

TALLER DE EXPRESION II
CATEDRA BAILO
PROGRAMA ANUAL 2021

PROPUESTA

La cátedra propone un espacio taller de introducción a la práctica audiovisual, las distintas funciones de la imagen y sus técnicas, y de reflexión sobre las estructuras que las contienen y les dan sentido en el campo audiovisual.

Principios de ficción (puesta en escena cinematográfica), registro documental, técnicas básicas ligadas al experimental, narrativas ensayísticas audiovisuales, son parte de un recorrido ecléctico que encuentra su síntesis en las prácticas grupales de cierre de cada unidad.

OBJETIVOS GENERALES

Conocer las distintas formas de organización productiva audiovisual.

Discernir campos, géneros y formatos.

Conocer y experimentar lúdicamente con un lenguaje abierto y polisémico como el audiovisual.

Desarrollar contenidos, diseñar estrategias y reconocer roles y responsabilidades del trabajo en equipo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se espera de la materia:

Que conecte al alumno con la realidad de la producción y la distribución de la imagen en cine, video, TV. y nuevos medios.

Que desarrolle teoría y práctica del lenguaje audiovisual, y permita analizar y experimentar en documental y ficción, por medio de imágenes fijas y en movimiento.

Que permita al alumno sistematizar el diseño de la producción audiovisual, a través de una serie de trabajos de baja complejidad, y analizar y reconocer las distintas formas de organización de la producción.

Que permita elaborar una mirada crítica sobre los relatos audiovisuales y las estructuras que los contienen, y sus orígenes histórico-sociales en relación con el desarrollo de la tecnología y el lenguaje audiovisual.

METODOLOGIA

Clases teórico-prácticas:

Se desarrolla los contenidos de cada unidad por medio de clases semanales en línea, en plataforma a definir, con bibliografía y una práctica acotada, clase a clase, de complejidad progresiva. Las primeras prácticas son individuales y luego grupales.

Cada unidad culmina con un trabajo práctico de síntesis.

Estas prácticas son de diseño, registro y edición de imágenes y sonidos. En un comienzo con fotografías y luego con imágenes en movimiento.

En el Primer Cuatrimestre se plantean ejercicios de puesta en escena (ficción) y registro documental. Las clases prácticas organizan y coordinan el trabajo grupal.

En el Segundo Cuatrimestre se plantean ejercicios de registro experimental y en el tramo final, una práctica de ensayo audiovisual.

Se despliega la información necesaria siguiendo las etapas de la producción de cada Trabajo Práctico, y en simultáneo se realizan guiones literarios y técnicos, y demás planillas organizativas y de diseño.

Los ejercicios de síntesis y las presentaciones de las carpetas de producción son obligatorios y base de la evaluación del alumno.

Los entornos virtuales y la necesidad de adaptación a criterios de educación a distancia, nos obliga a ciertas adecuaciones inevitables.

Las prácticas en Estudio o compartidas en el aula o en pasillos, algo regular en nuestras clases, son reemplazadas por prácticas más acotadas en el hogar y de forma individual. Las jornadas de registro grupal y el trabajo de campo, es reemplazado por fragmentos producidos en forma individual o pequeños grupos y luego ensamblados con otros segmentos similares. Las reuniones de producción son reemplazadas por charlas virtuales. Las correcciones demandan más tiempo real por parte de los docentes.

Como contrapartida, esta realidad nos permite investigar y experimentar a fondo en las posibilidades de creación audiovisual con entornos digitales, y también profundizar en programas de edición de imagen y sonidos y en herramientas compartidas de diseño.

En síntesis, si bien la materia no es la misma que en un entorno presencial (algo a lo que esperamos poder volver en algún momento del año) la experiencia desarrollada en 2020, nos permite pensar en un Taller II de Expresión Audiovisual adecuado en contenidos y prácticas a nuestro planteo original.

EVALUACION

Promoción sin examen.

Obligatorios 100% Trabajos Prácticos.

Promedio resultante de las notas del primer y segundo cuatrimestre, sumada la nota del parcial.

Notas del primer cuatrimestre: promedio de las notas de los TP obligatorios: TP. Foto, TP Video ficción, TP. Video documental.

Nota del segundo cuatrimestre: promedio de las notas de los TP obligatorios.

PROGRAMA ANUAL

Unidades de información.

1-La imagen narrativa.

El nacimiento del cine. Contexto social y tecnológico. El desarrollo de la industria cinematográfica. Producción, distribución, exhibición. El largometraje de ficción.

Del mudo al sonoro. Géneros, estilos. El producto Hollywood.

El grado "0" de escritura. La organización productiva en la industria. Etapas de producción. Herramientas de trabajo.

El montaje narrativo y la puesta en escena. La continuidad y el montaje invisible. Fragmentación y espacio tiempo.

Los otros cines. Cine arte, cine de autor. El cine soviético.

Montaje expresivo y yuxtaposición. Ficción y vanguardia.

El Expresionismo alemán. El neorrealismo italiano. Las nuevas Olas. Reacciones estéticas e ideológicas en la posguerra.

El Nuevo Cine Latinoamericano. El cine imperfecto.

Realismo y documental. La aparición de la TV. y el video.

Cambios productivos y narrativos. Rupturas y discontinuidad.

El digital y la ficción.

2- La imagen documental. La representación de la realidad. Del registro a la expresión. El campo documental. Modalidad de representación y poética documental. Escuelas y movimientos.

El proceso de producción documental. Observación, interpretación, narración. El registro directo y las cosas "tal cual son". Técnicas de registro. La reconstrucción y la puesta en escena en el documental.

El documental de la memoria. Fuentes orales y reconstrucción del Pasado. Entrevista y voz en off. Documental y vanguardia.

El cine como arma de lucha política y social. El cine como Testimonio. El documental en América Latina.

Tendencias en el documental contemporáneo. Algunos formatos actuales en el cine documental: el documental performativo

Del "compilation film" al "found footage film". El Film-diario.

Los mundos íntimos y el relato en primera persona.

3-La imagen experimental. Vanguardias y rupturas. Por una imagen no narrativa. La "música visual". Figuración, abstracción.

La plástica y la dinámica en la imagen audiovisual. La animación.

El desarrollo de la tecnología y la experimentación. Influencias sobre el documental y la Ficción. Cine experimental y video arte. El montaje en estructuras no narrativas. Relaciones con la plástica y la música.

4-La imagen digital. La actualidad como zona de mezcla e hibridación. Cambios tecnológicos, productivos y de circulación.

Los nuevos medios. La multiplicación de las pantallas. Influencias sobre la ficción y el documental. La dilución de los géneros y la mixtura de estilos. Zonas de mezcla: Fake, el falso documental, el cine de ensayo.

5-Estructura, guión.

Lógicas de construcción en el relato audiovisual.

La elaboración del argumento en el cine de ficción y no ficción.

Desarrollo de la Idea y la forma narrativa.

Procedimientos narrativos. Estrategias específicas. Selección, dosificación y organización de la información.

Alternativas al modo de narración clásico. El relato moderno. El tratamiento del espacio y del tiempo. Opciones al principio de la lógica causal. Estructura y forma en el experimental.

6- Producción.

El diseño de la producción. Diferentes organizaciones en cine y video industrial e independiente. Tecnología y criterios de producción. La producción y los procesos creativos. Herramientas de producción. Políticas de apoyo y fuentes de financiación. Situación actual de la producción en la Argentina.

7-Montaje y postproducción.

Breve historia. Teorías principales. Lo técnico y lo conceptual.

El montaje audiovisual. Criterios básicos en ficción y documental.

Relaciones entre imagen y sonido. La tecnología digital y la postproducción.

BIBLIOGRAFIA

Arijón, D. (1988) Gramática del lenguaje audiovisual. San Sebastián, Ed. Baroja Cap. 5 Diálogo entre dos actores.

Bordwell, D. Thompson, K. (1995) El arte cinematográfico. Barcelona, Ed. Paidós. Cap. 7 La relación entre plano y plano: el montaje.

Burch, N. (1985). Praxis del cine. Madrid, Ed. Fundamentos. Cap. 1 Como se articula el espacio-tiempo y Cap. 2 Naná o los dos espacios.

Catalá, J. Ma. (2005) "Film-ensayo y vanguardia" en Torreiro, C. y Cerdán, J. Documental y vanguardia. Madrid Ed. Cátedra.

Chion, M. (1993) La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona, Ed. Paidos.

Fecé, J. L. (2001) "El documental y la cultura de la sospecha" en Imágenes para la sospecha. Falsos documentales y otras piruetas de la no-ficción. Sánchez-Navarro, J. e Hispano, A. Eds. Barcelona, Ed. Glénat.

Feldman, S. (1990) La realización cinematográfica. Barcelona, Ed. Gedisa.

García Martínez, A. N. (2006) La imagen que piensa. Hacia una definición del ensayo audiovisual. Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra. Comunicación y sociedad. 2006, vol. XIX, núm 2, p.75-105.

Guzmán, P. (2011) *El guión en el cine documental*. [https://www.patri-cioguzman.com/es/articulos/29\)-el-guion-en-el-cine-documental](https://www.patri-cioguzman.com/es/articulos/29)-el-guion-en-el-cine-documental).

Huet, A. (2006) *El guión*. Barcelona, Ed. Paidós. Los pequeños cuadernos de Cahiers du Cinéma.

Lipovetsky, G. y Serroy, S. (2009) La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna. Barcelona, Ed. Anagrama. Cap. I Hacia un Hipercine y Cap. X Pantalla-mundo.

Machado, A (2015) Pre-cine y post-cine en diálogo con los nuevos medios digitales. La marca editora, Buenos Aires. Cap.5 Formas expresivas de la contemporaneidad.

Nichols, B. (1997) La representación de la realidad. Barcelona, Ed. Paidós. Cap. 2 Modalidades documentales de representación.

Ortega, Ma. L. (2005) "Documental, vanguardia y sociedad. Los límites de la experimentación" en Torreiro, C. y Cerdán, J. Documental y vanguardia. Madrid Ed. Cátedra.

Provitina, G. (2014) El Cine-ensayo. La mirada que piensa. La marca editora, Buenos Aires. Cap. 2 El cine-ensayo.

Puccini, S. (2015) Guión de documentales. De la preproducción a la posproducción. Parte 1 La preproducción del documental. La marca editora, Buenos Aires.

Rabiger, M. (1989) Dirección de documentales. Madrid, IORTV. Cap. 2: Historia breve y funcional del documental. Cap. 3: Preparación previa al rodaje / Investigación. Cap. 5: Las entrevistas.

Renov, M. (2010) "Hacia una poética del documental" en Revista Cine Documental Buenos Aires.

Russo; E. (2003) "El espectador, reinventado" en La máquina de pensar. Notas para una genealogía de la relación entre teoría y práctica en Sergei Eisenstein. Buenos Aires, Cuadernos del CEDyC.

Siety, E (2004) *El plano en el origen del cine*. Barcelona, Ed. Paidós. Los pequeños cuadernos de Cahiers du Cinéma.

Soler, L. (1998) La realización de documentales y reportajes para televisión. Barcelona, Ed. Cims. Cap. Cap. 3 La escritura con la cámara y Cap. 7 La iluminación.

Weinrichter, A. (2005) Desvíos de lo real. El cine de no-ficción. Madrid, Ed. T&B. Cap. Cap. 15 Hacia un cine ensayo.

Weinrichter, A. (2005) "Jugando en los archivos de lo real. Apropiación y remontaje en el cine de no ficción" en Torreiro, C. y Cerdán, J. Documental y vanguardia. Madrid Ed. Cátedra.