

TALLER DE EXPRESIÓN II
CATEDRA ANGELERI
PROGRAMA ANUAL 2021

OBJETIVOS Y ORIENTACIÓN:

Esta Cátedra tiene como objetivos prioritarios, el que lxs alumnxs reconozcan y aprendan los distintos códigos que hacen al lenguaje y producción audiovisual, que sepan como y para que se utilizan y que, al mismo tiempo que adquieran sus conocimientos, los empleen para construir y transmitir sus propios discursos.

Partiendo de las formas clásicas de la narración cinematográfica y recorriendo los diversos estilos del lenguaje audiovisual, esta Cátedra está orientada hacia la realización de trabajos fotográficos y cortometrajes en video abordados desde la ficción. Y es así, ya que entendemos que este género permite plena libertad en la concepción y realización de la idea y mensaje proyectado, junto a una ajustada planificación y control de las distintas etapas de producción, lo que en conjunto redundará en resultados con fuerte compromiso en la forma-contenido e interesante nivel técnico, concretados en el acotado pero intenso tiempo de la cursada.

No pretendemos, que al concluir esta materia, lxs alumnxs piensen que se han convertido en directores de cine o de TV, sino que a partir de clases teórico-prácticas, conozcan y aprehendan las distintas disciplinas y metodologías de producción del cine y del video, aplicándolas en variados e intensos trabajos en campo, en equipo, privilegiando la idea del trabajo concreto, del hacer, de la construcción, tal cual entendemos debe ser un Taller.

Consideramos finalmente, que si lxs alumnxs que han cursado este Taller, logran a través de sus producciones audiovisuales, contar la historia que deseen, transmitiendo sus opiniones y particulares miradas sobre diversas problemáticas, habremos sin duda obtenido la satisfacción de contribuir a la formación de lxs futurxs comunicadores sociales.

MARCO ACTUAL DE LA DISPO Y CONTEXTO PANDEMIA COVID-19

En este 2021, mantendremos los mismos objetivos arriba enunciados tal como los hemos propuesto en los últimos años. Pero sin dudas, las particularidades de este presente y sus complejidades nos obligan a adaptar modalidades y metodología para intentar lograrlos.

Al igual que en 2020, nos atendremos a las condiciones de cursada que establezca la Facultad en cuanto a presencialidad y seguridad.

Presencialidad

Si bien tenemos la esperanza de que en algún momento de este año podamos utilizar, compartir y realizar prácticas en aulas, estudios e islas de edición de nuestra Facultad, la realidad es que hasta que no cambien las condiciones, deberemos acotar las actividades docentes-alumnxs solo a encuentros a través de entornos virtuales.

Por lo ya resuelto, el primer cuatrimestre será exclusivamente virtual.

En el segundo cuatrimestre, si las condiciones sanitarias lo permiten y sí se autoriza alguna nueva modalidad, veremos de adecuar la cursada a alguna forma de “semipresencialidad” que será oportunamente informada.

Cada comisión desarrollará sus clases teórico-prácticas semanalmente respetando los horarios y días de la oferta académica.

Cada docente responsable de la comisión decidirá la plataforma virtual a utilizar para los encuentros con sus alumnxs y les informará con al menos 24 hs. de antelación los links y datos para acceder a cada reunión.

Por limitaciones técnicas y para no recargar aún más la ya dificultosa tarea de lxs docentes que debemos enfrentar el desafío de llevar adelante este Taller sin presencia y con equipos propios, la Cátedra no facilitará copia de las clases/encuentros virtuales que se lleven a cabo semanalmente en las comisiones.

Si bien podrán contar con la bibliografía requerida y demás materiales de consulta a través de distintas vías, por lo mencionado en el párrafo anterior, sumado al criterio de trabajo en equipo que prima en este Taller, que intentamos mantener a pesar de las difíciles condiciones y que requiere de la presencia activa de todxs lxs alumnxs, resulta esencial que lxs cursantes asistan y participen en cada una de las clases virtuales programadas de su comisión.

En este sentido, se infiere entonces que es primordial que lxs alumnxs tengan acceso y conexión a internet.

Por último, debido a la imposibilidad de uso de equipos e instalaciones de la Facultad, recomendamos encarecidamente que cuenten o procuren acceder al menos a un celular con cámara para grabar video para ser usados en la producción de algunos de los trabajos prácticos que deban realizar.

Metodología

No habrá clases teóricas generales.

Cada encuentro virtual con el/la docente responsable de cada comisión será una clase “teórico – práctica” con una duración máxima de 180’ y con un intervalo de 15’.

En éstas se desarrollarán los contenidos de cada unidad temática programada.

Previo a los encuentros, lxs alumnxs deberán leer bibliografía acotada a cada unidad a tratar y/o visualizar materiales audiovisuales (películas de largo o cortometraje, etc.) para analizar y desarrollar con el/la docente.

Las complejidades que nos impone la Pandemia para producir en esta disciplina, nos obliga a limitar, adecuar y reducir el número de prácticas que pedimos habitualmente en la presencialidad. (el listado completo de prácticas que deberán realizar lo encuentran al final de éste)

Harán prácticas individuales y grupales (3 – 5 integrantes) de complejidad creciente. Las prácticas serán de diseño, producción y edición de imágenes y sonidos. También deberán escribir los guiones que finalmente producirá íntegramente cada grupo de trabajo.

Las prácticas grupales de producción audiovisual serán realizadas “en campo”.

Al menos las del primer cuatrimestre demandarán grabaciones en decorados “interiores”.

Considerando a priori que durante ese primer cuatrimestre regirá la DISPO, que dicha fase de aislamiento, aún con su flexibilidad, *PROHIBE “...cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de dos metros entre los y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente.”*, y que para realizar las prácticas señaladas resulta muy difícil, complicado o imposible respetar dichas condiciones, decimos que:

- NO estarán habilitados trabajos curriculares que requieran producirse, en todo o en parte, en lugares públicos (ni siquiera parques o plazas), por el riesgo de contagio que esto conlleva.
- Todos los trabajos solicitados deberán realizarse en decorados interiores y/o exteriores particulares (estos últimos, de contar con ellos, son los que se encuentran dentro de sus lugares de residencia habitual)
- Pedimos y recomendamos encarecidamente que NO se reúnan físicamente con el objetivo de producir alguno de los trabajos encomendados. En este sentido, la experiencia 2020 nos permite sugerirles llegado el momento, formas alternativas de seguimiento virtual de lo que se esté produciendo por otrxs integrantes del grupo.
- Por último, y de considerarlo ustedes necesario, sugerimos que solo sean las personas que conviven las que se reúnan presencialmente para tales producciones.

Evaluación

Todos los trabajos prácticos que se les soliciten serán evaluados por el/la docente a fin de analizar, profundizar y avanzar en las complejidades propias de la disciplina, pero solo algunos de estos serán calificados. La Cátedra propone un mínimo de 4 trabajos prácticos con calificación (2 individuales y dos grupales). No obstante, si lo permiten las condiciones de cursada en la comisión, queda a criterio de cada docente solicitar y calificar algún otro trabajo que considere necesario.

El Taller es promocional. No hay instancia de examen final.

Para promocionar lxs alumnxs deberán:

- Obtener como mínimo un 6 (seis) como promedio de todos los trabajos calificados.
- Haber realizado y aprobado el 100% de los trabajos prácticos tanto individuales como grupales.

Como en todos los Talleres de la Carrera, existe la instancia de “transitorio”. Esta instancia será ofrecida (a criterio del docente responsable de la comisión donde se ha cursado) a aquel/lla alumno/a que por causas de fuerza mayor y justificada, no haya podido entregar en tiempo y forma 1 (uno) como máximo, de los trabajos solicitados en la cursada. En esta instancia de transitorio

(única en el llamado a examen de febrero 2022) deberá entregar un trabajo para que sea evaluado por la Cátedra, y si su calificación es como mínimo de 6 (seis), obtendrá entonces la promoción.

Información general

Además de lo que a continuación de éste se brinda, pueden también encontrar la bibliografía, trabajos curriculares y materiales de consulta en:

Página web:

<http://taller2ficción.sociales.uba.ar>

Canal YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCI_qlhsleMnKCOuAixZcc6A

FB:

<https://www.facebook.com/taller2angeleri/>

email:

taller2consultasangeleri@gmail.com (consultas generales)

Enrique Angeleri / Susana Sel
Titular Asociada

CONTENIDO:

UNIDAD N°1:

El concepto de imagen. Aplicación de los conceptos de “denotación” y “connotación” en la construcción de imágenes. La representación. El productor de imagen. Códigos de producción de imágenes.

Bibliografía Obligatoria:

- Sergio M. Eisenstein: “El Sentido Del cine”, cap: “Palabra e Imagen” – Siglo XXI, Editores Argentinos S.A.- 1974
- Francois Truffault – “El Cine Según Hitchcock” – Alianza Editorial – Madrid – 1988. [\(*\)](#)

Bibliografía de Ampliación:

- Bazin, André: ¿Qué es el cine? – Paidos – Barcelona – 1999 – Capítulo
- Metz, Cristian: Más allá de la Analogía, la imagen; en Metz, Cristian, Eco, Humberto y otros: Análisis de las Imágenes – Ediciones Buenos Aires – Buenos Aires – 1970

UNIDAD N°2:

1º Código: El encuadre. El plano: tamaño, angulación, punto de vista. Fuera de campo. Distintos tipos de lentes, profundidad de campo. De la imagen fija al movimiento. Los movimientos de cámara: Travelling, panorámica etc, y su utilización. Codificación del espacio. Divisiones internas. Secuencias, escenas. Plano y toma. Sus diferencias

Bibliografía Obligatoria:

- Sánchez, Rafael: “El Montaje Cinematográfico, Arte De Movimiento”, Materia Segunda: Posiciones de Cámara – Ediciones Nueva Universidad. Universidad Católica de Chile / Pomaire.
- Masceli, Joseph – Las Cinco Claves del Cine, Cap: Angulos de Cámara – SICA – 1987.
- Murch, Walter: “En un parpadeo” - Trad. Ernesto Figge & Ana Endara. 1995 - Ficha anexa a página cátedra.

Bibliografía de Ampliación:

- Deleuze, Gilles: Imagen Movimiento – Estudios sobre cine 1 – Paidos – 1991 – Cap. 2: Cuadro y plano, encuadre y guión técnico.
- Aumont, Jacques: Estética del Cine – Paidos – Cap. 1: El filme como representación visual y sonora.

UNIDAD N°3:

Guión. Conceptos sobre idea y tema. Sus diferencias. Premisa (según Lajos Egri). Fuentes de ideas. Emisor, receptor, mensaje. Los códigos. Sinopsis. Síntesis argumental. El argumento. Su redacción y extensión. Su contenido: Tiempo, acción, espacio y personajes. El tiempo: Flashback y Flashforward. Guión. Guión técnico. Story-Board. La planta.

Bibliografía Obligatoria:

- Syd Field - "El libro del guión" - Editorial Plot
- Carriere, Jean Claude - "The End, Práctica del Guión Cinematográfico" – Paidós. 1992.
- Comparato, Doc: El Guión: Arte y técnica de la escritura para cine y televisión.- Sec. De Extensión Universitaria – Oficina de Publicaciones del CBC – Universidad de Buenos Aires - Buenos Aires – 1997 – Capítulo tercero
- Lajos Egri: "El arte de la escritura dramática" – Universidad Nacional Autónoma de México.- 2009 – Capítulo primero: "Premisa".
- Sergio Armand – "Teclear el Film" – bibliografía de apoyo – página web cátedra.
- Dédola, Claudio – Formato del Guión – Apuntes.
- Robert McKee – "El Guión" – capítulo: Parte 2. Los Elementos de la Historia – Editorial Alba Minus.

Bibliografía de Ampliación:

- Seger, Linda: Cómo convertir un buen guión en un guión excelente – Ediciones Rialp – Madrid – 1991
- Taller de Guión de García Márquez: "Cómo se cuenta un cuento" – Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños – Editorial Voluntad – Interés general – Cuarta Jornada.
- Gamero, Carlos y Salomón, Pablo – "Antes Que En El Cine (Entre la letra y la imagen): El Lugar Del Guión – La Marca, Buenos Aires.
- Frank Baiz Quevedo: Aspectos teóricos y prácticos de la escritura del guión cinematográfico / Separata encuadre N° 27 – Caracas – 1990
- David Gabriela: Taxi, Un Encuentro – Guión cinematográfico (mimeo)
- Lescano Hugo y Nacer Axel: El Regreso – Guión cinematográfico (mimeo)
- Carlos Bravo: Un Ratito Más – Guión cinematográfico (mimeo)
- David, Gabriela: La Mosca en la Ceniza – Guión cinematográfico (mimeo).

UNIDAD N°4:

Composición. El equilibrio. Regla Áurea. Puntos fuertes. Elementos de la Composición: líneas, formas, masas y movimientos. Sensación de tridimensionalidad, profundidad.

Continuidad: Concepto, sus reglas y aplicaciones.

Bibliografía Obligatoria:

- Mascelli, Joseph: "Las Cinco Claves del Cine", Cap: "Composición", y Cap: "Continuidad" – SICA - 1987
- Sánchez, Rafael: "El Montaje Cinematográfico, Arte De Movimiento", Materia Primera: Composición del cuadro, y Materia Tercera: Movimiento y ritmo de la imagen – Ediciones Nueva Universidad. Universidad Católica de Chile / Pomaire

UNIDAD N°5:

La cámara fotográfica. Sus componentes. Lentes. Diafragma. Obturador. telémetro. Fotómetro. Registro fotográfico.

La cámara cinematográfica. Sus elementos. Persistencia retiniana. Cadencia. Formatos. El cuadro cinematográfico

Bibliografía Obligatoria:

- Langford, Michael: "La Fotografía Paso a Paso", Caps: "Las bases de la fotografía" – "El manejo de la cámara" – "Equipos y técnicas profesionales". Hermann Blume Ediciones. 2001.
- Mangialavori, Agustín: La Imagen. Apuntes de Cátedra.

Bibliografía de ampliación:

- Llorens, Vicente: "Fundamentos tecnológicos de video y televisión", Cap: "La Imagen Optica" y "Registro de la Imagen Fotográfica" – Paidós, Papeles de Comunicación 13 – 1995.

UNIDAD N°6:

El video. Registro electromagnético. Videgrabador. La cinta. La cámara de video. Elementos. Formatos y normas. Analógico. Digital. Formato HD.

Bibliografía de Ampliación:

- Llorens, Vicente: "Fundamentos tecnológicos de video y televisión", Cap: "Grabación Magnética", y "Digitalización de la Señal de Video" – Paidós, Papeles de Comunicación 13 - 1995
- Grossi, Cayetano: Formatos Digitales de Video Tape (mimeo) ATC –Depyto. De Medición y Control.
- Coppola, Francis Ford: Nuevas Tecnologías; lenguaje y cine electrónico – en "Así de Simple 2, encuentros sobre cine" – Editorial Voluntad – Santa Fe de Bogotá – Colombia - 1995

UNIDAD N°7:

La luz. Espectro visible. Color. Contraste. Tipos de película. Sensibilidad. Temperatura color. Balance de blanco. Filtros. Iluminación: Distintos tipos. Fuentes de iluminación. Esquema básico de luces. Fotometría: el fotómetro. Su utilización. Luz incidente. Luz reflejada. Utilización expresiva de la luz.

Bibliografía Obligatoria:

- Llorens, Vicente: "Fundamentos tecnológicos de video y televisión", Cap: "Registro de la Imagen Electrónica", "Codificación del color", y "La Calidad de la Luz" – Paidós, Papeles de Comunicación 13 - 1995

Bibliografía de Ampliación:

- Stefano Consiglio y Fabio Ferzetti – "El Almacén De La Luz" – EDISICA - 1985

UNIDAD N°8:

El movimiento. Espacio y tiempo cinematográfico. Movimientos externos e internos. El ritmo. Narrativa cinematográfica: El montaje. diferencias técnicas con el video. Continuidad: Sus reglas. Edición analógica. Edición digital. Características. Diferencias. Ventajas y posibilidades comparativas. La música: su utilización expresiva.

Bibliografía Obligatoria:

- Sánchez, Rafael: "El Montaje Cinematográfico, Arte De Movimiento", Materia Tercera: Movimiento y Ritmo de la Imagen, y Materia Cuarta: Forma Musical y Montaje – Ediciones Nueva Universidad. Universidad Católica de Chile / Pomaire.
- Murch, Walter "En un abrir y cerrar de ojos" Trad. Ernesto Figge & Ana Endara. 1995 Ficha anexa a página cátedra.

Bibliografía de Ampliación:

- Reisz, Karel: "Técnica del montaje cinematográfico" – Ed. Taurus, Madrid – 1980.

UNIDAD N° 9:

El sonido. Micrófonos. Grabadoras. Cintas de grabación. Sistemas de sincronismo. Edición de sonido en cine y en video. Sus diferencias. Utilización expresiva del sonido. El silencio. El espacio sonoro.

Bibliografía obligatoria:

- Murch, Walter: "Entre la saturación y el silencio" – en "Así de Simple 2, encuentros sobre cine" – Editorial Voluntad – Santa Fe de Bogotá – Colombia - 1995

Bibliografía de Ampliación:

- Armand, Sergio: "Lienzo Sonoro" - Capítulo 5 "La percepción construida" - Editorial Grafi-K - Buenos Aires - 2003
- Sáenz Valiente, Rodolfo: "Arte y Técnica de la Animación" . Capítulo 7: "El Sonido" - Ediciones de la Flor (Manuales) - 2006
- Thom, Randy: "Diseñando la película para el sonido" - (Fragmentos - mimeo) en Ficha sobre sonido de Bibliografía Obligatoria
- Carlson, Sven: "Sonido de Ilusiones" - - (Fragmentos - mimeo) en Ficha sobre sonido de Bibliografía Obligatoria

UNIDAD N°10:

Puesta en escena. Personajes. Vestuario. Escenografía. Maquillaje.

Bibliografía Obligatoria:

- Francois Truffault – “El Cine Según Hitchcock” – Alianza Editorial – Madrid - 1988

Bibliografía de Ampliación:

- Auster, Paul: “Lulu on the Bridge” – Anagrama – Barcelona – 1998

UNIDAD N°11:

Etapas de producción. Pre, producción, y post-producción. Desglose. Planificación. Presupuesto.

(*) Si bien este libro no aborda específicamente los conceptos comprendidos en la Unidad 1, su lectura amena resulta ejemplificadora y aclaratoria del trabajo del director cinematográfico, de la puesta en escena y de la elaboración del guión, que se profundizará en el desarrollo de toda la cursada.

PRACTICAS:

(ACLARACIÓN: A causa de las particulares condiciones impuestas por la Pandemia, las prácticas del listado siguiente que están resaltadas en amarillo son las únicas de carácter obligatorio que desarrollaremos en esta cursada 2021. Las otras serán solicitadas y realizadas solo si lo permiten las condiciones de la cursada de la comisión, las sanitarias y las de seguridad en pos de evitar contagios)

En la mayoría de las clases, en la primera hora, se proyectará y analizará material en video de distinta naturaleza, ya sean películas del circuito comercial, o de producción independiente, documentales, argumentales, etc.

Con el objeto de trabajar el significado de la imagen, las posibilidades lingüísticas del encuadre y el reconocimiento de los elementos del lenguaje visual se realizarán las siguientes prácticas:

PRACTICA N°1:

Registro fotográfico. Sobre distintos temas elegidos en común por los alumnos, cada uno de ellos debe representar dichos temas a través de imágenes fotográficas producidas al efecto. (Individual)

PRACTICA N°2:

Construcción de sentido con imágenes fijas. (Grupal)

Para abordar y reconocer – reconociéndose en el trabajo en equipo, desarrollando las nociones de puesta en escena y puesta de cámara:

PRACTICA N°3:

De Puesta en Escena. Por grupo de 5 o 6 integrantes elaboran un texto sobre una situación a desarrollar en un decorado único. Deben realizar la Puesta en Escena de esa situación, en el estudio de grabación, produciendo la escenografía, vestuario y maquillaje necesarios. Los mismos alumnos actúan y uno asume el rol de director.

PRACTICA N°4:

De encuadre. Sobre un texto común dado, deben crear distintas imágenes, en base a lo que le sugiere dicho texto, confeccionando un Story-Board y una planta. (Grupal)

PRACTICA N°5:

Práctica con una video cámara. En base a un texto común dado con un encuadre sugerido por el docente, deben realizar la puesta de cámara en el estudio de grabación (grupal).

Con el objeto de desarrollar y profundizar los conceptos acerca del discurso audiovisual, y su realización integral:

PRACTICA N°6:

“Miradas I”. Sobre un guión literario común dado, con una situación de dos personajes en un solo decorado. Realización integral de puesta, grabación y edición. (grupal) (grupos de hasta seis integrantes)

PRACTICA N°7:

En base a diversos textos literarios dados, elegir uno, adaptarlo a un guión audiovisual, plantear la puesta y confeccionar el Story Board. (individual)

PRACTICA N°8:

“Miradas II”. Sobre un escrito conteniendo una situación conflictiva breve con tres personajes. Escribir el guión desarrollando la historia. Realización integral de puesta, grabación y edición. (grupal)

(se hará una adaptación de acuerdo a las posibilidades que permita la situación de la Pandemia)

PRACTICA N°9:

De iluminación. Manejo de los distintos elementos. Esquema básico de luces en planta. (Grupal).

PRACTICA N°10:

Escritura de un guión literario para realizar un video ficcional de 1' de duración máxima, de temática libre, respetando pautas programáticas. (Individual).

PRACTICA N°11:

En base a uno de los guiones seleccionados por cada grupo. Realización integral de una historia de ficción de 1' de duración máxima con pautas preestablecidas. (Grupal)

PRACTICA N°12:

Práctica de montaje en las islas de la Facultad, editando los trabajos anteriores. (grupal)

(editarán en sus domicilios los que tengan softwares de edición digital y equipo necesario)

PRACTICA N°13:

Escritura de un guión literario para realizar un video ficcional de 6' de duración máxima, sobre una premisa muy amplia dada en común, respetando pautas programáticas. (Individual).

PRACTICA N°14:

Trabajo final integrador. Realización de un cortometraje en video de 5' de duración máxima. Desarrollando los guiones previamente escritos y seleccionados, deben encarar la realización total del trabajo. Están obligados a armar sus bandas

sonoras, sin utilizar diálogos o voces en off que hagan avanzar la historia. Se realizará en grupos de hasta 10 integrantes, que se dividirán en cinco áreas de producción: Dirección - Cámara e iluminación - Arte - Producción - Montaje y Sonido.

Antes de la edición final de este trabajo deben hacer una pre-edición (un Off-Line), analizándola con el docente.

(se adaptará su forma de producción a las condiciones que nos imponga el segundo cuatrimestre)

Les alumnos están obligados a realizar los cortometrajes del “trabajo final integrador” con cámaras de registro digitales con posibilidad de manejo manual de enfoque y diafragma, y con calidad “full HD”.

(Este año 2021 podrán grabar los cortos finales con celulares que tengan calidad al menos “Full HD” (1920 x 1080))
