

BACHILLERATO DE BELLAS ARTES

DEPARTAMENTO DE DISCURSOS VISUALES

ESPECIALIDAD: DISCURSOS VISUALES

ORIENTACIÓN: EXPERIMENTALES

ASIGNATURA: **PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL**

CURSO: 6 AÑO

MODALIDAD: ANUAL

DOCENTES: ROSA M. TEICHMANN-JUAN PABLO MASSA

PROYECTO-PROGRAMA AÑO 2013

FUNDAMENTOS

El proceso de producción audiovisual ha sufrido grandes transformaciones en el transcurso de la última década. Los sistemas digitales y el apoyo de la realidad virtual, facilitan y amplían el horizonte de expectativas creativas, dentro de un mundo que avanza hacia la pura digitalización de la imagen.

Sin embargo, el lenguaje, la posibilidad comunicativa y expresiva, mantiene sus reglas y cumple su cometido también, desde lo más elemental. Generar emoción estética en un espectador, transmitir sensaciones, ideas, historias, no necesita estrictamente de los impactos tecnológicos; son útiles y necesarios, pero no imprescindibles.

Lo que creemos básico en una propuesta educativa es la reflexión y la experimentación con los elementos esenciales del lenguaje, que permitirán la producción y la toma de postura respecto del hecho audiovisual. Frente a un mundo construido sobre la imagen y el sonido, debemos educar hacia la conciencia crítica, la producción de sentido coherente, responsable y justificado, y hacia la libertad expresiva como fin último de todo proceso artístico.

La producción de material audiovisual es nuestro objetivo último, hecho que lleva implícito la decodificación del sistema lingüístico audiovisual, la reflexión sobre el proceso creativo y la puesta en funcionamiento de la "maquinaria" audiovisual. La producción como proceso y como resultado.

La materia Producción Audiovisual, inserta dentro de una especialidad como Códigos Experimentales, se propone entonces, una tarea de experimentación y búsqueda de las posibilidades narrativas y expresivas del lenguaje audiovisual, partiendo de los saberes previos de los alumnos y apuntando a re-conocer con una mirada fundante y enriquecedora, las bases para la creación audiovisual.

El proyecto de la materia no apunta a ser un catálogo de información tecnológica o realizativa, sino que, partiendo de las necesidades que surgen al plantearse un proyecto audiovisual, la materia se convierte en un verdadero laboratorio de práctica-teórica, donde se parte del estímulo a la creación para

luego aportar, progresiva y didácticamente, elementos conceptuales, desde lo guionístico básico, hasta lo realizativo. El objetivo es la producción concreta, es decir, una realización audiovisual en formato cortometraje, en soporte video, que permita, tanto una revisión de la mirada ingenua y a-crítica primera, como el pasaje por todas las fases productivas del proceso de creación audiovisual.

Decodificación y construcción del discurso audiovisual, producción de sentido, práctica experimental.

OBJETIVOS

Que el alumno:

- ✚ conozca, profundice y pueda elaborar un discurso teórico elemental referido a las características fundamentales del lenguaje audiovisual
- ✚ aprenda y experimente con las distintas etapas, fases y actores del proceso de producción audiovisual (desde la pre-producción hasta la post-producción)
- ✚ conozca las leyes elementales de la construcción dramática audiovisual tanto como las de la realización y la edición
- ✚ produzca discursos guionísticos breves para luego realizarlos y editarlos
- ✚ adquiera habilidad en el manejo de la cámara de video y en el de la dirección integral a través de la ejercitación permanente
- ✚ desarrolle su capacidad creativa a través de la producción de una realización audiovisual en formato cortometraje
- ✚ aplique sus competencias básicas en la especialidad artística elegida en la escuela en la producción del material audiovisual
- ✚ entienda la necesidad de la tarea en equipo como requerimiento básico del proceso de producción audiovisual
- ✚ se conecte con realizaciones audiovisuales tanto de ficción como de no ficción en función tanto de conocer

parte de la historia del arte audiovisual como asimismo de generar un producto original y justificado

CONTENIDOS

- Naturaleza del lenguaje audiovisual. Vinculación con otros sistemas semióticos.
- Unidades mínimas de significación audiovisual: plano, escena, secuencia.
- Encuadre y enfoque. Tamaño de plano. Escala de plano. Encuadre y necesidad narrativo-expresiva.
- Movimiento, angulación, punto de vista, altura de cámara. Usos diversos.
- Composición del cuadro. Leyes y rupturas expresivas. Puntos fuertes, disposición de líneas, colores, perspectiva.
- Ópticas y su uso expresivo. Profundidad de campo.
- Iluminación: Luz natural y luz artificial. Usos básicos.
- Sonido: técnicas elementales de registro.
- Conceptos elementales de guionización: conflicto, personaje, estructura dramática, focalización, manejo de la información. Guión literario. Guión técnico
- Plan de producción, plan de rodaje, desglose de producción. Funciones básicas del equipo de realización. Acercamiento a la dirección de actores.
- Ficción y no ficción: acercamiento a sus particularidades distintivas
- Roles y organización del equipo de rodaje
- Montaje: leyes de continuidad. De la discontinuidad del rodaje, a la continuidad del montaje. Tiempo y tempo, velocidad, ritmo. Transiciones: fundidos, cortes, efectos. El corte como específico audiovisual.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La estrategia metodológica básica que lleva adelante la materia, se fundamenta en el desarrollo de un proceso de producción y realización audiovisual. Esto significa que el alumno atravesará todas las fases y procesos elementales para la creación de un producto audiovisual. Por lo tanto, el acceso al conocimiento disciplinar es

fundamentalmente grupal, dado que el quehacer audiovisual lo es.

De este modo, todas las actividades tendrán este signo: las ideas iniciales deberán ser discutidas por el grupo tanto dentro como fuera de la clase y se traducirán en una serie de trabajos prácticos que los alumnos deberán entregar de modo obligatorio hasta llegar al guión literario. En esos trabajos se pedirá reflexión teórica sobre la problemática a tratar y trabajar.

Una vez que se pasa a la etapa realizativa, se procederá a la práctica con cámara de video dentro de los límites de la Escuela. Los alumnos harán diversos ejercicios vinculados con el tema trabajado que vayan incorporando los conceptos teóricos sobre lenguaje. Una vez que la práctica con cámara termina, y el guión técnico está aprobado, se procede a trabajar con el plan de producción y rodaje, y con todos los aspectos que hacen a la pre-producción en función de llegar a concretar el rodaje del cortometraje.

Una vez terminado el rodaje, se prepara la post-producción que concluye en una sala de edición, con el material editado y con un trabajo reflexivo sobre todo el proceso, desde el comienzo, con la idea, hasta la proyección final.

RECURSOS REQUERIDOS

Desde el punto de vista tecnológico es fundamental contar con:

- Televisor y reproductor de DVD, o monitor y PC
- Cámaras de video, formato mini DV o HDV
- Trípodes
- Equipo lumínico básico
- Micrófonos
- Cassettes mini DV
- Isla de edición

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

- 1) Se evaluará fundamentalmente el proceso de trabajo, de modo tal que la evaluación será permanente. En esta materia no se aspira a un producto perfecto, sino a la apropiación conciente, libre y creativa del lenguaje audiovisual.
- 2) Se solicitarán trabajos prácticos escritos: se evaluará la interacción entre la reflexión teórica y

la aplicación a la producción propia. Se pondrá énfasis en la entrega en tiempo y forma. En el primer trimestre los temas de los trabajos son: escritura de idea, story-line, caracterización de personajes y espacios, definición de estructura dramática y sinopsis.

- 3) Se solicitarán trabajos prácticos realizativos: se evaluará la correcta entrega en DVD, con las pautas realizativas solicitadas cumplidas. En el primer trimestre los temas son: encuadre, angulación y movimiento. En el segundo: ejercicios de composición, luz, sonido y montaje.
- 4) Se solicitará un trabajo final por cada trimestre: el trabajo final del primer trimestre es el guión literario; el del segundo, el guión técnico, el plan de rodaje y el plan de producción; y el del tercero, el cortometraje editado, con un trabajo de reflexión teórica sobre todo el proceso, desde la aparición de la idea hasta la proyección final.
- 5) Proceso de trabajo: cada alumno será evaluado en cada trimestre, no sólo desde el punto de vista de su rendimiento personal, sino también grupal, dado que la materia es esencialmente el acercamiento a un trabajo en equipo.
- 6) Auto-evaluación: se planteará también la auto-evaluación del alumno como pauta importante del proceso de aprendizaje, experimentación y creación dentro del ámbito educativo. Sin auto-evaluación el alumno limita sus posibilidades de crecimiento, por lo tanto, y a la par de la evaluación del profesor, la evaluación será constante, será explicitada frente a los alumnos y apelará al mejor rendimiento y aprovechamiento de las condiciones de trabajo.
- 7) La asignatura es de cursada anual y su acreditación se obtiene promediando las notas de los tres trimestres, el cual no puede ser inferior a siete (7); y la nota del último trimestre no puede ser inferior a cuatro (4). La escala de calificación para la acreditación de la asignatura es de cero (0) a diez (10).

BIBLIOGRAFÍA

- Aumont, J y Marie, M. Diccionario teórico y crítico del cine. Buenos Aires, La Marca, 2006
- Aumont, J., Bergala, A., Marie, M., Vernet, M. Estética del cine. Barcelona, Paidós, 1983.

- Carriere, Jean Claude. Práctica del guión cinematográfico. Paidós
- Comparato, Doc. El guión. Garay editores
- Costa, Antonio. Saber ver el cine. Buenos Aires, Paidós, 2005.
- Feldman, Simón. La composición de la imagen en movimiento. Barcelona, Gedisa, 2001
- Feldman, Simón. Realización cinematográfica. Granica editor
- Martin, Adrian. ¿Qué es el cine moderno? Santiago de Chile, Uqbar ed., 2008
- Russo, Eduardo. El cine clásico. Buenos Aires, Manantial, 2008
- Sánchez, Rafael. Montaje cinematográfico (algunos capítulos)
- Vale, Eugene. Técnicas del guión para cine y TV. Gedisa