG, L. - SABICH, M. "Comunidad youtuber: un análisis en reconocimiento sobre las prácticas de consumo en niños y adolescentes del Área Metropolitana de Buenos Aires" en Amparo Rocha Alonso y Laura Iribarr editoras: Documentos de trabajo, UBA. En <http://absorcionesretomas.sociales.uba.ar/retomas-discursivas-documentos-apuntes-de-trabajo/>

Unidad 6

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

CARLÓN, M. (2006) *De lo cinematográfico a lo televisivo*, La Crujia, 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

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. (2012) "Qué significa hablar de realidad para televisión". Revista TOMA UNO (1): 115-128- ISSN 2313-9692 (impreso) / ISSN 2250-4524 (electrónico). <http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/toma1/index> Depto. de Cine y TV – Facultad de Artes – Universidad Nacional de Córdoba – Argentina EN AULA VIRTUAL

VERON, E. (1983) "El está ahí, lo veo, me habla". Rev. Communication 38, Seuil, Paris. AULA VIRTUAL

Cronograma 2019

MARZO

21: Presentación - Unidad 1

28: Unidad 2

ABRIL

04: Unidad 3

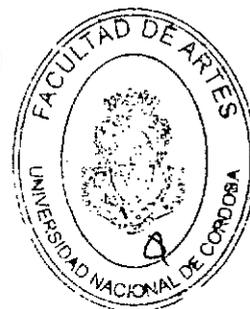
11: Unidad 3 Trabajo de análisis aúlico

18: feriado

25: PARCIAL 1 (unidades 1, 2 y 3): teórico-práctico, escrito, individual

MAYO

02: Unidad 4

09: Unidad 4: Trabajo de análisis aúlico

16: Unidad 5

23: semana de exámenes

30: Unidad 5 Trabajo de análisis aúlico

JUNIO

06: PARCIAL 2 (Unidades 4, 5): teórico, escrito, individual

13: Unidad 6

21: Recuperatorios Parciales 1 y 2

28: Trabajo Práctico Evaluativo grupal con exposición oral de la Unidad 6

JULIO

4: Recuperatorio Trabajo práctico evaluativo - Firma de Libretas

Alumnos trabajadores: parcial 1: 2 de mayo- parcial 2: 13 de junio en aula 1 a las 9 hs. - Es preciso previamente informar al docente para que se puedan organizar las actividades en el aula.

Las notas de las evaluaciones se suben al sistema guaraní y los parciales se pueden consultar en la clase subsiguiente

Distribución Horaria

Turno único: jueves de 9 hs. a 12hs. Aula 1 - Pabellón Haití

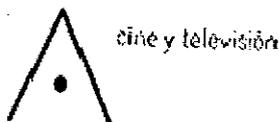
Atención alumnos: jueves 12 hs / martes 13 hs (previamente acordar con el docente a través de aula virtual el lugar de encuentro)

Correo electrónico: sandra.savoini@gmail.com

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 253/19
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 2019

Departamento Académico:

Carrera/s: PLAN 1987

Asignatura: PROBLEMÁTICA DE LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Equipo Docente:

- Profesores: Lic. Sebastián Peña
- Carga Anexa: Dra. Sandra Savoini
- Ayudante Adjunto: Lic. Nicolás Aravena

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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

2. Objetivos

Este Curso plantea al estudiante:

- Dirigir una mirada consciente y reflexiva sobre los procesos sociales de producción artística, con especial referencia al contexto local.
- Historizar y discutir algunos conceptos básicos sobre el Arte.
- Reflexionar sobre la dimensión productiva de las representaciones.

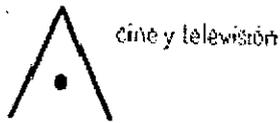
Este Curso propone al estudiante:

- Integrar teoría y práctica en la producción del conocimiento.
- Reflexionar sobre diversas fuentes culturales.
- Desarrollar un pensamiento autónomo y crítico sobre su hacer.
- Reflexionar acerca de la producción artística como un espacio conceptualmente construido que incide en el carácter de la "obra".
- Participar en sus actividades de investigación, difusión y extensión.

Este Curso aporta al estudiante elementos para:

- Reintegrar analíticamente valores y formas culturales en las prácticas que los generaron
- Problematizar el arte, en el sentido de adquirir la destreza de construir zonas de densidad teórica en torno a problemas artísticos.
- Agudizar la percepción de los contenidos sociales vehiculizados por los procesos artísticos.
- Construir un marco interpretativo interdisciplinario en torno a objetos provenientes de diferentes campos y medios artísticos, predominantemente los referidos a la imagen (pintura, foto, video, etc.).

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.
- 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:

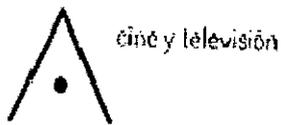
- Las transformaciones técnicas y su impacto en los sistemas de producción artísticos
- Algunas discusiones en torno a la imagen fotográfica.
- Walter Benjamin y el problema del aura
- Revolucionar los medios de producción artística: "El autor como productor"
- Pensar la técnica

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.

ciné y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

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

DIDI-HUBERMAN, GEORGE. 2010. "La doble distancia". En LO QUE VEMOS, LO QUE NOS MIRA. Buenos Aires. Manantial. Capítulo Pág. 93 110.

BUCK MORSS, SUSAN. 2005. "Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte". En WALTER BENJAMIN. ESCRITOR REVOLUCIONARIO. Buenos Aires. Interzona Pág. 169 - 221

BLÁZQUEZ, GUSTAVO. 2005 "Cyborg Power. Cuerpo, Técnica y Producciones artísticas" en *Liminar*. <http://www.liminar.com.ar/pdf05/blazquez.pdf>.

Unidad 3: Poderes de la imagen

Objetivo específico:

- Explorar la relación entre imágenes visuales, política y producción de subjetividades contemporáneas.

Contenidos

- La televisión y los medios masivos de comunicación: La Sociedad del Espectáculo.
- Procedimientos estéticos situacionistas: deriva y tergiversación
- La imagen pornográfica y el capitalismo farmacopornográfico.
- Pospornografía
- El Feminismo y la práctica situacionista contemporánea

Bibliografía

N.B.: La bibliografía se cita en un orden de lectura sugerido

PLANT, SADIE. 2008. EL GESTO MÁS RADICAL. LA INTERNACIONAL SITUACIONISTA EN UNA ÉPOCA POSMODERNA. Madrid. errata naturae. Pág. 13 – 65.

DEBORD, GUY. 1999. LA SOCIEDAD DEL ESPECTÁCULO. Valencia. Pre-textos. Pág. 37-50.

_____. 1999. COMENTARIOS SOBRE LA SOCIEDAD DEL ESPECTÁCULO. Barcelona: Anagrama. Pág. 7 – 32. *s/f*.

Teoría de la deriva. <http://www.sindominio.net/ash/is0209.htm>

Ferrer, Christian. 2012. "El mundo inmóvil". Págs 8 a 25. En Prólogo a La Sociedad del Espectáculo. 2012. La Marca. Buenos Aires

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

_____. *s/f*. "Museo, basura urbana y porno". <http://es.scribd.com/doc/43011341/Museo-Basura-Urbana-y-Porno-Preciado>

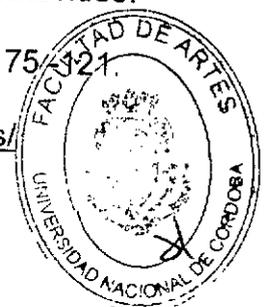
GUBERN, ROMÁN. LA IMAGEN PORNOGRÁFICA Y OTRAS PERVERSIONES ÓPTICAS. Barcelona. Anagrama Pág. 9-70.

ECHAVARREN, ROBERTO (comp). 2009. PORNO Y POST PORNO. HUM. Montevideo. Capítulo V. Págs. 65 – 76.

DESPENTES, VIRGINIE. 2007. TEORÍA KING KONG. Melusina. Madrid. Págs 75-81.

SEMÁN, PABLO. El posporno no es para que te excites. En:

<http://www.revistaanfibia.com/ensayo/el-posporno-no-es-para-que-te-excites/>

cine y televisión

facultad de artes

Visionado obligatorio:

COHN, MARIANO Y GASTÓN DUPRAT. 2008. "El artista"
DEBORD, Guy. 1973. "La sociedad del espectáculo"
DESPENTES, Virginie. 2000. "Fóllame"
Wnendt, David. 2015. "Ha vuelto"

Bibliografía complementaria

Se recomienda a los y las estudiantes consultar los textos citados más allá de los capítulos seleccionados.

4. Propuesta metodológica:

Las actividades docentes de la cátedra se desarrollarán mediante clases teóricas y tres Teórico-Prácticos. Las clases teóricas consistirán en la exposición de los principales contenidos y conceptos articuladores del programa. Los teórico-prácticos tendrán como eje articulador un conjunto de textos, cuya lectura será de carácter obligatorio para los alumnos que asistan a los mismos. A partir de esta lectura, se procederá al análisis de los textos y su articulación con problemáticas más generales. La lectura del material será siempre parcial e interesada, no procurándose bajo ningún punto de vista agotar los sentidos presentes, sino instrumentalizar aquellos que se presenten como útiles para la discusión general.

De acuerdo a la reglamentación vigente las clases teóricas **NO** son obligatorias. Los alumnos promocionales deben realizar dos Teórico-Prácticos y los regulares uno. Las condiciones de regularidad y promoción son aquellas definidas por las reglamentaciones vigentes de la Facultad de Artes. (Cf. <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>)

5. Evaluación

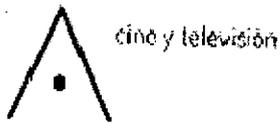
Actividades evaluables:

- 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

Cronograma tentativo 2019

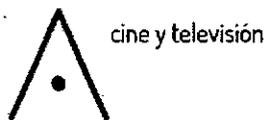
Fecha	Contenido
30/7	Unidad 1 Tatarkiewicz
06/8	Unidad 1 Bourdieu-
13/8	Teórico Práctico 1: El artista
20/8	Unidad 2 Benjamin (fotografía)
27/8	Unidad 2 Benjamin (aura)
03/9	Unidad 2 Benjamin (productor)
10/9	Unidad 3 Debord
17/9	Debord - Deriva
24/9	Turno Septiembre Exámenes
01/10	Teórico Práctico - Deriva
08/10	Unidad 3: Preciado
15/10	Pos(t)-Porno
22/10	Teórico Práctico 3: Pos-pornografía
29/10	Parcial
05/11	Recuperatorio Parcial
12/11	Firma de Libretas

Lic. Sebastián Peña

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 253/19
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

Departamento Académico: Cine y Televisión

Carrera/s: PLAN 1987

Asignatura: EL MUNDO DE SOCIOLOGÍA

Prof. Titular:

Dr. Gonzalo Assusa

Horario: Martes de 19 a 22 hs. – Aula 1. Pabellón Haití

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 las 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, mediatizada a través de imágenes.

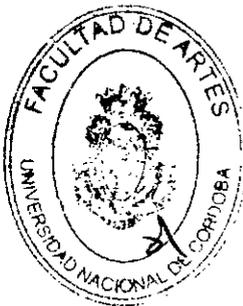
Guy Debord - *La Sociedad del Espectáculo*

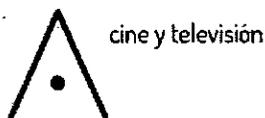
1. Fundamentación

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

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*.

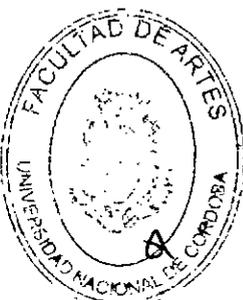
El desplazamiento de las justificaciones teocéntricas del orden político a las concepciones propiamente modernas, racionalistas y humanistas del orden social (cuyas máximas manifestaciones aparecen en el conjunto de revoluciones políticas burguesas y, muy particularmente, en la Revolución Francesa de 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 subdisciplinares. 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 filmicos 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.
- Apropiarse 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.

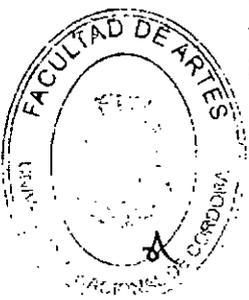
3. Contenidos y ejes temáticos por unidad

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

La sociología y la sociedad moderna. El individuo moderno: surgimiento y problemas asociados. La sociología en la era de las revoluciones modernas. Una ciencia de la Crisis... de la sociedad estamental, teocéntrica y tradicional. Secularización, racionalización y despersonalización del mundo social. Procesos encontrados. Objeto sociológico y "problemas sociales". La esferización del mundo. El objeto de la sociología se conquista, se construye y se comprueba. Los supuestos fundamentales de la mirada sociológica. Estructura y acción, condiciones sociales y sentidos subjetivos.

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

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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. Teóricas en la sociología clásica: los aportes invisibilizados.

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. Howard Becker, 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. "La historia hace a las personas, pero las personas hacen a la historia". 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 cultural, capital cultural y capital simbólico.

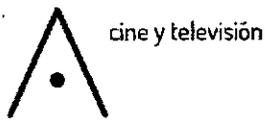
UNIDAD 4. Problemas, perspectivas y discusiones en la sociología de la cultura

De la cultura en un sentido antropológico a las culturas. Concepto clásico y desafíos contemporáneos. Objetivismo y subjetivismo en el análisis cultural. Hibridación, multiculturalismo y neoliberalismo. Configuraciones culturales, tipificaciones y fronteras. Relación entre cultura y hegemonía. El giro del poder: dominación y reproducción en la cultura. Estructura y agencia en la cultura. La cultura como repertorio y el agente competente. El posmodernismo y la retotalización crítica en el análisis cultural.

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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

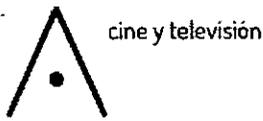
UNIDAD 1. La construcción de la realidad social. Paradigmas y teoría sociológica.

- Hobsbawm, E. (2006). *La era de la revolución, 1789-1848*. Barcelona: Crítica. (Capítulos "La revolución industrial" Pp. 34-60)
- Lacolla, E. (2008). *El cine en su época. Una historia política del filme*. Córdoba: Comunicarte (Capítulo "La revolución industrial y el cine").
- Lahire, B. (2016). *En defensa de la sociología. Contra el mito de que los sociólogos son unos charlatanes, 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 socialógica*. Madrid: Siglo XXI.
- Portantiero, J. C. (1989). *La sociología clásica: Durkheim y Weber*. Buenos Aires: Centro editor de América Latina. (Introducción)
- Sennett, R. (1997). *Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental*. Madrid: Alianza Editorial. (Capítulo "Individualismo urbano". Pp. 338-377)

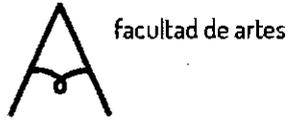
Bibliografía complementaria

- 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.
- Berman, M. (1988). *Toda lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Madrid: Siglo XXI. (Capítulo "Introducción: la modernidad: ayer, hoy y mañana").
- 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.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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)

Mantecón, A. (2017). *Ir al cine. Antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas*. México: Gedisa – UAM Itzapalapa. (Toma 1. Desigualdades modernas: ofertas culturales y públicos)

Ritzer, G. (1997). *Teoría sociológica contemporánea*. México: McGraw Hill. Pp. 1-10.

Whright Mills, C. (1969). *La imaginación sociológica*. México. Fondo de Cultura Económica.

Filmografía

El padrino (1972). F. F. Coppola

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)

Webb, B. (2012). "Diario de una chica trabajadora". En Castillo, J. C. (ed.). *Clásicos y modernos en Sociología del Trabajo*. Buenos Aires: Miño y Dávila. pp. 55-77.

Weber, M. (2014). *Economía y sociedad*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Pp. 6-11, 18-30, 706-716.

Weber, M. (2006). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. La Plata: Terramar (Introducción).

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.

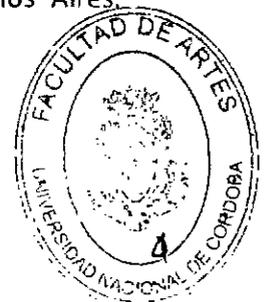
Durkheim, E. (1985). *La división del trabajo social*. Barcelona: Planeta Agostini. (Introducción)

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.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Filmografía y literatura

Frankenstein (1931). J. Whale

Germinal (1993). Claude Berri

Taboo (2017). BBC

Poe, E. A. (1840). "El hombre en la multitud"

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

3.a. La reedición de las escuelas clásicas

Becker, H. (2009). *Outsiders. Hacia una sociología de la desviación*. Buenos Aires: Siglo XXI. (Capítulo 1. Outsiders, Capítulo 2. Tipos de desviación: un modelo secuencial)

Parsons, T. (1999). La edad y el sexo en la estructura social de Estados Unidos. En Pérez Islas, J. A., Valdez González, M. y Suárez Zozaya, M. H. (coords.). *Teorías sobre la juventud. Las miradas de los clásicos*. México DF: Miguel Angel Porrúa.

Portelli, H. (2003). *Gramsci y el bloque histórico*. Buenos Aires: Siglo XXI. (Introducción y capítulo III)

Bibliografía complementaria

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

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. (2004) [1959]. *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Ariel. 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).

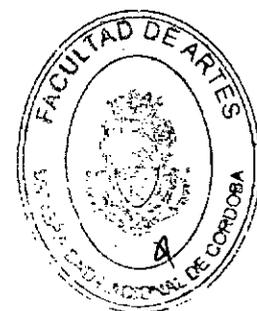
Merton, R. (1964). *Teoría y estructuras sociales*. México: Fondo de cultura económica. ("Funciones manifiestas y funciones latentes").

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

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)

Filmografía y literatura

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Becker, H. (2009). *Outsiders. Hacia una sociología de la desviación*. Buenos Aires: Siglo XXI. (Capítulo 3. Convertirse en un consumidor de marihuana)

Transpotting (1996). D. Boyle

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 lo 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.

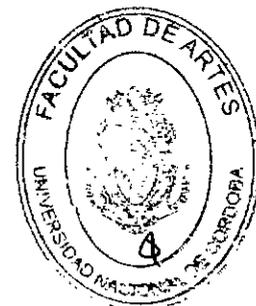
Bourdieu, P. (2011). "Estrategias de reproducción y modos de dominación". *Las estrategias de reproducción social*. Buenos Aires: Siglo XXI.

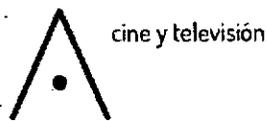
Gutiérrez, A. (2005). *Pobre' como siempre. Estrategias de reproducción social en la pobreza*. Córdoba: Ferreyra Editor.

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. Elementos para una sociología de la cultura*. Buenos Aires: Siglo XXI.

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

Filmografía y literatura

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

La sociología es un deporte de combate (2001). Pierre Carles

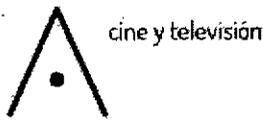
UNIDAD 4. Problemas, perspectivas y discusiones en la sociología de la cultura

- Auyero, J. (1999). "El lugar de la cultura en la sociología norteamericana". En Auyero, J. (ed.). *Caja de herramientas. El lugar de la cultura en la sociología norteamericana*. Quilmes: UNQ.
- Benzecry, C. (2012). "Introducción. Cultura. Instrucciones de uso". En Benzecry, C. (ed.). *Hacia una nueva sociología cultural. Mapas, dramas, actos y prácticas*. Quilmes: UNQ.
- Benzecry, C. (2012). *El fanático de la ópera. Etnografía de una obsesión*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Grimson, A. (2011). *Los límites de la cultura. Crítica de los teorías de la identidad*. Buenos Aires: Siglo XXI ("Introducción").
- Grimson, A. y Semán, P. (2005). "Presentación: la cuestión cultura". *Etnografías contemporáneas*. 1 (1).
- Grüner, E. (2002). *El fin de las pequeñas historias. De los estudios culturales al retorno (imposible) de lo trágico*. Buenos Aires: Paidós ("Prólogo: De las ruinas en peligro" e "Introducción: la cultura después de Kosovo").
- Ortner, Sh. (2016). *Antropología y teoría social. Cultura, poder y agencia*. San Martín: UNSAM Edita ("Introducción. Actualización de la teoría de la práctica").

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 especializado 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 consumo cultural en América Latina. Construcción teórica y líneas de investigación*. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

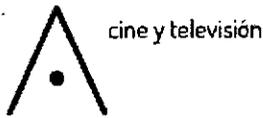

- Grignon, C. y Passeron, J. C. (1991). *Lo culto y lo popular. Miserabilismo y Populismo en sociología y literatura*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Hall, S. (1973). "Encoding and Decoding in Television Discourse". *Policopia*. 7 (Versión original). Traducción (mimeo) del capítulo 10, de Carlos Rusconi 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.
- Jameson, F. (1991). *Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Barcelona: Paidós. (Introducción y Cap. 2)
- Jameson, F. (1995). *La estética geopolítica. Cine y espacio en el sistema mundial*. Barcelona: Paidós.
- 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 santas, 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. (1988). *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península. ("Cultura", "Ideología", "La hegemonía", "Dominante, residual y emergente", "Estructuras del sentimiento").
- 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.

Filmografía y literatura

- Atlanta (2016). Fox. Temporada 1. Capítulo 7.
- Escandalosos (2015). Cartoon Network. Selección del docente.

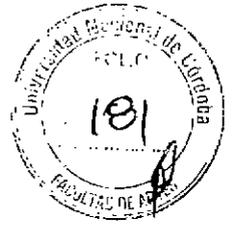
cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD 5. Hacia una sociología del cine y el audiovisual

Casetti, F. (2005). *Teorías del cine*. Madrid. Cátedra. (Introducción y Cap. VIII)

Mantecón, A. (2017). *Ir al cine. Antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas*. México: Gedisa – UAM Itzapalapa (“Detrás de cámaras: la antropología llega al cine”, “Toma 1. Desigualdades modernas: ofertas culturales y públicos”, “Toma 4. ¿Fin de la ciudad moderna y las salas de cine?”, “Toma 5. Escenarios emergentes”)

Bibliografía complementaria

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]

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. (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). “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.

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.

Assusa, G. (2017). *Lo popular en el nuevo cine argentino: una mirada desde el consumo*. Villa María: Editorial Universitaria de Villa María.

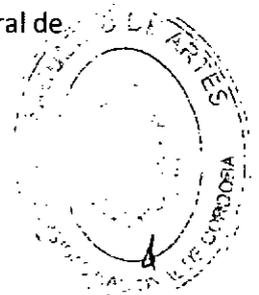
García Canclini, N. (1994). “Del cine al espacio audiovisual”. García Canclini, N. (coord.), *Los nuevos espectadores. Cine, televisión y video en México*. México DF: Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Instituto Mexicano de Cinematografía.

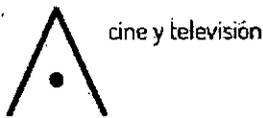
García Canclini, N. (1994). “Notas para posibles conclusiones”. García Canclini, N. (coord.). *Los nuevos espectadores. Cine, televisión y video en México*. México DF: Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Instituto Mexicano de Cinematografía.

Krieger, C. (2005). “Estrategia de inclusión social en el cine argentino”. *Cuadernos de Cine Argentino 1: Madalidades y representaciones de sectores sociales en la pantalla*. Buenos Aires: INCAA.

Krieger, C. (2009). *Cine y peranismo. El estado en escena*. Buenos Aires. Siglo XXI.

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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Instituto Mexicano de Cinematografía, 1994.

- 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]
- 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.
- 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]
- 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.
- 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.

Filmografía y literatura

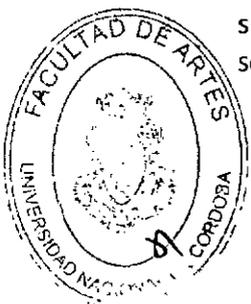
Los Simpson (1989). Fox. Selección del docente

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

Mes de marzo

Martes 19: Presentación de la materia. Unidad I. La sociología y la sociedad moderna. El individuo moderno: surgimiento y problemas. La sociología en la era de las revoluciones modernas. Crisis de la sociedad estamental, teocéntrica y tradicional. Secularización, racionalización y despersonalización del mundo social. Procesos encontrados.

Martes 26: Unidad I. Objeto sociológico y "problemas sociales". La esferización del mundo. El objeto de la sociología se conquista, se construye y se comprueba. Los supuestos fundamentales de la mirada sociológica. Estructura y acción, condiciones sociales y sentidos subjetivos.

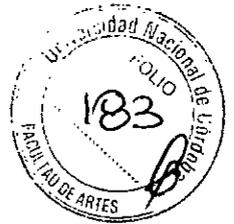
cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Mes de abril

Martes 2: FERIADO

Martes 9: Unidad II. 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 sociales, la dialéctica como método, la modernidad como proceso de alienación.

Martes 16: ASUETO DIA DEL TRABAJADOR DOCENTE UNIVERSITARIO

Martes 23: Unidad II. 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. Teóricas en la sociología clásica: los aportes invisibilizados.

Martes 30: Parcial I (contenidos unidades I y II).

Mes de mayo

Martes 7: Unidad III. ¿Qué hace contemporáneos a los contemporáneos? Talcott Parsons y el estructural funcionalismo: el sistema general de la acción y los subsistemas, componentes estructurales y prerequisites 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.

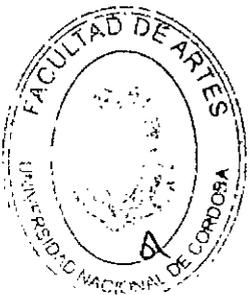
Martes 14: Unidad III. Howard Becker, Erving Goffman y el interaccionismo simbólico: la herencia de la Escuela de Chicago; interacción, trabajo de cara, definición de la situación y personaje en el enfoque dramático; la teoría del etiquetado y sus aportes a la sociología de la desviación. Trabajo práctico I. Cómo fumar marihuana y pegarse un buen viaje

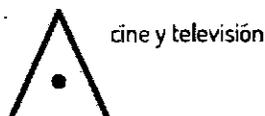
Martes 21: SEMANA DE MAYO

Martes 28: Unidad III. 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.

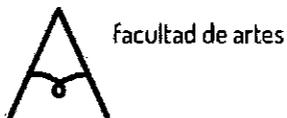
Mes de junio

Martes 4: Unidad IV. De la cultura en un sentido antropológico a las culturas. Concepto clásico y desafíos contemporáneos. Objetivismo y subjetivismo en el análisis cultural. Hibridación, multiculturalismo y neoliberalismo. Configuraciones culturales, tipificaciones y fronteras. Relación entre cultura y hegemonía.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Martes 11: Unidad IV. El giro del poder: dominación y reproducción en la cultura. Estructura y agencia en la cultura. La cultura como repertorio y el agente competente. El posmodernismo y la retotalización crítica en el análisis cultural.

Martes 18: 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. 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.

Martes 25: Parcial II (contenidos unidades III, IV y V)

Mes de julio

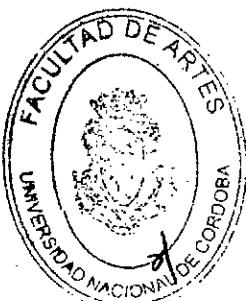
Martes 2: Recuperatorio Parciales y prácticos

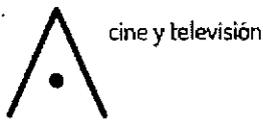
6. Metodología de trabajo

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.

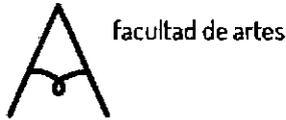
La lectura previa de los textos establecidos para cada encuentro resulta una condición de posibilidad para la participación de los estudiantes en las actividades prácticas, de igual manera que el acceso a los materiales audiovisuales propuestos para la discusión y el análisis. Por ello, la participación 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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 7 (siete).

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.

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.

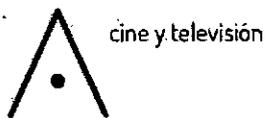
El trabajo práctico se podrá recuperar -en la fecha establecida por la cátedra para ello- en caso de no haberse aprobado o de no haberlo realizado. La recuperación del trabajo práctico no implica perder la posibilidad del estudiante de aspirar a la condición de promocional.

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

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

un mejor desarrollo del proceso de aprendizaje y apropiación de los contenidos socializados en el espacio.

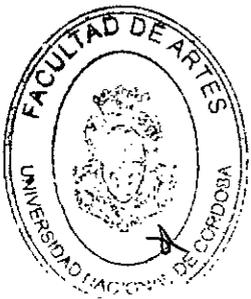
- En el caso de los estudiantes que se acogen al *régimen de alumno trabajador o con familiares a cargo*, se establecerán días y horarios especiales para la realización de exámenes parciales, y de entrega de trabajos prácticos evaluables (tanto en las instancias presenciales como virtuales). El estudiante 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 o escrito 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 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.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

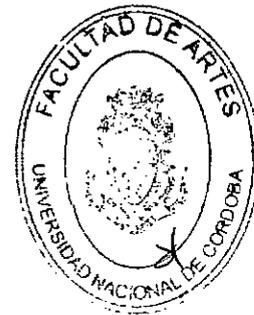
Recomendaciones de cursada

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° 253/19
HCD

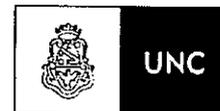
Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

cine y televisión

facultad de artes

BIBLIOGRAFIA Y CRONOGRAMA 2019

Departamento Académico: CINE Y TELEVISIÓN

Carrera/s: Licenciatura en Cine y Televisión. PLAN 87

Asignatura: ELEMENTOS DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL

431.

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

Bibliografía obligatoria

UNIDAD I. Psicología Social Crítica y vida cotidiana en la reproducción o innovación del orden social. (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 Anthropol. 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: Anthropol.
- 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: Anthropol.
- 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).

cine y televisión

facultad de artes

- BERARDI, Mario (2006). "La representación de la vida cotidiana" (pag. 13 a 16). En *vida imaginada. Vida cotidiana y cine argentino 1933 · 1970*. Buenos Aires: Ediciones del Jilguero.
- MELUCCI, Alberto (1999) *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. Centro de estudios sociológicos; El Colegio de México. 1ra Edición. México D. F. México.

UNIDAD II. Instituciones y grupos en los procesos de socialización, sociabilidad y subjetivación. (en el orden propuesto de lectura, no alfabético)

- 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.
- 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.

UNIDAD III. Producción social de la realidad y conocimiento de sentido común. Disputas de sentidos y acción colectiva (en orden de lectura sugerido, no alfabético)

- 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.

cine y televisión

facultad de artes

- 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*. Cátedra de Psicología Social Fac. Psicología UNC.
- 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.

UNIDAD IV. La intervención psicosocial a través de metodologías audiovisuales. Identidades y roles en reflexión (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*. Gutiérrez V. y Beltrán M. (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 (Continúa UNIDAD IV)

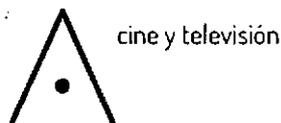
- CASTAGNO M., CÁCERES A., CÁCERES C., TOURN L., JUAREZ F. (2008) “*Documental Soy de Bella Vista. Retrospectiva de una experiencia extensionista*”. *Revista e+e Estudios de Extensión en Humanidades de la Facultad de Filosofía y Humanidades*. UNC. Pag 72 a 81. Volumen 1. Año 1. ISSN 1852-0278.. Facultad 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

cine y televisión

facultad de artes

para la Producción Audiovisual”, Dpto. de Cine y TV., Facultad de Artes, UNC. (Disponible en el aula virtual).

- 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 estudio de 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: mediostécnico 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,
- 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

cine y televisión

facultad de artes

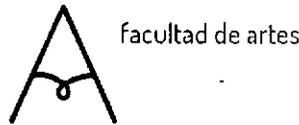
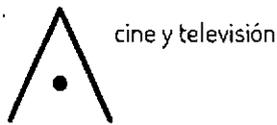

- Seguridad Humana. Vol 1 N2 "Juventudes Medios Y Conflictividad". Octubre 2011. Disponible online, Secretaría de Extensión Universitaria. UNC.
- CORREA Ana (2009) "Consideraciones preliminares. Acerca del estudio de las representaciones sociales en la pobreza" en CORREA, A. y otros. *La Fase borrosa 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

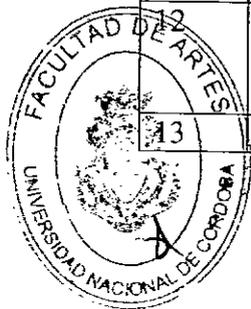

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

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	30 julio	Introducción a la Ps. Social Crítica Paradigmas- Supuestos	Conformación de grupos y socialización de propuestas. Pautas de trabajo y lectura
02	6 Agosto	Paradigmas- Supuestos (Con un film de intervención para articular unidad 4)	Conformación de grupos y socialización de propuestas. Pautas para el TP sobre grupo. (TP.2)
03	13 Agosto	Ps. Social Crítica y Vida Cotidiana. Persp. Psicosocial	Inicia TP.1
04	20 Agosto	Vida Cotidiana. Persp. Antropológica e Interaccionismo Simbólico	Visionado para finalización y Entrega TP.1
05	27 Agosto	Instituciones, dispositivo de poder. Reproducción e innovación social.	Continúa TP sobre grupo (TP. 2)
07	3 Sep.	Conocimiento Social: RRSS	Continúa TP sobre grupo (TP. 2)
08	10 Sep.	RRSS. Funciones y clasificación. Procesos de influencia de minorías. Acción Colectiva.	
09	16. Sep	PARCIAL: RRSS y Procesos de influencia de minorías.	PARCIAL (2hs.)
	24 Sep.	Semana de Exámenes	
10	1 Oct.	Socialización, sociabilidad, subjetivación.	Devolución parciales. Análisis de extracto del cap. "Contar quiénes somos" (o tesis Campos)
11	8 Oct.	Grupos, Grupalidad, Agrupamientos. (1h.)	Continúa TP sobre grupo (TP. 2)
12	15 Oct.	Organizadores grupales, coordinación y observación. Grupo e intervención	Continúa TP sobre grupo (TP. 2)
13	22	Conocimiento situado e	Presentación parcial 2.

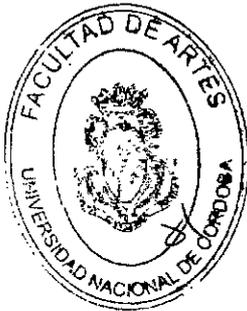
cine y televisión

facultad de artes

	Oct.	intervención psicosocial.	
14	29 Oct.	Intervenciones psicosociales a través de metodologías audiovisuales.	PARCIAL 2do.
15	5 Nov.	Devolución de parcial. Cierre asignatura con U4 y rol	Socialización y Entrega TP.2 Consigna para recuperatorios Parcial y prácticos (domiciliario)
16	12 Nov.	Recuperatorios de parciales y de TP (entrega)	Consultas para exámenes.
	19 Nov.	Devolución notas y Firma de libretas	

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 253/19

HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO Departamento Académico de CINE Y TELEVISIÓN

Carrera/s: PLAN 1987

Asignatura: CINE Y TV ARGENTINA Y LATINOAMERICANA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgtr. Pedro Sorrentino

Distribución Horaria:

Clases Teóricas y Teórico/Prácticas: Miércoles de 10 a 13 - Microcine (Pabellón Haití)

Clases de Consulta: Viernes de 10 a 12 - Aula de profesores (Pabellón Haití) y por Aula Virtual de la materia.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

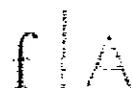
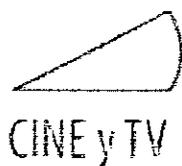
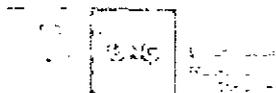
La propuesta de programa de la asignatura "Cine y TV argentina y latinoamericana" ha sido elaborada tomando en consideración los "Contenidos mínimos de las materias del Plan de Estudios 1987 de la Licenciatura en Cine y TV del Departamento de Cine y TV de la Facultad de Artes, UNC"¹.

El programa se compone de seis unidades. La primera posee un carácter introductorio, y busca sentar las bases metodológicas para el estudio de los temas abordados en la materia. Las restantes están divididas en dos ejes temáticos que tienen un carácter específicamente historiográfico. Por un lado, en las unidades 2, 3 y 4 se abordan diversos momentos referidos a los modos de representación que han marcado los orígenes y el desarrollo del cine argentino y latinoamericano. En particular se pondrá énfasis en el análisis de las cinematografías nacionales que lograron un mayor grado de desarrollo en términos industriales y artísticos: Argentina, Brasil y México. Por otra parte las unidades 5 y 6 tratarán sobre la temática de la televisión: su implementación a partir de la década del 50' y sus diversas etapas de expansión posterior en los países de la región.

Para las unidades donde se aborda la historia del cine argentino y latinoamericano, se propone hacer un recorrido desde las primeras experiencias cinematográficas desarrolladas por los pioneros del cine mudo, la particularidad regional que trajo aparejada la incorporación del sonido, el período clásico, la constitución del modelo industrial y el desarrollo de los cines nacionales, el fenómeno de "los nuevos cines de la modernidad" hasta la constitución de espacios de cooperación cinematográfica

¹ "Elementos de la historia del cine y la televisión. Los pioneros. El nacimiento de la industria. Diversas etapas de consolidación y retroceso. La introducción de tecnologías y capitales extranjeros. Los aportes en todos los géneros. Desde los primitivos noticieros hasta las actuales realizaciones. La censura. Legislación. El Instituto Nacional de Cinematografía. Las escuelas. Una visión de las experiencias concretadas en otros países de Latinoamérica. La identidad: búsqueda de la imagen propia, de un lenguaje apropiado a las culturas nacionales. Realizadores".

supranacional en la región y la consolidación de modelos de producción cinematográficos en algunos países sobre finales del siglo XX y comienzos del XXI.

En el caso de las unidades dedicadas al estudio de la historia de la televisión se analizará de manera comparativa el proceso de implementación de los sistemas de televisión en Latinoamérica, los modelos de reglamentación y regulación de la actividad, la influencia de las empresas de capitales extranjeros, las particularidades de la producción de programas y las líneas de programación más destacada. Se propone realizar también un abordaje sobre aspectos económico-industriales de la tv, la relación con el rating, la publicidad y el rol del medio en los procesos políticos y culturales más importantes de la región.

A partir de la aparición de la televisión se propone realizar una lectura comparativa con el fenómeno cinematográfico y en relación con el contexto histórico.

Por su ubicación en el Plan de Estudios de la carrera, la asignatura tiene un carácter de continuidad respecto a algunas temáticas desarrolladas en "Historia del Cine", "Historia Social y Económica Argentina", "Análisis y Crítica", "Teoría de la comunicación", "Sociología", "Semiótica fílmica y televisiva" y en un sentido más amplio, de otras materias menos específicamente relacionadas.

Por último es importante destacar que la aproximación se realiza desde la premisa que las historias de ambos medios se entroncan en un campo más amplio de conocimiento que es el denominado "Historia de la Cultura".

La materia se propone realizar un aporte a la formación de los futuros Licenciados en Cine y TV que enriquezca y contextualice su mirada sobre la tradición en la que se insertará su actuación profesional dentro del campo audiovisual, cualquiera sea la rama en la que se desempeñe.

2- Objetivos

Objetivos Generales

- Reconocer las historias del cine y la televisión de Argentina y Latinoamérica, desde una perspectiva crítica, considerando el contexto sociocultural y político del surgimiento de cada medio y su posterior desarrollo.
- Analizar la historia y el desarrollo de las temáticas, lenguajes y estéticas cinematográficas y televisivas argentinas y latinoamericanas.

Objetivos Específicos

- Analizar y discutir diversas maneras de aproximación al conocimiento de la historia del cine y la televisión.
- Comprender el contexto de aparición y los sucesivos períodos de la historia del cine en Argentina y Latinoamérica.
- Identificar los rasgos distintivos a nivel narrativo y estético en los diversos períodos de la historia de las cinematografías nacionales, analizando de manera particular aquellas películas que se consolidaron como clásicas.

- Realizar una lectura histórica del proceso de aparición y desarrollo de la televisión en Argentina y Latinoamérica.
- Analizar las características de producción y distribución de programas de TV en los países de la región en sus diversas etapas de desarrollo.
- Establecer los posibles rasgos identitarios de la producción cinematográfica y televisiva en Latinoamérica, los movimientos estéticos y las particularidades de los géneros más frecuentados.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

1. Historia del cine y la televisión argentina y latinoamericana: ¿desde dónde abordarla?

- 1.1. La improbable historia del cine universal.
- 1.2. Diversos modelos de historias: estética, industrial, cultural, sociológica, etc.
- 1.3. Metodologías de investigación histórica.
- 1.4. Comparación entre los diversos abordajes: teóricos, críticos e históricos.
- 1.5. Algunas perspectivas teóricas de abordaje de la historia de la televisión: semiótica, económica-industrial y sociológica.

2. Los pioneros y el cine mudo (1895-1930)

- 2.1. Las ciudades latinoamericanas de fin de siglo XIX e inicios del XX.
- 2.2. La llegada del invento cinematográfico a la región de la mano de las casas y laboratorios de fotografía.
- 2.3. Las primeras experiencias de exhibición de películas extranjeras. La construcción de salas y catálogos de películas.
- 2.4. Primeros registros cinematográficos y exhibiciones de películas locales.
- 2.5. El fenómeno artístico de la modernidad en el contexto de modernización política, cultural y social en las principales ciudades de la región.
- 2.6. Principales hitos cinematográficos del período mudo: *Nobleza Gaucha* (Martínez de la Pera, Gunche, Humberto Cairo. Argentina, 1915), *Campo ajueira* (José A. Ferreyra. Argentina 1919), *Límite* (Mário Peixoto. Brasil, 1931)

Visionado: *Nobleza Gaucha* (Martínez de la Pera, Gunche, Humberto Cairo. Argentina, 1915).

3. Del cine clásico a la modernidad cinematográfica (1930/1970)

- 3.1 La incorporación del sonido a las películas y la aparición de un sistema industrial de la producción cinematográfico.
- 3.2 La expansión del cine argentino por Latinoamérica.
- 3.3 La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias en la región.
- 3.4 La incorporación del color.
- 3.5 Crisis y proteccionismo estatal.
- 3.6 Los nuevos cines de la modernidad: Cinema Novo, Nuevo cine argentino (década del 60'), Cine Liberación y Cine de la Base; experiencias cubanas y mexicanas.

Visionado: *O Cangaço* (Lima Barreto, Brasil 1953). *Tiempo de morir* (Arturo Ripstein. México, 1966)

4. Crisis, recuperación y consolidación de un modelo de producción (1970-200?)

- 4.1. El desarrollo del cine en Cuba, Venezuela, Colombia, Chile y Perú.
- 4.2. El estado como fuente principal de financiación de la producción cinematográfica.
- 4.3. El cine político: cine imperfecto, tercer cine, movimiento documentalista.
- 4.4. Los principales festivales y mercados cinematográficos. Las políticas suprarregionales de apoyo y fomento a la producción.
- 4.5. Consolidación de rasgos identitarios en las temáticas y narrativas cinematográficas.

Visionado: *El chacal de Nahueltoro* (Miguel Littín. Chile, 1969)

5. La implantación de los sistemas de televisión en Latinoamérica

- 5.1. Contexto histórico regional durante la década del 50'
- 5.2. La implementación del sistema tecnológico de la televisión bajo el modelo de sustentabilidad comercial heredero del sistema radiofónico.
- 5.3. Características tecnológicas y artísticas de la programación y la producción televisiva de los primeros años.

Visionado: Fragmentos de diversos programas de TV.

6. Etapas de desarrollo y consolidación de la TV (1960/

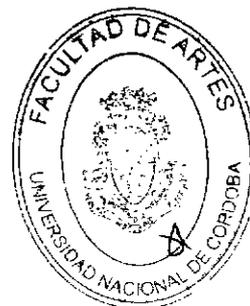
- 6.1. Caracterización de las sucesivas etapas de desarrollo de la TV por países, en particular de la Argentina.
- 6.2. El género televisivo estrella de la región: la telenovela latinoamericana. Análisis de sus principales características.
- 6.3. Aspectos políticos y económicos de la televisión. La relación con la publicidad y la propaganda. La legislación y la concentración de medios. El caso argentino.
- 6.4. Los informativos y la censura.
- 6.5. Origen y desarrollo de la TV de cable y TV satelital.

Visionado: Fragmentos de telenovelas de diversas épocas y países.

- 4- **Bibliografía obligatoria** discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Unidad N°1

Bibliografía Obligatoria

Allen, Robert C. y Gomery, Douglas. *Teoría y práctica de la historia del cine*. Barcelona: Paidós, 1995.

Alonso García, Luis. *El extraño caso de la historia universal del cine*. Valencia, Episteme, 1995

Varela, Mirta. *La televisión: el espacio vacío de la crítica*. Revista Imagofagia – Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual (ASAECA) www.asaeca.org/imagofagia N° 2, 2010.

Bibliografía Complementaria

Sánchez Noriega, José Luis. *Escritura e investigación audiovisual. Historia del Cine - Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Madrid: Alianza Editorial. Pp 695 a 705. 2006

Unidad N°2

Bibliografía Obligatoria

Paranaguá, Paulo Antonio. *América Latina busca su imagen en Historia General del Cine Volumen X*. Madrid: Cátedra, 1996

López, Ana. *Cine temprano y modernidad en América Latina*. Traducción del artículo de Ana López "Early cinema and modernity in Latin America" originalmente publicado en la revista *Cinema Journal*, Vol. 40, No. 1 (Otoño 2000), pp. 48-78.
<http://www.vivomatografias.com/index.php/vmfs/article/download/31/53>

King, Jhon. *El carrete mágico. Una historia del cine latinoamericano*. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994.

Bibliografía Complementaria

Paranaguá, Paulo Antonio. *Tradición y modernidad en el cine de América Latina*. Fondo de Cultura Económica de España. México, 2003.

Di Núbila, Domingo. *Historia del cine argentino*. Buenos Aires: Cruz de Malta, 2 vols., 1959-1960.

Romero, José Luis. *Latinoamérica - Las ciudades y las ideas*. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores, 2011.

Unidad N° 3

Bibliografía Obligatoria

Paranaguá, Paulo Antonio. *América Latina busca su imagen en Historia General del Cine Volumen X*. Madrid: Cátedra, 1996.

King, Jhon. *El carrete mágico. Una historia del cine latinoamericano*. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994.

Bibliografía Complementaria

Feldman, Simón. *La Generación del sesenta*. Ediciones Culturales Argentinas, INC, Legasa, Buenos Aires, 1990.

Burton Julianne. *Cine y cambio social en América Latina. Imágenes de un continente*. Editorial Diana, México, 1991.

Unidad N° 4

Bibliografía Obligatoria

Paranaguá, Paulo Antonio. América Latina busca su imagen en *Historia General del Cine Volumen X*. Madrid: Cátedra, 1996.

King, Jhon. *El carrete mágico. Una historia del cine latinoamericano*. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994.

Aguilar, Gonzalo. *Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino*. Buenos Aires: Santiago Arcos Editor, 2006.

Bibliografía Complementaria

Schumann, Peter. *Historia del Cine Latinoamericano*. Legasa, Buenos Aires, 1987.

España, Claudio (director general). *Cine Argentino en democracia*. Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, 1994.

España, Claudio (director general). *Cine Argentino, 1957-1983: Modernidad y vanguardias*. Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, 2005 (2 volúmenes).

Wolf, Sergio. *Cine argentino. La otra historia*. Editorial Letra Buena. Buenos Aires 1994.

Unidad N° 5

Bibliografía Obligatoria

Druetta, Santiago. *La tv que no se ve*. Eduvim. Villa María, 2011.

Novaro, M. *Argentina en el fin de siglo. Democracia, mercado y nación 1983 – 2001*. Paidós. Buenos Aires, 2009.

Orozco, G. (coord.), *Historia de la televisión en América Latina*. Gedisa, Barcelona, 2002.

Romano, Silvia. *Política, universidad y medios*. Ferreyra Editor. Córdoba, 2002.

Varela, Mirta. *Los comienzos de la televisión argentina en el contexto latinoamericano*, (en línea). URL: <http://diegolevis.com.ar/audiovisual/MVarela.pdf>. 1998.

Bibliografía Complementaria

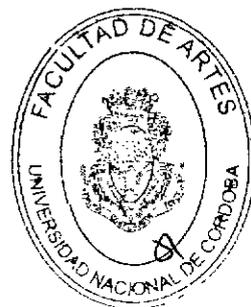
García Canclini, Néstor. *Cultura y pospolítica. El debate sobre la modernidad en América Latina*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995.

Herman, Edward y McChesney, Robert. *Los medios globales. Los nuevos misioneros del capitalismo corporativo*. Madrid: Editorial Cátedra, 1999.

Varela, Mirta *La televisión criolla. Desde sus inicios hasta la llegada del hombre a la Luna, 1951-1969*. Buenos Aires: Edhasa, 2005.

Unidad N° 6

Bibliografía Obligatoria

- Mazziotti, Nora. *Telenovela: industria y prácticas sociales*. Bogotá: Editorial Norma, 2006
- Orozco, G. (coord.), *Historia de la televisión en América Latina*. Barcelona: Gedisa, 2002.
- Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. *Ley 26.522 Servicios de Comunicación Audiovisual y reglamentación*. Buenos Aires: Dirección Nacional del Registro Oficial, 2010.

Bibliografía Complementaria

- Martín Barbero, Jesús y Muñoz, Sonia (coord.) *Televisión y melodrama. Géneros y lecturas de la telenovela en Colombia*. Bogotá: Tercer Mundo. 1992
- Rincón, Omar (comp.) *Televisión pública: del consumidor al ciudadano*. Buenos Aires: La Crujía, 2005.

5- Bibliografía Ampliatoria

- A.A.V.V. *Historia de América en el Siglo XX*. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires 1972.
- A.A.V.V., "Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo cine latinoamericano", Vols. 1, 2 y 3, Secretaría de Educación Pública, México, 1988.
- ANSALDI, Waldo y otros. *La democracia en América Latina, un barco a la deriva*. Fondo de Cultura Económica. México, 2007.
- AGUILAR, Gonzalo. *Otros mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino*. Santiago Arcos Editor, Arg. 2006
- AMADO, Ana. *La imagen justa. Cine argentino y política (1980-2007)*. Colihue, Bs.As. 2009
- BARBACHANO, Carlos. *Luis Buñuel*, Ed. Salvat, Barcelona, 1987.
- BOLZONI, Francesco. *El cine de Allende*, Fernando Torres Editor, Valencia, 1974.
- CIRIA, Alberto. *Más allá de la pantalla. Cine argentino, historia y política*. Ed. De la Flor, Bs.As.-1995.
- COUSELO, Jorge M. (compilador). *Torre Nilsson por Torre Nilsson*. Ed. Fraterna, Buenos Aires, 1985.
- CUADERNOS DE CINE ARGENTINO, Nº 1 a Nº 6, INCAA, Bs. As. 2005
- ESPAÑA, Claudio. *Los 30 años de Aries Cinematográfica Argentina*, Número especial de Heraldo del Cine, Buenos Aires, 1986.
- Espinosa, Belkis y Llópez, Jorge Luis (ed.). *Cine cubano. 30 años en revolución*, 1989.
- FERREYRA, Fernando. *Luz, cámara, memoria. Una historia social del cine argentino*. Corregidor, Bs.As. 1994.
- FERRO, Marc. *Cine e Historia*, Barcelona, 1980.
- FORNET, Ambrosio. *Alea, una retrospectiva crítica*. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1987.
- GOCIOL, Judith – INVERNIZZI, Hernán Cine y Dictadura. *La censura al desnudo*. Capital Intelectual, Bs. As. 2006.
- KRIGER, Clara. *Cine y peronismo. El Estado en escena*. Siglo XXI Editores, Bs. As. 2009.
- LUSNICH, Ana Laura y PIEDRAS, Pablo (editores). *Una historia del cine político y social en Argentina (1896-1969)*. Nueva Librería, Bs. As. 2009.
- MAHIEU, José Agustín. *Leopoldo Torre Nilsson*. Ed. de la Semana de Cine Iberoamericano, Huelva, 1978.
- MALLIMACCI, Fortunato- MARRONE, Irene (comp) *Cine e imaginario social*. Bs. As. 1997.
- MANRUPE, R.- PORTELA, M. *Diccionario de films argentinos*, Ed. Corregidor, Bs. As. 1995.
- MARRONE, Irene – MOYANO WALKER, Mercedes (comp.) *Persiguiendo imágenes. El noticiero argentino, la memoria y la historia (1930-1960)*. Editores del Puerto, Bs. As. 2006.
- MARRONE, Irene. *Imágenes del mundo histórico. Identidades y representaciones en el noticiero y el documental en el cine mudo argentino*. Editorial Biblos – Archivo General de la Nación, Bs. As. 2003.
- MORAES, Malú (ed.), *Perspectivas estéticas do Cinema Brasileiro*, Universidade de Brasilia, 1986.

- MOUESCA, Jacqueline. *Plano secuencia de la memoria de Chile. Veinticinco años de cine chileno (1960-1985)*, ediciones del litoral, Madrid, 1988.
- ROMERO, Luis Alberto. *Breve historia contemporánea de la Argentina*, FCE, Bs.As. 1994.
- RUSSO, Eduardo A. (comp.) *Hacer cine. Producción audiovisual en América Latina*. Paidós – Fundación TyPA. Bs. As. 2008.
- SALLES GOMES, Paulo Emilio. *Glauber Rocha*. Editora Paz e Terra, Brasil, 1991.
- SÁNCHEZ VIDAL, Agustín. *Luis Buñuel*, J.C. Ediciones, Madrid, 1984.
- SATARAIN, Mónica (comp.). *Plano secuencia. 20 películas argentina para reafirmar la democracia*. Ediciones La Crujía – Signis, Bs. As. 2006
- TAL, Tzvi. *Pantallas y revolución. Una visión comparativa del cine de liberación y el cinema novo*, Ed. Lumiere, Buenos Aires. 2005
- VARIOS AUTORES: *Historia del cine argentino*, CEAL, Bs.As.1984

Se entregarán a través del aula virtual diversos artículos a lo largo del curso que serán complementarios a la bibliografía obligatoria, que ayudarán para preparar la materia y aprobar los parciales. También se proveerá una filmografía y un listado básico de programas de televisión de referencia.

Filmografía

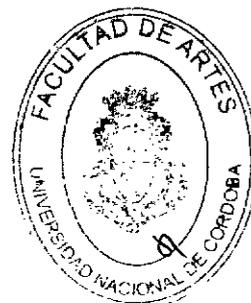
A continuación se indica un listado tentativo de materiales audiovisuales de los que se seleccionarán los que se utilizarán en 2013. Asimismo podrán agregarse otros según las focalizaciones planeadas. Incluye películas de ficción, documentales, cortometrajes y programas de televisión.

Unidad N° 1

- Nobleza Gaucha* (De la Pera, Cairo, Gunche. Argentina, 1915)
- Juan sin ropa* (Quiroga, Benoit. Argentina, 1919)
- Límite* (Mario Peixoto. Brasil, 1931)
- Muñequitas porteñas* (José A. Ferreyra. Argentina, 1931)

Unidad N° 2

- Ganga bruta* (Humberto Mauro. Brasil, 1933)
- La mujer del puerto* (Arcady Boytler. México, 1933)
- Los tres berretines* (Enrique Susini, Argentina, 1933)
- Allá en el rancho grande* (Fernando de Fuentes. México, 1936)
- La ley que olvidaron* (José Agustín Ferreyra. Argentina, 1937)
- Km 111* (Mario Soffici. Argentina, 1938)
- La vuelta al nido* (Leopoldo Torres Ríos. Argentina, 1938)
- Así es la vida* (Francisco Mugica. Brasil, 1939)
- ¡Ay, Jalisco, no te rajes!* (Joselito Rodríguez. México, 1941)
- Los martes, orquídeas* (Francisco Mugica, Argentina, 1941)
- La guerra gaucha* (Lucas Demare. Argentina, 1942)
- Doña Bárbara* (Fernando de Fuentes. México, 1943)
- María Candelaria* (Emilio Fernández. México, 1944)
- La cabalgata del circo* (Mario Soffici y Eduardo Boneo. Argentina, 1945)

Pampa bárbara (Demare, Fregonese. Argentina, 1945)
Dios se lo pague (Luis César Amadori. Argentina, 1948)
Los olvidados (Luis Buñuel. México, 1950)
Las aguas bajan turbias (Hugo del Carril. Argentina, 1952)
O cangaceiro (Victor Lima Barreto. Brasil, 1953)
Mercado de abasto (Lucas Demare, Argentina, 1955)
Río, 40 grados (Nelson Pereira dos Santos. Brasil, 1955)
La casa del ángel (Leopoldo Torre Nilsson. Argentina, 1957)
Araya (Margot Benacerraf. Venezuela, 1959)
Los inundados (Fernando Birri. Argentina, 1960)

Unidad N° 3

Shunko (Lautaro Murúa. Argentina, 1960)
Tire dié (Fernando Birri. Argentina, 1960)
Alias Gardelito (Lautaro Murúa. Argentina, 1961)
Hombre de la esquina rosada (René Mujica. Argentina, 1962)
Vidas secas (Nelson Pereira dos Santos. Brasil, 1963)
Dios y el diablo en la tierra del sol (Glauber Rocha. Brasil, 1964)
Crónica de un niño solo (Leonardo Favio. Argentina, 1965)
Pajarito Gómez -una vida feliz- (Rodolfo Kuhn. Argentina, 1965)
Ukamau (Jorge Sanjinés. Bolivia, 1966)
El romance del Aniceto y la Francisca (Leonardo Favio. Argentina, 1967)
La hora de los hornos (Getino, Solanas. Argentina, 1968)
LBJ (Santiago Alvarez. Cuba, 1968)
Lucía (Humberto Solás. Cuba, 1968)
Memorias del subdesarrollo (Tomás Gutiérrez Alea. Cuba, 1968)
El chacal de Nahueltoro (Miguel Littín. Chile, 1970)
Tiempo de revancha (Adolfo Aristarain. Argentina, 1981)
Pixote (Héctor Babenco. Brasil, 1981)
Cabra, marcado para morir (Eduardo Coutinho. Brasil, 1984)
Camila (María Luisa Bemberg. Argentina, 1984)
Hombre mirando al sudeste (Eliseo Subiela. Argentina, 1986)
La película del rey (Carlos Sorín. Argentina, 1986)
Sur (Fernando Solanas. Argentina, 1988)
La frontera (Ricardo Larraín. Chile, 1990)
La luna en el espejo (Silvio Caiozzi. Chile, 1990)
Un lugar en el mundo (Adolfo Aristarain. Argentina, 1992)
Principio y fin (Arturo Ripstein. México, 1993)
La estrategia del caracol (Sergio Cabrera. Colombia, 1993)
Historias Breves I (AAVV. Argentina, 1996)
Pizza, Birra, Faso (Caetano, Stagnaro. Argentina, 1998)
Central do Brasil (Walter Salles. Brasil, 1998)
Mundo Grúa (Pablo Trapero. Argentina, 1999)
La ciénaga (Lucrecia Martel. Argentina, 2001)

Unidad N° 5

Sua vida me pertenece (Brasil, 1951)
Senderos de amor (Cuba, 1952)
Senda prohibida (México, 1958)
Simplemente María (Argentina, 1967)
La usurpadora (Venezuela, 1970)

Unidad N° 6

Rolando Rivas Taxista (Argentina, 1972)
Andrea Celeste (Argentina, 1979)
Los ricos también lloran (México, 1979)
Rosa de lejos (Argentina, 1980)
Cristal (Venezuela, 1985)
Abigail (Venezuela, 1989)
La extraña dama (Argentina, 1989)
Pantanal (Brasil, 1990)
María Mercedes (México, 1992)
Café con aroma de mujer (Colombia, 1995)
Ricos y famosos (Argentina, 1997)
Yo soy Betty la fea (Colombia, 1999)
Terra nostra (Brasil, 1999)
Pedro el escamoso (Colombia, 2001)
Lazos de familia (Brasil, 2001)
Padre Coraje (Argentina, 2004)

- 6- **Propuesta metodológica:** consignar las metodologías, las formas de trabajo y los recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación del estudiante (el uso de aulas virtuales, recursos audiovisuales en aula, laboratorio de informática, así como blogs, bases de datos de bibliotecas, videoconferencias, otros)

Las actividades docentes se organizan en torno a cuatro procesos fundamentales:

- Clase teórica explicativa y participativa dirigida a desarrollar el contenido de los distintos bloques temáticos.
- Visionado, contextualización, análisis y crítica de películas o programas de televisión seleccionados para cada periodo. Se valorará la participación de los alumnos en el análisis de las mismas.
- Lectura crítica y comentada de la bibliografía general y específica. A lo largo del curso se entregan artículos para el seguimiento del temario.
- Se proporcionará a los alumnos a través del Aula Virtual una ampliación de los contenidos del programa y enlaces con páginas web de revistas o publicaciones científicas o académicas relacionadas (ASAECA, AEHC, INTERCOM, SEPANCINE, CMSTUDIES, etc.) o películas (youtube, vimeo o similar).

- 7- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en:
<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Se solicitará a los alumnos la presentación pública de un tema a elección de alguna unidad del programa de aproximadamente 30' de duración. La presentación puede efectuarse en grupos de hasta 3 integrantes y apoyarse en el uso de diapositivas, videos, etc.

Además se solicitará la presentación de un trabajo monográfico en carácter de Trabajo Práctico Final, en grupos de no más de tres alumnos en el que se evaluará el análisis de un período histórico cinematográfico o televisivo a elección del grupo de alumnos.

Los Trabajos Prácticos son recuperables.

Se tomarán dos exámenes parciales con la opción de poder recuperar uno de ellos con el objetivo de regularizar o promocionar la materia.

Para promocionar la materia, deberán aprobarse los dos trabajos prácticos y en el caso de la monografía final, la nota mínima deberá ser igual o mayor a 7 (siete) y las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

- 8- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:** (según normativa vigente

Durante el ciclo lectivo los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales teóricos, en forma escrita. Existirá una instancia de recuperación de uno de los dos parciales. La instancia de recuperación será tanto para los alumnos que por algún motivo no hubiesen podido asistir al examen parcial el día de su realización, como para aquellos que hubiesen sido reprobados.

También podrán recuperar el examen parcial aquellos alumnos que hubiesen alcanzado una calificación menor de siete, pudiendo optar de este modo por la promocionalidad de la materia.

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

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

Día	Clase	Tema	Actividad
	1	Presentación de la materia	Teórico
	2	Metodología	Teórico
	3	Historia del Cine	Teórico
	4	Historia del Cine	TP
	5	Historia del Cine	TP

	6	Historia del Cine	TP
	7	Parcial Historia del Cine	Examen
	8	Metodología TV	Teórico
	9	Historia de la Televisión	TP
	10	Entrega de monografía - Historia de la TV	TP
	11	Historia de la Televisión	TP
	12	Parcial Historia de la TV - Notas de monografía	Examen
	13	Historia de la TV	TP
	14	Recuperatorio TP - Recuperatorio Parcial	Examen
	15	Coloquio - Firma de libretas	Firma de libretas

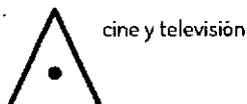
10- Requerimientos para rendir libre la materia: el examen para alumnos que se presentan bajo la condición de "libres" se hará de acuerdo a la normativa vigente, sin la necesidad de presentar trabajos extras de manera anticipada.

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

Mgtr. Pedro Ernesto Sorrentino
Profesor Titular
Cine y TV Argentina y Latinoamericana

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 253/19
HCD

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera: Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales - PLAN 2019

Asignatura: REALIZACIÓN AUDIOVISUAL I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Guillermo Zaballo

Prof. Ayudante: Tec. Hernán Bracamonte

Prof. Ayudante: Lic. Ayelen Ferrini

Prof. Ayudante: Lic. Juan Tello

Prof. Asistente: Lic. Victoria Suarez

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

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.

cine y televisión

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 = producer (produsario)- . 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

El programa actual cumple con los requisitos del nuevo Plan de Estudios de Estudios para nuestro Departamento de Cine y TV. El mismo se fue actualizando en los últimos cuatro años, teniendo en cuenta la transición que se realizaba hacia este nuevo plan.

La materia RAV I se ubica durante todo el curso del 1 año, junto con Fotografía I y Sonido I son las materias anuales. y tiene como antecesora en la curricula a “Introducción a los estudios audiovisuales”.

En el primer semestre las materias que Arte y Modernidad y Narrativa Audiovisual (en el primer semestre) Historia del Cine y las Artes Audiovisuales y Técnicas de Registro y Posproducción (en el segundo semestre) son las materias que se cursan paralelamente con Realización Audiovisual.

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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

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.

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 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 importancia de los elementos del decorado en la narrativa . Atrezzo. 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.

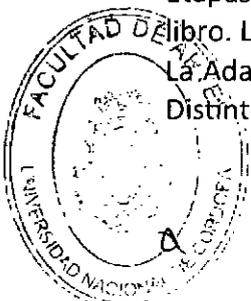
La idea, los formatos, los géneros. Documental y Ficción.

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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

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 Libraria.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 – Las nuevas pantallas consolidadas. Construcciones de nuevos relatos Audiovisuales. 2019

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.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

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

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

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

5- UNIDAD IV

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

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

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

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

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

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

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

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- Filmografía sugerida

CAFÉ BAGDAD Percy Adlon 1987

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 Colimbaní 2002

SERIE WEB – TIEMPO LIBRE Martín 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

ROMA – Alfonso Cuarom 2018

7- Bibliografía Ampliatoria

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

8- Propuesta metodológica:

En la actualidad, los 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

cine y televisión

facultad de artes

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.

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 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 . La devolución de la nota será dada antes del turno de examen siguiente. 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.

cine y televisión

facultad de artes

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

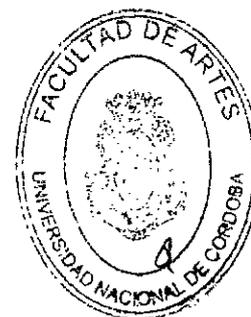
11- Recomendaciones de cursada:

Por se una materia que se encuentra en en inicio de la currícula, es conveniente tener aprobado " Introducción a los estudios audiovisuales" y así mismo cursar las materias ejes (Sonido y Fotografía) , como así también las materias que se cursan paralelamente (Arte y Modernidad y Narrativa Audiovisual (en el primer semestre) Historia del Cine y las Artes Audiovisuales y Técnicas de Registro y Posproducción (en el segundo semestre) y que aportan conocimientos necesarios para la cursada de RAV I

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.

CRONOGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS

cine y televisión

facultad de artes

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.

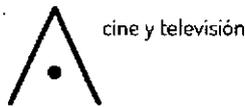
LA FERLA, JORGE, REYNAL, SOFIA (compiladores). Territorios Audiovisuales. Ed Librería. Bs As 2012

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

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

ZABALLO, GUILLERMO. TV2.0 – Las nuevas pantallas consolidadas. Construcciones de nuevos relatos Audiovisuales. 2019

cine y televisión

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 evitarán los diálogos.

CARACTERÍSTICAS

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

CRONOGRAMA:

Presentación:

Entrega: 3 semanas después de la presentación

Recuperación: 2 semanas después de la entrega

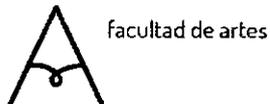
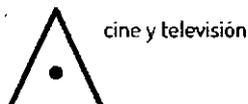
El trabajo será entregado al docente en formato MP4 , antes del inicio de la clase de presentación.

BIBLIOGRAFÍA:

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

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

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2

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

OBJETIVOS:

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 auriculización.
- 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.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Pertinencia en la utilización de los recursos, en función de criterios narrativos, temáticos y estéticos.
- Continuidad narrativa a partir del manejo de técnicas de encuadre y montaje de acciones
- Legibilidad y prolijidad (en términos audiovisuales y en función de la propuesta específica).

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

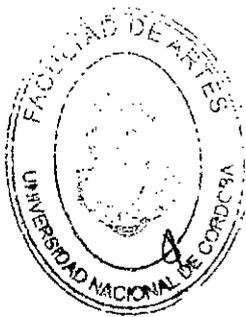
BIBLIOGRAFÍA

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).

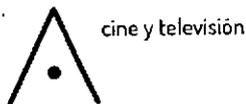
GARDIES, RENÉ. "Comprender el cine y las imágenes". -1ra ed.- Buenos Aires: la marca editora, 2014.

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

gh

cine y televisión

facultad de artes

TRABAJO PRÁCTICO Nº 3

TEMA: Los diálogos

OBJETIVOS:

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

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

Adaptar diálogos literarios al lenguaje audiovisual (optativo)

TAREAS Y CARACTERÍSTICAS

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

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

cine y televisión

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.

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.

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

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

cine y televisión

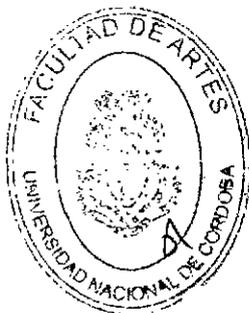
facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

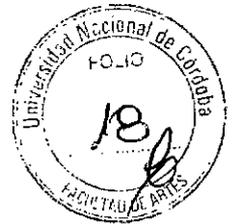
cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

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

Los grupos serán de 6 integrantes.

1° ETAPA DEL TRABAJO FINAL

Exposición del proyecto por grupo.

Presentación del Pitching.

2° ETAPA DEL TRABAJO FINAL

Entrega de la carpeta con:

Story Line.

Argumento.

Escalaleta.

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

3° ETAPA DEL TRABAJO FINAL

Entrega de:

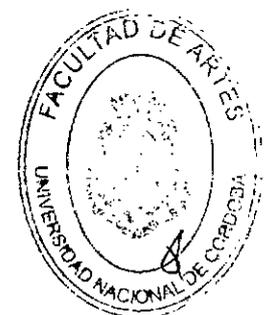
Guión Literario

Guión Técnico

Características de los personajes

Planillas de producción

Plantas de rodaje

cine y televisión

facultad de artes

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.

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

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

Lic. Valentina Ojaro
A. de A. Dpto. A. Académico
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 253/19
HCD

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera/s: PLAN 2019

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. SCHAFFER, David

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos:

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

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

imaginación y la práctica fotográfica deben ir acompañadas y apoyadas por la teoría. El propósito general del curso consistirá en iniciar al alumno en los principios y técnicas fotográficas necesarias para la producción audio visual. Además, el presente curso deberá proveer los conocimientos teóricos básicos y las metodologías y técnicas esenciales para la comprensión y desarrollo de: Fotografía Fija, Fotografía Cinematográfica y Televisiva I y II. Como resultado se espera que el alumno adquiera los conocimientos y habilidades necesarias para el manejo de la cámara fotográfica y las técnicas específicas para producir y realizar: murales, láminas, diaporamas y audiovisuales usando estrategias y metodologías apropiadas de acuerdo a los resultados buscados y la finalidad del mensaje.

2- Objetivos:

Objetivos generales

- Impartir los fundamentos tecnológicos del funcionamiento de la cámara fotográfica, ópticas y accesorios.
- Conocer los fundamentos 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

Además se incluye unidad complementaria:

- d) Introducción a la fotografía digital.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad Nº 1: Fotografía

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

Bibliografía obligatoria

- ADAMS, A.: *La Cámara*, Omnicón, 2000.
- LANGFORD, M.: *Fotografía Básica*, Barcelona: Omega, 1994.
- ZALOSNIK, M.: *Manual de cátedra Vol. 1*. Córdoba, 2017.
- GUBERN, Roman.: *La mirada Opulenta*
- SOUGEZ, Marie-loup.: *Historia de la fotografía*

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. Controles de Funciones: en Cámaras Réflex Básicas o Elementales. En Cámaras Réflex Electrónicas

Bibliografía obligatoria

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

Unidad Nº 3: Sistemas De Obturación. Diafragmas

- 3.1. Obturador. Principios. Función.
- 3.2. Tipos: Obturadores Primitivos, Obturador Central, Obturador de Sector; Obturador de Plano Focal de cámaras fotográficas y de cine
- 3.3. Velocidad de Obturación: Escalas. Selección. Velocidad y Movimientos –
- 3.4. El Objetivo y sus Partes.
- 3.5. Diafragma: Abertura de Diafragma. Función.
- 3.6. Control de la Luminosidad. Diámetros Real y Efectivo.
- 3.7. Luminosidad de la Imagen.
- 3.8. Números "f". Origen y Cálculo. Números "f" intermedios.
- 3.9. Control de la Nitidez: Profundidad de Campo. Profundidad de Foco. Factores que intervienen. Círculos de Confusión.
- 3.10. Distancia Hiperfocal.
- 3.11. Relación Diafragma y Velocidad de Obturación. Valor de Exposición o Nº EV
- 3.12. Ley de Reciprocidad.

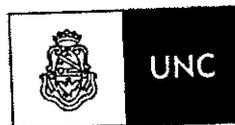

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía obligatoria

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

Unidad Nº 4: Fotometría

- 4.1. La Luz. Teorías de la Naturaleza de la Luz. Propiedades.
- 4.2. Espectro Electromagnético. Espectro Visible. Sensibilidad Cromática del ojo.
- 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: Rango dinámico

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 5: Iluminación.

- 5.1. Iluminación con luz natural.
- 5.2. Iluminación con luz Artificial. Luz disponible
- 5.3. Sistema Triangular de Luces. Esquema Básico.
- 5.4. Efectos de la Dirección de la Luz: Frontal. Lateral. Contraluz.
- 5.5. Luz Directa. Luz Difusa. Luz Rebotada. Luz Apantallada.
- 5.6. Temperatura Color. Grados Kelvin.
- 5.7. Color. Colores acromáticos y cromáticos. Colores primarios , complementarios, secundarios, terciarios
- 5.8. 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.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- ZALOSNIK, M.: *Manual de cátedra Vol. 1.* Córdoba, 2017.
- ZALOSNIK, M.: *Manual de cátedra Vol. 2.* Córdoba, 2017.

Unidad No 6: Sistemas Ópticos

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

Bibliografía obligatoria

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

Unidad No 7: Composición Fotográfica.

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

Bibliografía obligatoria

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

Unidad No 8: Introducción imagen Digital

- 8.1. La imagen electrónica o digital y el código binario

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Bibliografía obligatoria

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

4- Bibliografía Ampliatoria

- ADAMS, A.: *La Cámara*, Omnicón, 2000
- CLERC, L P.: *La Técnico 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 fotografía*, Madrid: Celeste, 1998.
- MANUAL COMPLETO DE FOTOGRAFÍA. Madrid, 1998.
- NEBLETTE, C.B.: *La Fotografía, sus materiales y procedimientos*, Barcelona: Omega, 1969

5- Propuesta metodológica:

Procedimientos:

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

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

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

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 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 las clases prácticas y en los teóricos.

Los trabajos prácticos de técnica de la toma se evaluarán:

música

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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:

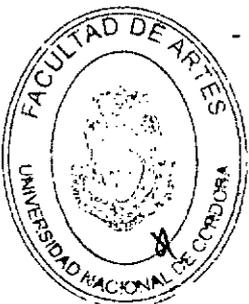
según el Régimen de Alumnos Aprobado por resolución 408/02 del HCS. Resolución N° 363/99 del H. C. D. en sus artículos: 9° al 18°.

- 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 N° 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 N° 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 N° 363/99 del H. C. D. en sus artículos: 20° al 23°.

- 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 N° 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 N° 363/99 del H.C.D. aprobado por Res. 408/02 del HCS).
- Los alumnos deberán tener aprobado un mínimo de 80 % del total de los trabajos prácticos, pero los Trabajos Prácticos de Técnica de la Toma deberán ser aprobados en su totalidad ya que éstos constituyen los mínimos necesarios de aplicación práctica de cada tema-
- Los alumnos que no aprobaran el 80 % de los trabajos prácticos o alguno de los parciales o su recuperación quedarán en condición de libres
- Cada Trabajo Práctico y cada Toma Fotográfica deberán ser acompañados con la ficha técnica con todos los datos allí solicitados.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- **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 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.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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:

Tener en cuenta el histograma como herramienta de ayuda para determinar una correcta exposición.

Tema: paisaje rural, plano abierto, luz día

Sensibilidad 100 o 200 ISO

Distancia focal 33mm. si la cámara es de medio formato y 50mm. si el full frame.

Elegir un diafragma fijo, preferentemente intermedio (f/8, f/11, f/16) trabajar con los tiempos de obturación.

Balance de luz predefinido (luz día)

A) MISMO TEMA Y MISMO ENCUADRE

Dos series diferentes de:

Una imagen con la medición puntual en la parte más clara de la escena

Una imagen con la medición puntual en la parte más oscura o en sombra de la escena.

Una imagen con la medición matricial de la misma escena

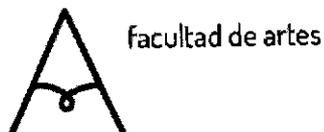
TOTAL DE IMÁGENES 6

- El Trabajo Práctico deberá ser presentado en soporte digital.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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.

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; 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

música

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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 promediables.
- Reconocer las distintas fuentes de iluminación y aplicarlas adecuadamente.
- Resolver situaciones que se presentan en iluminación aplicando el triángulo básico de luces

Actividades y presentación del trabajo:

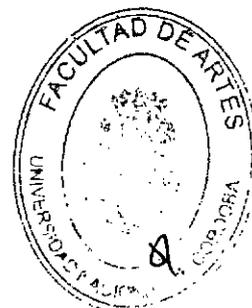
Forma 1:

- Realizar dos serie de tomas fotográficas correspondiendo a dos escenas cinematográficas utilizando todos los recursos técnicos-realizativos, sobre un tema en particular a elección de los alumnos o del docente a cargo en donde queden de manifiesto distintos "climas" fotográficos.
- Las escenas corresponderán a una misma acción, en una misma locación, pero distinta iluminación (efectos: brillante y penumbra).
- Cada una de las puesta será dirigida por un alumno distinto del grupo.
- Cantidad de Fotografías: 5 (cinco) cada una ó 10 (diez) en total.
- El Trabajo Práctico 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)

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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.

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:

música

facultad de artes

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

Forma 1:

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

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

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

Forma 2:

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

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

Cantidad de fotografías: 1 (una)

Cantida

Trabajos Prácticos de Implementación en Teóricos (Composición)

Trabajo Práctico No 1:

Relevamiento Fotográfico

Objetivos:

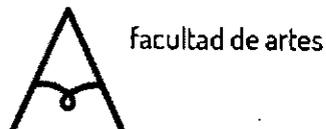
- Reconocer y aplicar los elementos básicos de composición en toda imagen fotográfica.
- El desarrollo creativo fotográfico a través de temas de aplicación
- Apreciar la importancia de la planificación previa que emplea todo trabajo creativo.
- Transferir convenciones estéticas y conceptuales que el 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

Universidad
Nacional
de Córdoba

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: 08 de abril de 2019.

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

Trabajo Práctico No 2:

Elementos de la Imagen Fotográfica

Objetivos:

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

Actividades:

1.- Presentación del proyecto.

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

2.- Aplicación.

Realizar las siguientes tomas fotográficas:

2 fotografías donde esté representado el Equilibrio.

2 fotografías donde esté representada la Simetría.

2 fotografías donde esté representada la Asimetría.

2 fotografías donde esté representada la Perspectiva Lineal.

2 fotografías donde esté representada la Perspectiva o Efecto Figurativa.

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

2 fotografías donde esté representado Puntos Fuertes Inferior Izquierdo.

2 fotografías donde esté representado Puntos Fuertes Superior Derecho.

2 fotografías donde esté representada la línea del horizonte baja.

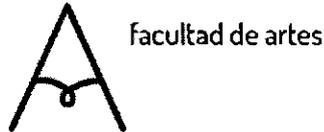
2 fotografías donde esté representada la línea del horizonte alta.

2 fotografías donde esté representada la exposición correcta.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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 27 de mayo de 2019
 - 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.

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: 10 de junio de 2019.

Trabajo Práctico No 4:

Movimientos Artísticos

Objetivos:

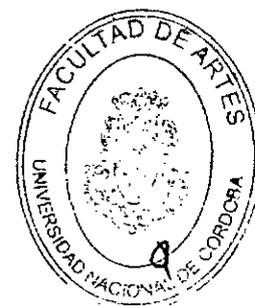
- Transferir convenciones estilísticas y conceptuales de diferentes instancias históricas de las artes visuales al medio fotográfico, reconociendo e interpretando sus recursos compositivos.

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.

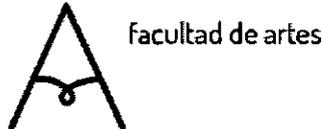
- En primer término se deberá investigar bibliográficamente, para su reconocimiento visual, los siguientes movimientos artísticos:

- Renacimiento.
- Barroco.
- Impresionismo.
- Expresionismo

música

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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 2019.
- 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 2019.*

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

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.
 - 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

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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?

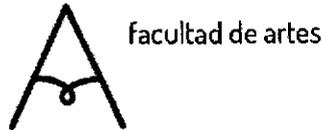
Punto de vista: ¿Qué tipo de angulaciones favorecen sus interpretaciones? ¿Qué planos utilizarán?

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

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

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.

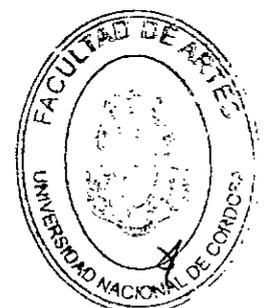
B.- Profundidad de Campo

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

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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 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.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 10/06/19.

Recuperatorio del 1º parcial 01/07/19.

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.

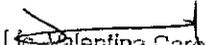
Parciales

2º parcial 21/10/19.

Recuperatorio del 2º parcial 04/11/19.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 253/19
HCD

Lic. Valentina Cary
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 2019

Departamento Académico: DPTO. DE CINE Y TV

Carrera/s: LICENCIATURA EN CINE Y ARTES AUDIOVISUALES - PLAN 2019

Asignatura: SONIDO I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Asociada: Esp. Paula Andrea Asís Ferri

Prof. Asistentes: Lic. Hernán Bracamonte – Lic. Débora Velasco – Lic. Juan Manuel Fernández Torres.

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

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

Carga Horaria de la materia: 3 horas semanales – total 96 horas anuales (10 créditos).
Plan 2018 - Resol. HCD-FA Nº 129/2016, Resol. HCS Nº 1113/2016 y Resol. Ministerio de Educación Nº 2017-4750-APN-ME.

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: a través de foros, mails y chats del aula virtual de la materia:

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

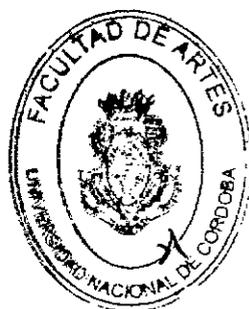
Presencial:

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 Velasco: 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)

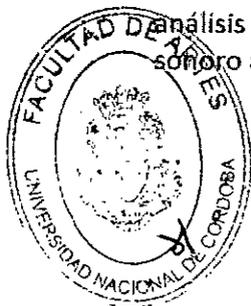
Tradicionalmente, en el entorno de la comunicación de masas, el sonido ha sido relegado a un segundo plano frente a la imagen, tanto en el ámbito productivo como en el educativo-investigativo. Michel Chion advierte que es muy común que se utilice la expresión "ver una película", ignorando la modificación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

A 2

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2. Objetivos

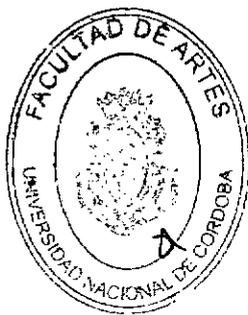
Generales:

Capacitar a los/las estudiantes en la comprensión del fenómeno sonoro 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.

AL
3

cine y televisión

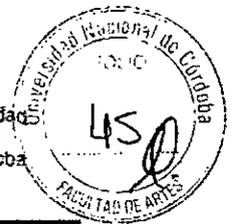

facultad de artes

UNC

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,
- Umbral de audición: de frecuencia y de intensidad – Relación entre ambas variables: Curvas isofónicas – Umbral 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 de acústica

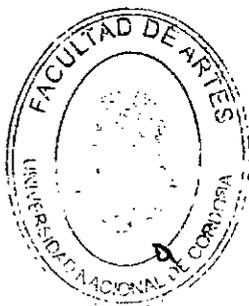
Comportamiento del sonido en espacios cerrados: Reflexión (fenómenos naturales: eco y reverberación) – Refracción – Difracción – Absorción – Transmisión

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.

A/01
4

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 grabación estéreo monomicrofónicas: pares coincidentes y no coincidentes. La "imagen estéreo"

MIXERS:

Tipos y funciones principales.

Secciones

Conexiones

Sistemas de medición y control de señal.

Cables y accesorios. Usos.

SISTEMAS DE REGISTRO SONORO

AUDIO ANALÓGICO: Características generales.

AUDIO DIGITAL: Principios generales. Frecuencia de muestreo. Cuantificación. Conversores AD/DA.

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

Equipamiento (hardware): Portátiles para rodaje. Estaciones de audio para rodaje y postproducción (Audio Workstation) – Interfaces (soundcards). Sistemas conversores (placas de sonido) para computadoras. Tipos de interface (USB, PCI, FIREWIRE).

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

MONITOREO

Amplificadores. Tipos.

Handwritten signature and the number 5.

cine y televisión

Facultad de artes

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.

PROCESADORES

Clasificación por familias: Espectro: Filtros. Ecuilibradores. Parámetros - Tiempo: concepto de delay. Parámetros - Dinámicos: Compresores. Usos y Aplicaciones.

UNIDAD Nº 5: LA POSTPRODUCCIÓN DE SONIDO: EDICIÓN Y MEZCLA (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. Bounce

UNIDAD Nº 6: EL SONIDO EN EL RELATO AUDIOVISUAL

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.

A/2/6

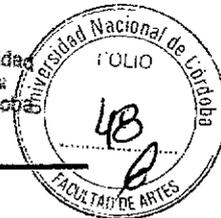
cine y televisión

facultad de artes

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

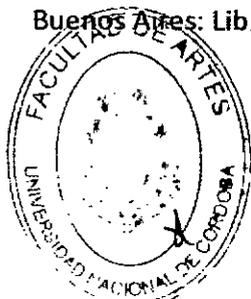
Obligatoria

- Miyara, Federico (1999): *Acústica y Sistemas de Sonido*, Rosario: Universidad Nacional de Rosario. Capítulo 4
- Roselló Dalmau, Ramón (1981): *Técnica del sonido cinematográfico*, Madrid: Ed. Forja S.A. Capítulo 6
- Asís Ferri, Paula (2015): Material teórico sistematizado (Presentación en PPP) para la cátedra Sonido I (FA-UNC), y para el EC Sonido y Musicalización I (IAPCH-UNVM), disponible en aula virtual.

UNIDADES Nº 4 Y 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.

Handwritten signature and initials.

- 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.
- Medín Peirón Martín (2012): El estudio de sonido (2): grabación monomicrofónica estéreo. <http://medinpeiron.co.nf>
- Rumsey, Francis & Tim McCormick (2004): *Sonido y Grabación. Introducción a las técnicas sonoras*. Madrid: IORTV. Capítulos 4, 10, 11, 13.

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 cinematográfico*. Buenos Aires: Paidós. Capítulos 4 y 6
- Jullier, Laurent (2007): *El sonido en el cine*. Barcelona: Paidós. Capítulo 1.
- Pousser, Henri. (1984). *Música, semántica y sociedad*. Madrid: Alianza Editorial. Capítulo 1

4/21
8

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Ampliatoria

- Aumont, J., Marie, M. Et al. (1996): *Estética del cine*. Ed. Paidós Comunicación. Barcelona.
- Aumont, J., Marie, M. (1990): *Análisis del film*. Barcelona: Ed. Paidós.
- Balsebre, Armand (1996): *El Lenguaje radiofónico*. Madrid: Cátedra.
- Bordwell, David y Thompson, Kristin (1995): *El arte cinematográfico*. Barcelona: Ed. Paidós.
- Burch, Noël (1970): *Praxis 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 mediático*. Madrid: Libros del Rojas.
- Saïtta, Carmelo (2002): "La fábrica audiovisual 2002" La banda sonora. Buenos Aires: Carrera Diseño de Imagen y Sonido/ FADU-UBA
- Saïtta, 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)

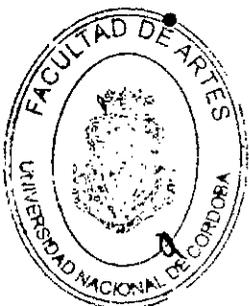
Material elaborado por la Cátedra, constituido por:

- 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

Handwritten signature or initials, possibly 'A/S'.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Webs:

<http://filmsound.org>

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

Audiovisuales:

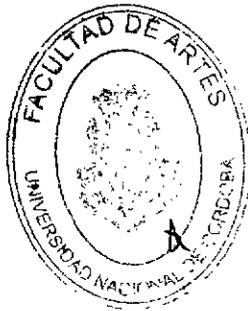
Vickie Sampson What You Need to Do to Make Your Sound Editor Love You. Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=7LN_tzKZ1c

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

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

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

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

Handwritten signature
10

cine y televisión.

facultad de artes

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/las estudiante.

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/las 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.

Handwritten signature and the number 11.

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: Introducción a la problemática del sonido en entornos AV

A-Percepción del sonido en diferentes espacios (Interior y exterior). Experiencia audioperceptiva

B- Configuración de CEA

C- Introducción a la grabación de sonido directo en rodaje

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

No 3: Registro de Sonido Directo. Ambiencia y acondicionamiento acústico de recintos. Diálogos.

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

No 5: Trabajo integrador: Registro de Sonido Directo - Planos Sonoros - Fuente Sonora en Desplazamiento - Acústica de recintos - Diálogos

No 6: Trabajo final integrador: Zona visualizada y zona acusmática, construcción de banda sonora compleja (Voces, ruidos referenciales, fx, música).

Evaluación: la misma se ajusta a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y de alumno/a trabajador/a (Régimen de alumnos <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno/a trabajador/a y/o con familiares a cargo expresado en la RHCD_91_2012 <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

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 la totalidad de los parciales prevista para el año a fines de 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 se resuelven 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.

Handwritten signature and the number 12

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://artes.unc.edu.ar/files/R%C3%A9gimen-de-alumnos.pdf> y régimen alumno trabajador y/o con familiares <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).

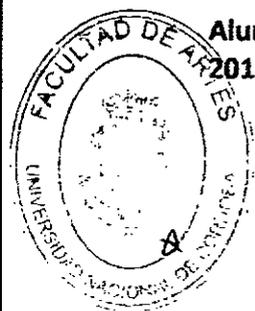
NOTA: Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de alcanzar la condición de alumno REGULAR o PROMOCIONAL.

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/La estudiante 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 abarca el 100 % de los contenidos del programa propuesto para el año académico.☒

Alumnos/as que regularizaron la materia con el Plan 1987 y decidieron pasarse al Plan 2018 → La cátedra llevará un registro detallado, en planilla disponible en aula virtual, de

13
Handwritten signature

cine y televisión

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

su actividad académica y reconocerá todo lo realizado en el año cursado, es decir, notas de parciales y de trabajos prácticos.

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.

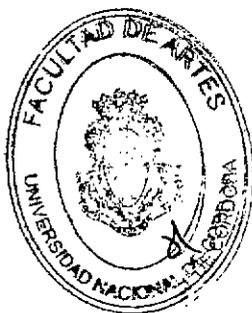
Las presentaciones de trabajos prácticos y exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así tampoco obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc).

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 y equipos 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

Handwritten signature and the number 14.

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 A - B - C

Trabajo Práctico N° 2

MAYO

:::TEÓRICO:::

Unidad N° 4: Micrófonos - técnicas de microfoneo (2ª parte)

Unidad N° 4: Mesas de mezcla - Audio Digital

Unidad N3: Acústica Arquitectónica - Materiales para el tratamiento acústico de recintos (1ª parte)

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: Post producción de sonido para AV (introducción)

Parcial N°1: 8 de Junio de de 2019 - 11 a 18 hs en DUI

Recuperatorio Parcial N°1: 19 de junio de 2019

:::PRÁCTICOS:::

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

Handwritten signature and the number 15

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

RECESO INVERNAL

AGOSTO

:::TEÓRICO:::

Post producción de sonido para AV (introducción) Procesadores

Unidad Nº 6: El sonido en el relato AV

:::PRÁCTICOS:::

Trabajo Práctico Nº 5 (Integrador de cuatrimestre entrega definitiva)

Trabajo Final: Entregas 1 y 2

SEPTIEMBRE

:::TEÓRICO:::

Unidad Nº 6: Banda Sonora

Parcial Nº 2: 4 de septiembre

Recuperatorio Parcial Nº 2: 18 de septiembre

EXÁMENES

:::PRÁCTICOS:::

Trabajo Final: Entrega 3

OCTUBRE

:::TEÓRICO:::

Unidad Nº 6: Banda Sonora

Parcial Nº 3: 23 de octubre de 2019

:::PRÁCTICOS:::

Trabajo Final: Entrega definitiva

NOVIEMBRE

:::TEÓRICO:::

Recuperatorio Parcial Nº 3: 6 de noviembre de 2019

Coloquios a Promocionales

Cierre de actas

EXÁMENES

:::PRÁCTICOS:::

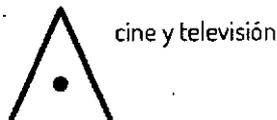
Trabajo Final: ajustes

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 253/19
HCD

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

Handwritten signature

cine y televisión

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Cine y Televisión

Carrera/s: PLAN 2019

Asignatura: ARTE Y MODERNIDAD

Equipo Docente:

Prof. Pedro Klimovski- Prof. Clementina Zabloski- Prof. Gonzalo Assusa- Prof. Agustín Berti- Prof. Marcela Sgammini- Prof. Agostini Gentili- Prof. Martín Iparraguirre- Prof. Florencia López- Prof. Fernanda Manavella

Distribución Horaria

Turno único de clases teóricas: Jueves, de 14.00 hs a 17.00 hs
Comisiones de prácticos: a establecer

Horarios de consulta:

Acordar vía correo electrónico con docentes:

Prof. Pedro Klimovski: pklimovski@gmail.com

Prof. Clementina Zabloski: clementinazabloski@gmail.com

Prof. Gonzalo Assusa: gonzaloassusa@gmail.com

Prof. Marcela Sgammini: marce.sgammini@gmail.com

Prof. Agustín Berti: agustin.berti@gmail.com

Prof. Agostini Gentili: agosgentili@gmail.com

Prof. Martín Iparraguirre: martinipa@hotmail.com

Prof. Fernanda Manavella: fermanavella@hotmail.com

Prof. Florencia López: mflorencialopez02@gmail.com

PROGRAMA

1- Fundamentación:

La emergencia de un campo artístico relativamente autónomo de las constricciones religiosas y políticas constituyó un proceso social ensamblado con un período global de transformaciones sociales que definimos históricamente como modernidad o modernización. Las obras y productos del mundo artístico, a su vez, han tendido a representar los cambios de época en los que emerge una nueva organización de la vida cultural en las sociedades occidentales. Esta relación dialéctica conecta la crisis social con el progreso técnico y las nuevas formas de procesar el conflicto social.

El "Arte", como expresión simbólica con ciertas reglas y especificidad en su producción, emerge en condiciones determinadas, al calor de las innovaciones tecnológicas de las revoluciones industriales, azuzado por la emergencia de nuevos actores sociales y nuevos conflictos a ser representados. Los intercambios mutuos entre arte y ciencia fundan nuevas perspectivas de representación, y los movimientos estéticos cristalizan estos emergentes culturales en la época.

cine y televisión

facultad de artes

La formación artística incluye la apropiación crítica del conocimiento histórico para el análisis y la producción cultural que representa las múltiples figuras sociales de la modernidad, desde la emergencia del individuo hasta la transformación de las ciudades y la sociabilidad urbana, la lucha de clases y la esferización del mundo. El cine surge signado por condiciones sociales particulares, y con un campo artístico consolidado y reconfigurado como condición de posibilidad para su emergencia.

2- Objetivos:

Al finalizar el dictado de la asignatura se espera que el/la estudiante sea capaz de:

- Comprender los elementos básicos que caracterizan la Modernidad, el proceso histórico de Modernización, la constitución de la Sociedad de Masas y la constitución del Individuo Moderno.
- Comprender los emergentes artísticos y culturales de la modernidad de la segunda mitad del siglo XVIII, el desarrollo en el XIX y principio del XX junto a la crisis del paradigma representacional.
- Comprender el surgimiento del cine, a finales del siglo XX en concordancia con los desarrollos del mundo moderno y en contradicción/ tensión con la crisis representacional en las demás disciplinas artísticas

3- Contenidos / Unidades:

UNIDAD 1. La Modernidad y el proceso de constitución del individuo

Concepto de Modernidad. Revolución industrial, racionalización y progresos técnicos. Crisis y desestructuración de la sociedad estamental y del antiguo régimen. Secularización de la vida social. Despersonalización. Surgimiento del "individuo moderno".

UNIDAD 2. Arte, espacio y técnica

Renacimiento; contexto sociohistórico. Arte y ciencia. La perspectiva como forma simbólica y material. La configuración de un espacio plástico verosímil. La pintura al óleo. Artefactos ópticos. Lo clásico y lo barroco. Análisis de obra. La ciudad como tema. Antecedentes históricos del cine. La cámara oscura y la linterna mágica.

UNIDAD 3. Arte y ciudad en el siglo XIX

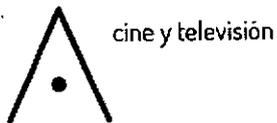
La Segunda revolución Industrial. De la *belle époque* a la Primera Guerra Mundial. Consolidación del movimiento obrero. Urbanización y surgimiento de la "cuestión social". La ciudad como escenario de los conflictos sociales modernos.

La pintura neoclásica y romántica. Historicismo y realismo. Del impresionismo al postimpresionismo. Los nuevos temas. La transformación del espacio plástico. De la imagen trascendente a la imagen contingente. La aparición de la fotografía. Los antecedentes de cine: entre la ciencia, el juego y la magia.

UNIDAD 4. Las vanguardias artísticas y las primeras etapas del cine

Concepto de vanguardia artística. Notas distintivas. Los movimientos artísticos hasta la Primera Guerra Mundial: fauvismo, expresionismo, cubismo y futurismo. La invención del Cine: Entre Europa y USA. Los pioneros: Inicio de un "lenguaje" y desarrollo de una industria. La guerra de los Trust. Del entretenimiento al arte: El film d'art Frances.

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

4- Bibliografía obligatoria

UNIDAD 1

Castel, R. (2010). "Conclusión: el desafío de convertirse en un individuo. Bosquejo de una genealogía del individuo hipermoderno". En *El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del individuo*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Pp. 303-319.

Hobsbawm, E. (2006). *La era de la revolución, 1789-1848*. Barcelona: Critica. (Capítulo "La revolución industrial" Pp. 34-60)

Filmografía

Maria Antonietta (Dir: Sofia Coppola: 2006)

Danton (Dir: Andrzej Wajda, 1983)

UNIDAD 2

Berger, J. (2000) *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili. (Capítulo 5, pp.93-125).

Edgerton, S. Y. (2002) "Arte y ciencia. La visión del Renacimiento", *Contactos*, 46, pp 15-26.

De Fleur, M.L. y Ball-Rokeach, S. (1993). *Teorías de la comunicación de masas* (Nueva edición revisada y ampliada). Barcelona: Paidós (Capítulo 3, "El desarrollo del cine", pp.93-110)

Hauser, A. (1993) *Historia social de la literatura y el arte*. Barcelona: Labor. (Capítulo "El concepto de Barroco", pp.91-102)

Nieto Alcaide V. y Checa Cremades, F. (1983) *El Renacimiento*. Madrid. Istmo. (Capítulos 1. "El problema de las relaciones entre teoría y práctica: el sistema regular", 2. "El problema de las relaciones entre teoría y práctica: arte, ciencia y técnica", y 3. "El renacimiento clásico y los comitentes: retrato, palacio, coleccionismo, sepulcro", pp. 187-208)

Cámara oscura y Linterna mágica: Apunte de cátedra.

Filmografía

El contrato del dibujante (Dir: Peter Greenaway, 1982)

Los Médici (RAI 1, 2016) Primera Temporada.

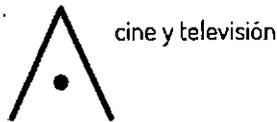
UNIDAD 3

De Fleur, M.L. y Ball-Rokeach, S. (1993). *Teorías de la comunicación de masas* (Nueva edición revisada y ampliada). Barcelona: Paidós (Capítulo 3, "El desarrollo del cine", pp.93-110)

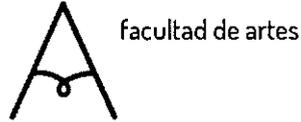
Gubern, R. (1998) *Historia del Cine*. Barcelona: Lumen ("Introducción" y Capítulo "El nacimiento del cine", pp.9-20)

Hatje, U. (1980) *Historia de los estilos artísticos desde el Renacimiento al tiempo presente*. Madrid: Istmo. (En Capítulo "Los siglos XIX y XX": La pintura, del clasicismo al impresionismo; Pos-impresionismo y expresionismo temprano, pp.161-164; 177-192 y 198-204)

cine y televisión

facultad de artes

Hobsbawm, E. (2006). *La era del imperio, 1875-1914*. Barcelona: Crítica. (Capítulos "La economía cambia de ritmo" y "Trabajadores del mundo", pp. 42-64 y 122-151).

Sennett, R. (1997). *Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental*. Madrid: Alianza Editorial. (Capítulo "Individualismo urbano", pp. 338-377).

Historia de la Fotografía: Apunte de cátedra

Filmografía

Germinal (Dir: Claude Berri, 1993)

Oliver Twist (Dir: Roman Polanski, 2005)

Taboo (BBC, 2017) Primera temporada.

UNIDAD 4

Gubern, R. (1998) *Historia del Cine*. Barcelona: Lumen (Capítulo "La era de los pioneros", pp.21-62)

Lacolla, E. (2008) *El cine en su Época*. Córdoba: Comunicarte (Capítulo "La revolución industrial y el cine", pp.19-36)

Sureda J. y Guasch A. M. (1987) *La trama de lo moderno*. Madrid: Akal (Capítulos "Una nueva visión de la realidad", "El descubrimiento de las estructuras", "El impacto de lo nuevo", "Lo expresionista y lo abstracto", "Lo bello y lo útil", pp. 7-56 y 83-86).

Stangos, N. (comp.) (1987) *Conceptos de arte moderno*. Madrid: Alianza (Capítulos "Fauvismo", "Expresionismo", "Cubismo", "Futurismo", pp.13-27; 29-43; 45-66; 83-89)

Filmografía

Cortos varios los Lumière, Melies, Edison, Pathé, Gaumont, Escuela de Brighton, Ferdinand Zecca, Louis Feuillade, Alice Guy y Edwin Porter.

Medianoche en París (Dir: Woody Allen, 2011)

5- Bibliografía Ampliatoria

UNIDAD 1

Berman, M. (1988). *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Madrid: Siglo XXI. (Capítulo "Introducción: la modernidad: ayer, hoy y mañana").

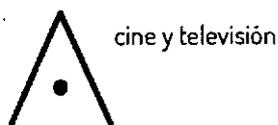
Giddens, A. (1997). *Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea*. Barcelona: Península. (Capítulo "Los contornos de la modernidad reciente" y "El yo: seguridad ontológica y angustia existencial").

Giddens, A. (1994). *Consecuencias de la modernidad*. Madrid: Alianza Editorial. (Ver capítulos).

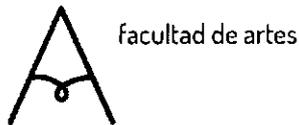
Kemp, M. (2000) *La ciencia del arte. La óptica en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat*. Barcelona: Akal. (Capítulo "Máquinas y prodigios")

Simmel, G. (2003). *Cuestiones fundamentales de sociología*. Barcelona: Gedisa. (Capítulo "El individuo y la sociedad en las concepciones de la vida de los siglos XVIII y XIX").

cine y televisión

facultad de artes

UNIDAD 2

Alpers, S. (2016) *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII*. Buenos Aires: Ampersand. (Capítulo "Ut pictura, ita visio. El ojo según Kepler y el modelo nórdico de representación visual").

Burke, P. (2000) *El renacimiento europeo. Centros y periferias*. Barcelona: Crítica.

Gombrich, E. (2015) *Variaciones sobre la historia del arte. Ensayos y conversaciones*. Buenos Aires: Edhasa. (Renacimiento)

Hobsbawm, E. (2006). *La era de la revolución, 1789-1848*. Barcelona: Crítica. (Capítulo "Las artes" Pp.257-280)

Kemp, M. (2000) *La ciencia del arte. La óptica en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat*. Barcelona: Akal. (Capítulo "La perspectiva lineal de Brunelleschi a Leonardo" "Máquinas y prodigios")

Panofsky, E. (1995) *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona: Tusquets.

UNIDAD 3

Poe, E. A. "El hombre en la multitud".

Benjamin, W: *Discursos interrumpidos*, Barcelona: Taurus: 1987 (Capítulo: "El narrador").

Francastel, P. (1984) *Pintura y sociedad*. Madrid: Cátedra (Capítulo 2 "Destrucción de un espacio plástico. Del romanticismo al impresionismo")

Gombrich, E. (1999) *Historia del arte*. Madrid: Alianza Forma. (Capítulos "La ruptura de la tradición", "La revolución permanente", "En busca de nuevos criterios")

Honour, H. & J. Fleming (1987) *Historia del Arte*. Barcelona. Reverté. (Parte 4. "La génesis del mundo moderno")

Kemp, M. (2000) *La ciencia del arte. La óptica en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat*. Barcelona: Akal. (Capítulo "Máquinas y prodigios")

Williams, R. (2001). *El campo y la ciudad*. Buenos Aires: Paidós. (Capítulo "El cambio en la ciudad")

UNIDAD 4

Barbier, B. y Bertho Lavenir, C. (2007) *Historia de los medios, de Diderot a Internet*. Buenos Aires: Colihue

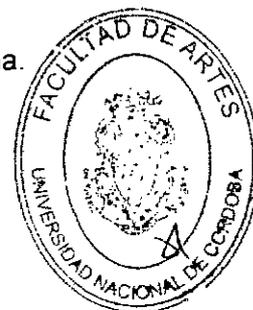
Burger, P. (1997) *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Península.

Calinescu, M. (1991) *Cinco caras de la modernidad*. Madrid: Tecnos. (Capítulo "La idea de vanguardia")

De Micheli, M. (1979) *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Forma.

Otra filmografía

Todas las mañanas del mundo (Dir: Alain Corneau, 1991)

cine y televisión

facultad de artes

Los fantasmas de Goya (Dir: Milos Forman, 2006)
El corazón de las tinieblas (Dir: Nicolas Roeg, 1993)
The Knick (Temporada 1, Dir: Steven Soderbergh, 2014)
Reds (Dir: Warren Beatty, 1981)
Octubre (Dir: Sergei Eisenstein, 1928)

6- Propuesta metodológica

La metodología de enseñanza y aprendizaje planteada para la asignatura se basa en la lectura y discusión de textos teóricos, en el visionado de obras audiovisuales a los efectos de poner en contexto los temas de las clases teóricas, y en la reflexión orientada acerca de las problemáticas abordadas. En relación con la modalidad de trabajo se espera que durante la materia los y las estudiantes desarrollen las siguientes aptitudes:

1. Lectura y visionado críticos de la bibliografía y la filmografía seleccionadas.
2. Identificación de ideas, problemas y/o núcleo central de los textos y las obras audiovisuales.
3. Producción de síntesis conceptual.

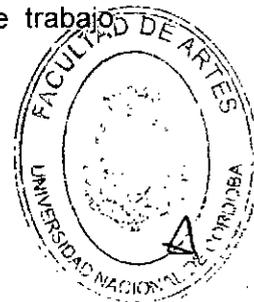
Las actividades se dividen en: a) 12 (doce) clases teóricas (que incluyen la realización de los parciales); b) 3 (tres) clases teórico-prácticas.

Clases Teóricas. La clase teórica de tres horas semanales de duración consistirá en la presentación de los contenidos correspondientes a cada una de las unidades del programa, el desarrollo de las cuestiones conceptuales fundamentales y la elaboración de una guía para la lectura de la bibliografía y el visionado de la 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 de duración, comprenderán las siguientes actividades: a) presentación impresa el día del práctico de un cuestionario de realización domiciliaria que responda a las consignas fijadas previamente por el equipo docente a cargo de los trabajos prácticos; este trabajo es de presentación obligatoria pero no lleva nota. b) Discusión grupal sobre temáticas contenidas en el programa y desarrolladas en las clases teóricas, en vinculación con fragmentos o escenas de algunas de las obras audiovisuales incluidas en la filmografía de referencia. c) Puesta en común y socialización del análisis realizado.

La selección de obras audiovisuales apunta a ofrecer representaciones de los contextos socio-históricos que sean accesibles para estudiantes de primer año al mismo tiempo que se introducen estilos y formatos diferentes que permitan ir ampliando la cultura audiovisual (series y películas).

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 programa y textos de la bibliografía que estén digitalizados, grillas y consignas de prácticos así como materiales audiovisuales que puedan incorporarse a la plataforma y presentaciones en Prezi o Power Point; y para recordar fechas de parciales y evaluaciones. En ningún caso el empleo de esta herramienta reemplaza a las instancias de trabajo presencial y realización de prácticos.

cine y televisión

facultad de artes

Las notificaciones de cambio de aulas, modificaciones de fechas u otras actividades de la cátedra serán comunicadas al iniciar las clases teóricas y mediante el aula virtual. **Es obligación del estudiante estar al tanto de estas novedades.**

7- Evaluación

Siguiendo la reglamentación vigente¹, para alcanzar la **condición de regular** se deberá **asistir a 2 (dos) de los 3 (tres)** encuentros teórico-prácticos (un 66% del total), y realizar las actividades -previas a las clases y presenciales- que se establezcan. **La asistencia a los teórico-prácticos no se recupera ni se justifica la falta con ningún tipo de certificado. Los y las estudiantes deben administrar las faltas que son el único requisito de asistencia que se fija para regularizar la materia.**

Asimismo, se deberá aprobar **2 (dos)** evaluaciones parciales con una calificación mínima de **4 (cuatro)**. Ambos parciales pueden ser recuperados.

En el caso de quienes aspiren a la condición de **promocionales**, deberán asistir a las **3 (tres)** clases teórico-prácticas, y aprobar los exámenes parciales con calificaciones **iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete)**. La recuperación de las evaluaciones parciales permite mantener la promoción.

Alumnos/as incluidos en el **régimen de estudiante trabajador/a o con familiares a cargo**:

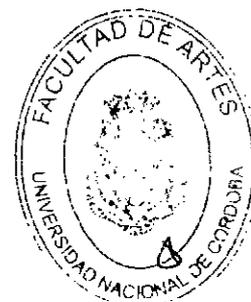
- Deben asistir a **1 (una) de las 3 (tres)** clases teórico-prácticas.
- Deben realizar las **2 (dos)** evaluaciones parciales. En caso de no poder asistir a ellas en las fechas previstas, se acordarán días y horarios especiales para la realización de dichos exámenes. Para ello, y **sin excepción**, el/la estudiante deberá avisar de su imposibilidad a los docentes de la cátedra con **una semana de antelación a la fecha fijada para el parcial**, y presentar en ese momento la documentación que acredita 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.

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

Los **exámenes parciales** son de carácter individual, escritos y de desarrollo presencial; consisten en preguntas de múltiple opción sobre los textos de lectura obligatoria. En su evaluación se considerará la adecuación de las respuestas a las preguntas o consignas formuladas y 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 la bibliografía. Cada parcial tiene su respectivo recuperatorio (ver cronograma).

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 o escrito -según la cantidad de inscriptos en la mesa- sobre los contenidos incluidos en el programa y desarrollados efectivamente durante el cuatrimestre, y sobre la base de la bibliografía que se haya indicado para el abordaje de cada unidad. Para los **alumnos en condición de libres**, deberán presentar el cuestionario sobre la filmografía que se ofrece en el aula virtual una semana antes de la fecha a la que se presenten, y luego rendir de manera presencial un examen escrito preguntas a desarrollar **sobre la totalidad de los contenidos y unidades del programa**, se hayan desarrollado o no durante el dictado de la materia. Se deberán aprobar ambas instancias evaluativas con nota mínima de 4 (cuatro).

¹ <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

Los alumnos que hayan logrado la **promoción**, serán eximidos de realizar un evaluación y obtendrán como nota final la resultante del promedio de las calificaciones de parciales.

9- Recomendaciones de cursada

La materia tiene una bibliografía extensa, con varios textos que pueden demandar más de una lectura. Como los apuntes estarán disponibles desde el primer día de clases se recomienda ir al día con las lecturas pautadas. En el aula virtual se pondrán disposición guías de lectura para ayudar a los estudiantes a priorizar los contenidos más relevantes de cada unidad.

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

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 (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

MARZO

Jueves 28: Presentación de la materia y del equipo docente; explicación de modalidad de trabajo, evaluaciones, fechas, condiciones etc. Introducción a los contenidos de la Unidad 1.

ABRIL

Jueves 4: Clase teórica sobre contenidos de la Unidad 1

Jueves 11: Clase teórica; fin contenidos de Unidad 1; introducción Unidad 2

Jueves 15: JUEVES SANTO- FERIADO

Jueves 25: Clase teórica sobre contenidos Unidad 2

Semana del 23 al 26 de abril: primer teórico-práctico, en día y horario asignados a la comisión en la que se inscriba cada estudiante.

MAYO

Jueves 2: Clase teórica sobre contenidos Unidad 2

Jueves 9: PRIMER PARCIAL

Jueves 16: Clase teórica sobre contenidos Unidad 3

Jueves 23: SEMANA DE EXÁMENES- Recuperatorio de Primer Parcial

Jueves 30: Clase teórica; fin de Unidad 3; introducción a los contenidos de la Unidad 4.

Semana del 27 al 31 de mayo: segundo teórico-práctico, en día y horario asignados a la comisión en la que se inscriba cada estudiante.

JUNIO

Jueves 6: Clase teórica sobre contenidos de Unidad 4

Jueves 13: Clase teórica; finalización de Unidad 4

Jueves 20: FERIADO

Jueves 27: SEGUNDO PARCIAL

Semana del 10 al 14 de junio: tercer teórico-práctico, en día y horario asignados a la comisión en la que se inscriba cada estudiante.

cine y televisión

facultad de artes

UNC

JULIO

Jueves 4: RECUPERATORIO DE SEGUNDO PARCIAL

Viernes 5: Firma de libretas

Mgter. Marcela Sganimlini
Coordinadora de equipo docente
Marzo de 2019

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 253/19
HCD

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

cine y televisión

facultad de artes

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico de Cine y TV

Carrera: Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales – Plan 2019

Asignatura: HISTORIA DEL CINE Y LAS ARTES AUDIOVISUALES

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgtr. Pedro A. Klimovsky – (Dictado Arte y Modernidad en el 1er.

Cuatrimestre – Actividad complementaria en Análisis y Crítica)

Prof. Asistente: Mgtr. Pedro Sorrentino

Prof. Asistente: Mgtr. Martín Iparraguirre

- Docentes con Carga complementaria:

Prof. Titular: Dr. Agustín Berti

- Ay. Alumno: Berlaffa, Mateo

- Adscripta: Davin, Rocío

Distribución Horaria

Turno único: Jueves de 14 a 17 h.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La asignatura ofrece a los alumnos una visión general introductoria de la Historia del Cine y las artes audiovisuales, 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 caracterizan 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 y las artes audiovisuales 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 que 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 y el audiovisual en particular, tras la hipótesis de que este conocimiento acrecienta las posibilidades de comprensión y disfrute de las obras y además es una herramienta clave para tratar de elucidar las complejidades del mundo en el que vivimos

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Unidad 1: Orígenes del cine.

El Nacimiento del cine: El Salon Indien: Los Lumière – Melies – Orígenes en USA: Edison – Desarrollo de un lenguaje y modo de expresión "Primitivo": Melies, la Escuela de Brighton; Ferdinand Zecca, Louis Feuillade, Alice Guy, Edwin Porter. – Las Empresas: Pathe; Gaumont - La Guerra de los Trust y el Nacimiento de Hollywood 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.

FILMOGRAFÍA OBLIGATORIA

Cortos de los Hermanos Lumière – Cortos de Méliès (Viaje a la luna y otros) – Cortos de E. Porter (The Great Train Robbery (El gran robo al tren) y otros) – Escuela de Brighton (Diversos cortos) – Cortos diversos de D. W. Griffith (por ejemplo The Sealed Room)

cine y televisión

facultad de artes

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 cine. 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.

FILMOGRAFÍA OBLIGATORIA

El gabinete del Dr. Caligari – Robert Wiene

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

Metrópolis - Fritz Lang

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

La madre - Vsevolod Pudovkin

Unidad 3: Nace un gigante

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

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.

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 Fascio y del Reich

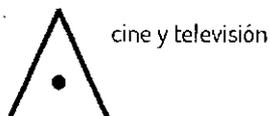
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

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 Ángel azul – Joseph von Sternberg

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

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.

El macartismo y la caza 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 Inglés. 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.

FILMOGRAFÍA OBLIGATORIA

El ciudadano Kane – Orson Welles

Casablanca – Michael Curtiz

El halcón maltés – John Huston

Ladrón de bicicletas – Vittorio De Sica

Roma ciudad Abierta – Roberto Rossellini

La Strada – Federico Fellini

Hiroshima mi amor – Alain Resnais

El desprecio – Jean Luc Godard

Extraños en el paraíso – Jim Jarmush

Terciopelo Azul – David Lynch

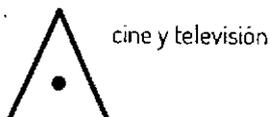
4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

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

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

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

cine y televisión

facultad de artes

5- Bibliografía Ampliatoria

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

6- Propuesta metodológica:

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

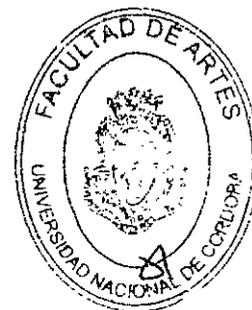
En las clases prácticas se analiza material proyectado en clase o del que se solicitó su previo visionado. Allí se explica la implementación y modos de ejecución de prácticos que deberán realizar los alumnos para cumplimentar las condiciones de regularización o promoción de la materia.

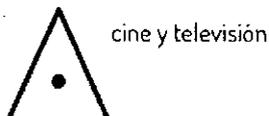
Se utiliza el aula virtual de la materia como apoyo administrativo y didáctico. Por su medio se canaliza la información y las actividades prácticas. También como modo de enviar links de textos y de materiales audiovisuales para ver disponible en la web.

Cronograma desarrollado:

1 de agosto: Presentación de la materia: Repaso de elementos de la unidad 1, recientemente vistos en Arte y Modernidad.

8 de agosto: Griffith y Chaplin. Se completa (Unidad 1).

cine y televisión

facultad de artes

15 de agosto: Expresionismo Alemán (Unidad 2) – **Presentación del práctico línea de tiempo Evaluable.**

22 de agosto: Cine Soviético – **Análisis del Dr. Caligari.**

29 de agosto: Impresionismo Francés (Fin Unidad 2) – Hollywood y el Sonido (Inicio Unidad 3).

5 de septiembre: Hollywood – El New Deal – “Los clásicos”: El *Star-system* y los géneros (Unidad 3).

12 de septiembre: Realismo poético francés (Fin Unidad 3). – La 2da Guerra, la decadencia europea – Orson Welles (Inicio Unidad 4).

19 de septiembre: Policial negro americano (Unidad 4) – **Revisión y repaso de la presentación del práctico línea de tiempo.**

26 de septiembre: Exámenes Septiembre

3 de octubre: Neorrealismo Italiano (Unidad 4) - **Análisis de Orson Welles y El Ciudadano.**

10 de octubre: El cine de los 50 – El macartismo – fisuras del formato clásico (Unidad 4) – **Entregan práctico de línea de tiempo On-line.**

17 de octubre: Pre-modernidad y modernidad en el cine europeo – De Bergman a la *Nueva Ola* (unidad 4)

24 de octubre: Modernidad en Hollywood (Fin unidad 4) – **Entregan recuperatorio del práctico de línea de tiempo On-line.**

31 de octubre: **Parcial.**

7 de noviembre: **Recuperatorio del Parcial.**

14 de noviembre: Firma de libretas

7- Evaluación:

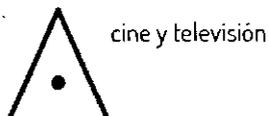
Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos ver: <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador ver: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

- 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.**

cine y televisión

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 la instancia práctica y **no menos de 7 en el parcial**.

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

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

9- **Recomendaciones de cursada:** Se recomienda tener aprobado el Cursillo de Ingreso. Se recomienda tener regular la materia Arte y Modernidad.-

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

NO CORRESPONDE

Mgtr. Pedro A. Klimovsky

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 253/19
HCD

~~Lic. Verónica Carré~~
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 2019

Departamento Académico: Cine y Tv

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

Asignatura: NARRATIVA AUDIOVISUAL

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. Laura Romani

Ayudantes alumnos: María Sol Rassi y Nicolás Traversi

Distribución Horaria

Clases teóricas: Las clases teóricas se dictan en dos horarios: lunes de 10 a 12 y martes de 14 a 16 hs.

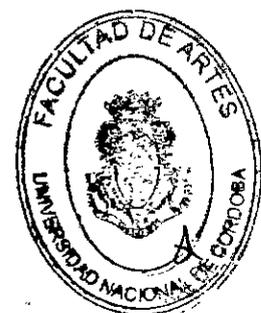
Trabajos Prácticos:

Las clases prácticas se dictan en cuatro horarios:

LUNES: 12 a 14 (COMISIONES 1 Y 2), y 14 a 16 (COMISIONES 3 Y 4)

MARTES: 16 a 18 (COMISIONES 5 Y 6) y 18 a 20 (COMISIONES 7, 8 Y 9).

Atención de alumnos: La cátedra ofrece la posibilidad de consulta presencial con 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

PROGRAMA

1- Fundamentación

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

En función de lo anterior, el programa busca proporcionar una introducción general a la problemática de la narratividad en general y de la narrativa audiovisual en particular, a la vez que conceptos generales que sirvan tanto para el análisis de discursos audiovisuales como para su producción. En este sentido se propone su articulación con la materia realizativa del mismo año (RAV I) y con las posteriores: "Análisis y Crítica" y "Guión".

2- Objetivos

- Adquirir conceptos y herramientas que resulten de utilidad tanto para el análisis como para la creación de textos fílmicos.

3- Contenidos y bibliografía obligatoria por unidades

UNIDAD 1: LA NARRATIVIDAD DEL FILM

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

Cine narrativo y No-narrativo.

El relato cinematográfico.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

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

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

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

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

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

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

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

La construcción de la diégesis.

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

La forma del personaje. Caracterización.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

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

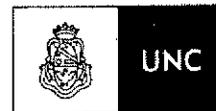

cine y televisión

facultad de artes

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

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

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

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

UNIDAD 3: LA ESTRUCTURA NARRATIVA

Las funciones.

Diversos modelos de estructuras narrativas.

Propuesta de análisis.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

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

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

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

UNIDAD 4: LA ENUNCIACIÓN CINEMATOGRAFICA

Enunciación y enunciado.

La problemática de la enunciación audiovisual.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

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

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

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

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

UNIDAD 5: LA CONSTRUCCIÓN CINEMATOGRAFICA DEL ESPACIO

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

Tipología de relaciones espaciales.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

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

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

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

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

cine y televisión

facultad de artes

UNIDAD 6: EL TRATAMIENTO DEL TIEMPO EN EL CINE

La organización del tiempo en el relato.

Las categorías propuestas por Gerard Genette: Orden, Duración y Frecuencia.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

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

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

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

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

UNIDAD 7: FOCALIZACIÓN Y PUNTO DE VISTA

Enunciación, narración, focalización.

El relato no focalizado. La focalización espectral.

Focalización interna: fija, variable o múltiple.

Focalización restringida (o externa).

Punto de vista óptico y auricular: ocularización y auricularización.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

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

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

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

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

UNIDAD 8: LA ESTRUCTURA DEL RELATO

La forma clásica del cine: la estructura de tres actos

El Paradigma de Syd Field

Estructuras alternativas

La estructura del corto

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

TRIQUELL y otros (2011), *Contar con imágenes. Un introducción a la narrativa audiovisual*, Editorial Brujas, Córdoba. Capítulo 10 (La estructura del relato).

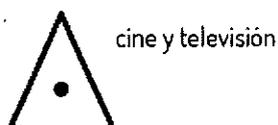
BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

FIELD, Syd (2000), *El libro del guion: Fundamentos de la escritura de guiones*, Plot Ediciones, Madrid.

ICKOWICZ, Luisa Irene (2008), *En tiempos breves. Apuntes para la escritura de cortos largometrajes*, Paidós, Buenos Aires.

RAMOS, Jesús y MARIMÓN, Joan (2003) *Diccionario incompleto del guión audiovisual*, Editorial Océano, Madrid.

cine y televisión

facultad de artes

UNIDAD 9: LOS GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS

Los géneros cinematográficos como formas relativamente estereotipadas de narración.
Los diferentes géneros cinematográficos.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

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

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

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

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

UNIDAD 10: LA PROBLEMÁTICA DE LA ADAPTACIÓN

Discurso literario y discurso cinematográfico.
Modalidades y formas de la adaptación cinematográfica.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

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

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

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

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

4- Bibliografía General

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

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

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

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

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

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

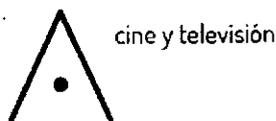
CASETTI, F. y F. DI CHIO (1994) *¿Cómo analizar un filme?*, Paidós, Buenos Aires. [1990] *Analisi del Film*, Bompiani, Milán.

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

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

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

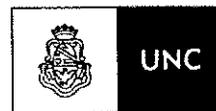

cine y televisión

facultad de artes

- GAUDREAU, André y François JOST [1990], *Le récit cinématographique*, Éditions Nathan, París. Hay traducción castellana: *El relato cinematográfico: cine y narratología*, Paidós, Barcelona, 1995.
- GENETTE, Gerard (1972), *Figures III*, Seuil, París. (Traducción de la cátedra de Metodología del Estudio Literario II), mimeo, Universidad Nacional de Córdoba.
- HAMON, P. "Para un estatuto semiológico del personaje" ("Pour un statut sémiologique du personnage") in BARTHES, R. al. *Poétique du récit*. Paris, Seuil, 1977. Traducción de Danuta Teresa Mozejko de Costa. Mimeo.
- METZ, Christian (1972), *Ensayos sobre la significación en el cine*, Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires.
- METZ, Christian (1973) *Lenguaje y Cine*, Planeta, Barcelona.
- MITRY, Jean (1990) *La semiología en tela de juicio (cine y lenguaje)*; Akal Comunicación, Madrid.
- PROPP, V (1972) *Morfología del Cuento*, Juan Goyanarte Editor, Buenos Aires.
- RODRÍGUEZ MARTÍN, María Elena, "Teorías sobre adaptación cinematográfica", en *El Cuento en red: Estudios sobre la Ficción Breve*, Revista Digital, año: 2005, Número: 12 Dedicado a: El Cuento y el Cine.
- SANCHEZ NORIEGA, José Luis (Ed.) *De la literatura al cine: Teoría y análisis de la adaptación*, Paidós, Buenos Aires.
- SANCHEZ NORIEGA, José Luis (2001), "Las adaptaciones literarias al cine. Un debate permanente", en *Comunicar*, número 17, octubre 2001. Pp. 65 a 69.

5- Propuesta metodológica:

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

Clases prácticas de discusión y/o aplicación de las teorías y conceptos desarrollados. Para éstas, la lectura de la bibliografía obligatoria es fundamental. En estas clases se trabajará sobre la puesta en práctica y ejemplificación de los contenidos dictados y sobre breves ejercicios de creación. Una vez realizada la instancia de ejemplificación habrá una instancia evaluativa. Para los contenidos específicos, ver cronograma.

Evaluación

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

Parciales: 11 de mayo y 22 de junio

Recuperatorios: 18 de mayo y 29 de junio

Los exámenes parciales se tomarán por aula virtual en horario a definir. Se podrán recuperar ambos parciales, ya sea para acceder a la condición de alumno regular o promocional.

La instancia práctica será evaluada en cuatro trabajos prácticos, según distintas modalidades, con posibilidad de recuperación de uno de estos.

Las fechas tentativas son:

COMISIONES DE LOS DÍAS LUNES:

PRACTICO 1: 1/4: consigna, 8/4 entrega

PRACTICO 2: 22/4: consigna, 29/4 entrega

PRACTICO 3: 13/5: consigna, 27/5 entrega

PRACTICO 4: 3/6: consigna, 9/6 entrega

cine y televisión

facultad de artes

RECUPERATORIOS: 24/6: entrega

COMISIONES DE LOS DÍAS MARTES:

PRACTICO 1: 9/4: consigna, 16/4 entrega (no presencial por asueto)

PRACTICO 2: 23/4: consigna, 30/4 entrega

PRACTICO 3: 14/5: consigna, 28/5 entrega

PRACTICO 4: 4/6: consigna, 10/6 entrega

RECUPERATORIOS: 25/6: entrega

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

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

- Aprobar 3 de los 4 trabajos prácticos evaluables.
- Aprobar los parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Asistir al 80 % de las clases prácticas.

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

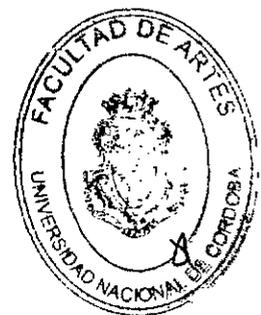
- Aprobar 3 de los 4 trabajos prácticos evaluables.
- Aprobar los parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro)
- Asistir al 70 % de las clases prácticas.

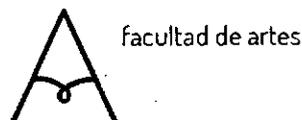
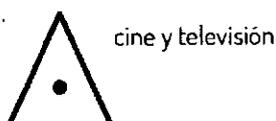
Los alumnos que cumplan las condiciones para promocionar, no deben rendir examen final.

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

Los alumnos que rindan en condición de *libres*, deberán presentar una carpeta con los trabajos prácticos que habilitará el acceso a la instancia oral en la que se evaluarán los contenidos teóricos de la materia.

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

CRONOGRAMA TENTATIVO NARRATIVA AUDIOVISUAL 2019

SEMANA 1	
TEORICO: 25 y 26 MARZO	PRESENTACION DE LA MATERIA LA NARRATIVIDAD DEL FILM Las diferentes instancias del discurso: narración, descripción, argumentación. Cine narrativo y No-narrativo.
PRACTICOS	SIN PRÁCTICO

SEMANA 2	
1 DE ABRIL (2 FERIADO)	EL RELATO CINEMATOGRAFICO Historia y relato. La construcción de la diégesis Diégesis y verosimilitud. Diégesis y géneros cinematográficos.
PRACTICOS	LUNES: PRACTICO 1 DISCUSIÓN CONSIGNA Y MUESTRA DE EJEMPLOS Distintas modalidades de lo audiovisual: cine narrativo y no narrativo (cine/video-ensayo, videoclip, video arte). MARTES: SIN PRACTICO

SEMANA 3	
8 Y 9 ABRIL TEORICO	LA TEORÍA DEL PERSONAJE Ruptura con la asociación personaje = persona. La forma del personaje. Caracterización de personajes.
PRACTICOS	LUNES: ENTREGA PRACTICO 1: Video minuto no narrativo (video-ensayo, videoclip, video arte). MARTES: PRACTICO 1: DISCUSIÓN CONSIGNA Y MUESTRA DE EJEMPLOS Distintas modalidades de lo audiovisual: cine narrativo y no narrativo (video-ensayo, videoclip, video arte).

SEMANA 4	
15 Y 16 ABRIL TEORICO	LA ORGANIZACIÓN DE LA HISTORIA Diferentes modelos de estructura narrativa. La construcción del conflicto (protagonistas y antagonistas). La inclusión de ayudantes y oponentes.
PRACTICOS	LUNES: SIN PRACTICO

cine y televisión

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

	MARTES: ENTREGA PRACTICO 1 (comisiones día martes): Video minuto no narrativo (cine/video-ensayo, videoclip, video arte).
--	---

SEMANA 5	
22 Y 23 ABRIL	LA ENUNCIACIÓN CINEMATOGRÁFICA Enunciación y enunciado. La problemática de la enunciación audiovisual. Los mecanismos enunciativos específicamente cinematográficos: enunciación y narración.
PRACTICOS	PRACTICO 2 (todas las comisiones según su horario): DISCUSION CONSIGNA Y MUESTRA DE EJEMPLOS Escribir un relato en no más de dos páginas (idea para un guión literario). Prestar particular atención a la construcción de personajes y del conflicto (protagonista, antagonista).

SEMANA 6	
29 Y 30 ABRIL	LA CONSTRUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA DEL ESPACIO El espacio en el cine Espacio representado y espacio no mostrado. Tipología de relaciones espaciales.
PRACTICOS	ENTREGA PRACTICO 2

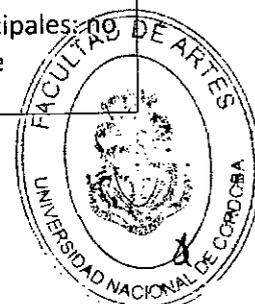
SEMANA 7	
6 Y 7 MAYO TEORICO (SOL)	EL TRATAMIENTO DEL TIEMPO EN EL CINE La organización del tiempo en el relato. Las categorías propuestas por Gerard Genette: Orden, Duración y Frecuencia.
PRACTICOS	SIN PRÁCTICO CONSULTAS PARA PARCIAL

11 DE MAYO: PRIMER PARCIAL

SEMANA 8	
13 Y 14 MAYO TEORICO (NICO)	FOCALIZACIÓN Y PUNTO DE VISTA Enunciación, narración, focalización. El relato no focalizado. La focalización espectral. Focalización interna: fija, variable o múltiple. Focalización restringida (o externa). Punto de vista óptico y auricular: ocularización y auricularización.
PRACTICOS	PRACTICO 3 (todas las comisiones según su horario): DISCUSION CONSIGNA Y MUESTRA DE EJEMPLOS Regímenes de focalización. Filmar una misma historia de un minuto en los 3 regímenes principales: focalizado, focalización interna y restringida. (Utilizar recursos de ocularización, seguimiento del personaje y/o voz en off u over).

SEMANA 9: SEMANA DE MAYO

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

cine y televisión

facultad de artes

SEMANA 10	
27 Y 28 DE MAYO: TEORICO	LA ESTRUCTURA DEL RELATO La forma clásica del cine: la estructura de tres actos El Paradigma de Syd Field Estructuras alternativas La estructura del corto
PRACTICOS	ENTREGA PRACTICO 3

SEMANA 11	
3 Y 4 JUNIO TEORICO	LOS GÉNEROS CINEMATográfICOS Los géneros cinematográficos como formas relativamente estereotipadas de narración. Los diferentes géneros cinematográficos.
PRACTICOS	PRACTICO 4 (todas las comisiones según su horario): DISCUSION CONSIGNA Y MUESTRA DE EJEMPLOS Filmar la historia escrita para el práctico 2 como un corto de 5 minutos máximo enmarcándola en un género cinematográfico específico. Explicitar por escrito cuáles son las convenciones a las que están respondiendo. Pueden también parodiarlo, exagerando estas convenciones.

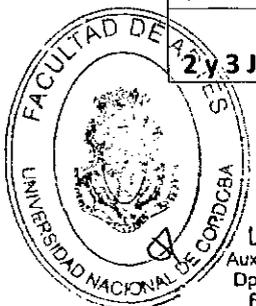
SEMANA 12	
9 Y 10 JUNIO TEORICO	LA PROBLEMÁTICA DE LA ADAPTACIÓN Discurso literario y discurso cinematográfico. Modalidades y formas de la adaptación cinematográfica.
PRACTICOS	ENTREGA PRACTICO 4

SEMANA 13	
16 Y 17 JUNIO	A DEFINIR SEGÚN NECESIDADES DEL CUATRIMESTRE
PRACTICOS	SIN PRACTICO / DEVOLUCION PRACTICO 4

22 DE JUNIO: SEGUNDO PARCIAL

SEMANA 14	
24 y 25 JUNIO	A DEFINIR SEGÚN NECESIDADES DEL CUATRIMESTRE
	RECUPERATORIOS PRACTICOS: REENTREGA del práctico desaprobado (sólo 1).

SEMANA 14	
2 y 3 JULIO	DEVOLUCION NOTAS FIRMA DE LIBRETAS

**APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 253/19
HCD**

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

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