

510-09

Universidad Nacional de Salta
Facultad de Humanidades
Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Teoría y práctica de Cine y Video

PROGRAMA 2009

Equipo de Cátedra:

Mgter. Ana Inés Echenique (Adjunto a Cargo),
Diseñador de Imagen y Sonido Santiago Álvarez (JTP)

INDICE:

1. IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
2. OBJETIVOS
3. CONTENIDOS
4. PLAN DE TRABAJOS PRACTICOS
5. MÉTODOS DE EVALUACION
6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
7. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

I- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

DENOMINACIÓN: "TEORÍA Y PRÁCTICA DE CINE Y VIDEO"

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIO: Anual de Cuarto año

CRÉDITO HORARIO SEMANAL: 3 horas

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 90 horas.

CONDICIONES PARA CURSAR / RENDIR:

- *Para cursar:*

Tener regularizada Teoría y Práctica de TV

- *Para rendir:*

Tener aprobada Teoría y Práctica de TV

II- OBJETIVOS

1- Fundamentación

El Programa de la asignatura "Teoría y práctica de de cine y video" se sostiene desde el punto de vista de la metodología docente, sobre los tres ejes que garantizan en toda disciplina la construcción del conocimiento:

1. La teoría, entendida como el dominio de las posibilidades de expresión que los lenguajes audiovisuales ponen a disposición del creador. Esta adquisición no se entenderá como la adquisición de una mera destreza tecnológica sino que debe anclarse en el medio socio cultural de la que forma parte.
2. El análisis crítico sobre los principales movimientos, escuelas, tendencias y autorías que permitieron que el lenguaje cinematográfico se elevara al arte y al pensamiento y su aplicación a través del video a los medios de comunicación.
3. La práctica de creación de una realización audiovisual en sus fases de producción y postproducción como aplicación de la teoría.

Esto permitirá conocer la dimensión teórica del cine y el video en sus cuatro líneas fundamentales: dimensión técnica, lenguaje, sujeto y posibilidades de interpretación. Finalmente, conocer las múltiples posibilidades de los distintos campos que entraña la creación de un material audiovisual.

III- CONTENIDOS

UNIDAD 1: La idea del audiovisual tecnológico

Cine y video (comuni3n y comunicaci3n). *Tekhné*: un arte del hacer. La novedad como efecto de discurso De las imágenes quirográficas a las imágenes técnicas. Maquinas e imaginario, arte y tecnología. La cuesti3n maquinismo/humanismo (lugar de lo Real y lugar del Sujeto) Video: mimesis del "tiempo real". Usos desfiguradores y lúdicos de la televisi3n y de la imagen electr3nica La cuesti3n materialidad/inmaterialidad (ver y/o tocar las imágenes; abstracci3n y/o sensaci3n)

Bibliografía:

- DUBOIS, Philippe "Video, Cine, Godard" - de pág 8 a la pág. 30 - Libros del Rojas - 2001
- OUBIÑA, David: "Una juguetería filos3fica" – Pensar el cine 2 – Comp. Gerardo Yoel – Edit. Bordes Manantial – 2004.

Videografía: Hnos. Lumiere, Georges Melies, Michael Keaton, Nam June Paik, Bill Viola, Fluxus

UNIDAD 2: Introducci3n al cine

¿Qué es el cine?, El plano y la toma. El campo, el encuadre, la composici3n. De Griffith a la eclosi3n soviética, Vertov y Eisenstein. La idea de estructura y de puesta en escena. Las relaciones espaciales y temporales. Lo argumental y lo documental. El cine experimental y la ruptura de los esquemas de representaci3n. Ética y Estética, Caminos hacia la Utopía.

Bibliografía:

- AUMONT, Jacques y otros, "Estetica del cine, Espacio Fílmico, Montaje, Narraci3n, Lenguaje" Capitulo 1, "El filme como Representaci3n visual y Sonora" Ed. Paid3s, 2005
- FELDMAN, Sim3n, "El director de Cine" Capítulos 1 y 2 Ed. Gedisa, Barcelona, 1993
- ZATONY, Marta, "Una estética para el diseño de Imagen y Sonido", Cap 11 Utopía, Buenos Aires, Ed CP67, 1999

Videografía: "El Hombre de la Camara" Dziga Vertov, "El Acorazado Potemkin" S. M. Einsenstein, "Metropolis" Fritz Lang, / "Blow Up" Michelangelo Antonioni, Cortos de Jean Luc Godard

UNIDAD 3: Especificidad del video.

Prolongaci3n de la búsqueda de lo experimental. Líneas expresivas, plásticas, estéticas y narrativas. Historia del video. Las experiencias en video de los grandes cineastas. Jean Luc Godard, Nicholas Ray, Wim Wenders, Michealangelo Antonioni y Francis Ford Coppola. Video y Cine: Interferencias, transformaciones e incorporaciones

Bibliografía:

- DUBOIS, Philippe "Video, Cine, Godard" de pág. 31 a pág. 105 Libros del Rojas - 2001

UNIDAD 4: Narrativas audiovisuales

Reflexiones sobre guión. Sinopsis. Análisis escena por escena. Una estructura depurada.

Diferentes técnicas y estrategias de acuerdo al autor.

Bibliografía:

- COMPARATO, Doc "El Guión" Publicaciones CBC de UBA, 1997- pág. 17 a 27
- CHION, Michel "Cómo se escribe un guión" Cátedra 1997 - Capítulo 3
- MARTEL, Lucrecia "La Cienaga", Guión cinematográfico

Videografía: "La Cienaga" de Lucrecia Martel

UNIDAD 5: El montaje como gramática audiovisual.

Tiempo y espacio reales y cinematográficos. El agotamiento del plano. Los puntos de corte. Las diferentes transiciones (corte, encadenado, barrido, etc.) y su relación con determinadas funciones narrativas. Las islas de edición analógicas y digitales: de las caseteras editoras y la consola a las placas de captura y los programas de edición computarizada.

Bibliografía:

- AUMONT, Jacques y otros, "Estética del cine, Espacio Fílmico, Montaje, Narración, Lenguaje" Capítulo 2, "El Montaje" Ed. Paidós, 2005.

UNIDAD 6: El Documental

Especificidad del género documental, Premisa documental, El rol de la investigación y documentación, Estructura del documental, Técnicas narrativas del documental, formatos y tendencias, Hibridación y reciclaje del documental. El docudrama, el video ensayo, Panorama de las nuevas tendencias del documental.

Bibliografía:

- MIRRA, Miguel: Desgrabación del Curso de Introducción al Documental dictado por en 2002, complementado por notas y apuntes de los alumnos del Seminario de Documental Antropológico y Social del año 2003.
- MIRRA, Miguel: Ensayo seleccionado en el Concurso Pensar a Contracorriente, organizado por el Ministerio de Cultura de Cuba, el Instituto Cubano del Libro y su Editorial Ciencias Sociales, con un jurado compuesto por James Cockcroft, EE.UU, María Ciavatta Franco, Brasil, François Houtart, Bélgica, Roberto Fernández Retamar, Cuba y Atílio Boron, Argentina.
- GRILLO, Daniel "En busca del documental perdido" A propósito de La cruel verdad y Roger y yo, de Michael Moore.
- FONT, Domenec "Navegando entre dos aguas" Artículo extraído de la Revista Análisi 27, 2001 pág. 91-100.
- RÍOS, Humberto: Fronteras entre el documental y la ficción Primer Encuentro de Documentalistas de 1996

UNIDAD 7: Realizadores del NOA

Influencias y directores más representativos del NOA. Lucrecia Martel y Miguel Pereyra Identidad regional. Festivales regionales de video y Diversidad de géneros y estéticas. Formatos. Jóvenes realizadores del NOA.

IV – PLAN DE TRABAJOS PRACTICOS.

Los trabajos prácticos deben ser siempre entregados en la fecha estipulada. Deben ser redactados e impresos en **computadora** (tipografía tamaño 11 preferentemente Arial o Times New Roman). Los datos de la materia, título, integrantes del grupo y fecha deben figurar **siempre** en la primera página.

TP Nro 1 / Introducción al cine

Domiciliario, por grupos / Coloquio en Clase / Presentación de informe.

ENTREGA:

OBJETIVOS: Reconocer en una película los elementos constitutivos del cine

Pautas de trabajo:

- > Elegir entre todos los miembros del equipo una película
- > Visualizarla en equipo y tratar de reconocer la predominancia de algunos de los recursos cinematográficos en desmedro de otros (si predominan ciertos valores de plano, movimientos de cámara, angulaciones, etc)
- > Investigación en Internet acerca de las cuestiones estilísticas del director y de la película.

Presentación:

- > Presentar un informe escrito donde se consigne una pequeña reseña de la película, su director y las conclusiones grupales

TP Nro 2 / Guión

Domiciliario, por grupos / Coloquio en Clase / Presentación de informe.

ENTREGA:

OBJETIVOS: Que el/la alumno/a analice e incorpore el proceso de trasposición de un guion literario a una película.

Pautas de trabajo:

- > Leer el Libro Cinematográfico de la película "La Cienaga" de Lucrecia Martel
- > Ver la película "La Cienaga" de Lucrecia Martel
- > Analizar la utilización de los elementos propios del lenguaje audiovisual para mostrar en imágenes lo que esta escrito en el guión.
- > Investigar en Internet acerca de la película, sus críticas y análisis ya existentes

Presentación:

- > Presentar un informe escrito de por lo menos 3 carillas a partir de la reflexión y el análisis grupal. Pudiendo incluir stills de la película

TP Nro 3 / Narrativa Audiovisual

Domiciliario, por grupos / Coloquio en Clase / Presentación de afiche

ENTREGA:

OBJETIVOS: Desmenuzar en forma sencilla una estructura narrativa clásica

Pautas de trabajo:

- > Seleccionar en grupo 10 imágenes de diferentes valores de plano recortándolas de revistas o diarios
- > A partir de las imágenes imaginar una historia (store line y Scaletta)
- > Dividir las de la siguiente forma: 3 para la introducción, 5 para el desarrollo y 2 para el desenlace.
- > Pegarlas en un papel afiche en el orden establecido

Presentación:

- > Afiche con las imágenes pegadas. Selección de algunos grupos para presentar la historia a toda la clase.

TP Nro 4 (Final)

Domiciliario, por grupos / Coloquio en Clase / Presentación de afiche

ENTREGA y preentregas:

OBJETIVOS: La realización íntegra de un cortometraje de 3 minutos

Pautas de trabajo:

- > En equipos debatir sobre que se quiere transmitir, escribir una escaleta
- > Redacción de guión técnico
- > Diseño de producción
- > Distribución de roles y Rodaje
- > Montaje.

Presentación:

- > Un DVD de video en caja negra tamaño DVD, con tapa en la que figuren el nombre del corto y los integrantes del equipo. Una carpeta con Proceso de Realización.

V – MÉTODOS DE EVALUACIÓN, CURSADO – REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN.

Condición de los alumnos

Promocionales: se consideran alumnos promocionales aquellos que hayan aprobado parciales y prácticos evaluables con 7 (siete) o más y, que revistan el 80 % asistencia las clases teóricas y el 80% de los trabajos prácticos realizados y aprobados.

Regulares: Se consideran alumnos regulares a aquellos que hayan aprobado ambos parciales con una nota mínima no inferior a 4 (cuatro), que revistan el 70% de asistencia a las clases teóricas y el 80% de los trabajos prácticos realizados.

Libres: Se consideran libres los alumnos que no hayan cumplido con los requisitos previstos para los alumnos regulares. La evaluación para los alumnos libres consistirá en un examen escrito y oral sobre la totalidad de los contenidos teóricos de la asignatura y la presentación de una serie de trabajos prácticos a coordinar oportunamente con los docentes de la cátedra.

Sobre los exámenes y recuperatorios

El primer parcial es escrito y se tomará promediando el cuatrimestre. Los alumnos que no aprueben (nota menor a 4) o presenten en la siguiente clase un certificado médico podrán rendir el examen recuperatorio. Los alumnos que no se hayan presentado y no justifiquen su inasistencia por medio de certificado médico, **no podrán rendir el examen recuperatorio.**

VII - LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS:

Las horas cátedra que tiene asignada esta materia estarán destinadas en un 50% al dictado teórico y en un 50% a la realización de trabajos prácticos.

Clases teóricas

Durante las mismas se desarrollarán los contenidos establecidos en el programa y se exhibirán los materiales audiovisuales previstos.

El carácter de cada clase será informativo, formativo, analítico e interpretativo de los contenidos teóricos.

En cada clase se trabajará sobre un eje temático en particular, al que además se integrarán los contenidos ya trabajados, articulándolos en la continuidad del programa.

Durante las clases teóricas se realizará una evaluación paulatina del desarrollo del proceso de aprendizaje, en lo concerniente al conocimiento adquirido e incorporado y de las actitudes manifestadas por parte de los alumnos y con respecto a la materia.

Clases prácticas

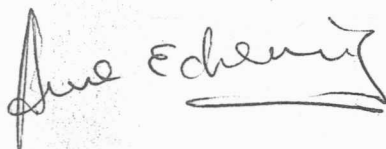
A los fines de realizar las producciones propuestas como trabajos prácticos, la totalidad de los alumnos deberá integrar comisiones o grupos de trabajo cuyo número no deberá exceder los seis integrantes.

Para cada trabajo práctico se distinguirán los roles específicos desempeñados por cada integrante del equipo. Se procurará la rotación de los alumnos en las distintas funciones.

Durante las clases prácticas se coordinarán los procedimientos de preproducción y producción, realización y post-producción de los distintos trabajos a realizar.

Los grupos deberán presentar semanalmente informes de avance y/o grabaciones parciales o resultados finales de los trabajos (escrito y/o audiovisual) que se discutirán con el conjunto de la clase, a los fines de socializar las experiencias de cada equipo de trabajo.

Por otra parte, se prevé la realización de actividades prácticas áulicas de resolución individual y/ o colectivas. Dichas actividades están comprendidas dentro del análisis de producciones diversas, siguiendo distintas guías proporcionadas por la cátedra, así como también la resolución de situaciones concretas y potenciales de producción en términos de esbozos de borradores de preproducción, planteamiento de tratamientos y de esquemas de grabación y realización.

 Juan Echeverría

 Santiago Alvarez