

Programa de Teoría y Práctica de Cine y Video – 2015

Profesora Adjunta Ana Echenique

Jefe de Trabajos Prácticos: Víctor Notarfrancesco

0961 / 15

INDICE:

1. IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
2. OBJETIVOS
3. CONTENIDOS
4. MÉTODOS DE EVALUACION
5. 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 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 documental 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.

A la hora de llevar a cabo la práctica, proponemos la realización de un documental para pensar las diversas formas en las que el registro audiovisual puede ser utilizado por las Ciencias Sociales para representar las luchas, reivindicaciones e incluso más aún los sueños y maneras de dar forma al mundo de los sectores populares. Pero también nos interesa reflexionar sobre las maneras en las que, a través de un proceso de mutua transferencia e intercambio de saberes, los sujetos subalternos pueden hacerse de sus propias imágenes y tomar la palabra.

En este sentido, creemos que los documentales contagian motivaciones, emociones y lecciones aprendidas facilitando la transferencia de teorías, metodologías, procesos y resultados. La propuesta es: que los alumnos no hagan un producto audiovisual sobre ni para una organización sino que lo hagan reflexionando con ella.

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 im3genes quirogr3ficas a las im3genes t3cnicas. Maquinas e imaginario, arte y tecnolog3a. La cuesti3n maquinismo/humanismo (lugar de lo Real y lugar del Sujeto) Video: mimesis del "tiempo real". Usos desfiguradores y l3dicos de la televisi3n y de la imagen electr3nica. La cuesti3n materialidad/inmaterialidad (ver y/o tocar las im3genes; abstracci3n y/o sensaci3n) - Diferencias y similitudes entre el Cine y el Video.

Bibliograf3a:

- DUBOIS, Philippe "Video, Cine, Godard" - de p3g 8 a la p3g. 30 - Libros del Rojas - 2001

Videograf3a: Hnos. Lumiere, Georges Melies, Michael Keaton, Nam June Paik, Bill Viola.

UNIDAD 2: Introducci3n al cine

¿Qu3 es el cine?, El plano y la toma. El campo, el desencuadre, la composici3n. 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.

Bibliograf3a:

- AUMONT, Jacques y otros, "Est3tica del cine, Espacio F3lmico, Montaje, Narraci3n, Lenguaje" Capitulo 1, "El filme como Representaci3n visual y Sonora" Ed. Paid3s, 2005

- FELDMAN, Sim3n, "El director de Cine" p3g. 13 a 63 Ed. Gedisa, Barcelona, 1993

Videograf3a: "El Hombre de la Camara" Dziga Vertov, "El Acorazado Potemkin" S. M. Einsestein, "Metropolis" Fritz Lang, / "Blow Up" Michelangelo Antonioni, Cortos de Jean Luc Godard

UNIDAD 3: Especificidad del video.

Prolongaci3n de la b3squeda de lo experimental. L3neas expresivas, pl3sticas, est3ticas 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

Bibliograf3a:

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

UNIDAD 4: Corrientes y estéticas en el Documental

Especificidad del género documental. Breve historia del documental. El documental en TV. 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: Desgravación 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 Atilio Boron, Argentina.
- FONT, Domenec "Navegando entre dos aguas" Artículo extraído de la Revista Análisis 27, 2001 pág. 91-100.
- RÍOS, Humberto: Fronteras entre el documental y la ficción Primer Encuentro de Documentalistas de 1996
- RABIGER, Michael; "Dirección de documentales" – Pág. 61 a 89 - Instituto Oficial de radio y Televisión RTVE - Madrid

Videografía: "Baraka" de Ron Fricke / "Sol de Noche" de Milstein / "Fe Crew", "Vidrio" y "Le soleil est pres de Moi" de Santiago Alvarez /

UNIDAD 5: Registro audiovisual de prácticas sociales

Comunicadores integrados a las prácticas. Excluidos de la imagen en términos culturales y simbólicos. Sentidos culturales e identitarios. Industria cultural y discursos hegemónicos. Otras miradas y voces. Articulación de estética y ética. Lo local y sus otros. Visibilidad: el poder de la representación. Acceso a la reproducción simbólica.

- Cartilla Premio Internacional Dubai a las Buenas Prácticas – Criterios – 2014.

-CHIESA Juan- "*La propia imagen*" como modelo de acción para la planificación comunicacional " Tesis de maestría en Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales - PLANGECO- Universidad Nacional de la Plata – Facultad de Periodismo y Comunicación Social – Capítulo 1- Febrero - 2008

Videografía: 8 prácticas sociales innovadoras – Ana Echenique

UNIDAD 6: Narrativas documentales

Reflexiones sobre guión. Sinopsis. Análisis escena por escena. Diferentes técnicas y estrategias de acuerdo al autor. Guión Documental, Documentales con y sin guión

Bibliografía:

- **COMPARATO**, Doc "El Guión" Publicaciones CBC de UBA, 1997- pág. 17 a 27
- **COMOLI**, Jean Louis, "Ficción y Documental" en VILCHES, Lorenzo, "Taller de escritura para cine" Ed. Gedisa, Madrid 1998.

UNIDAD 7: 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 analógica y digital: 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.
- **FERNANDEZ DIEZ, F - MARTINEZ ABADIA, J.**; "Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual" Ed. Paidós - Buenos Aires - 1999

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

Condición de los alumnos

Promocionales: se consideran alumnos promocionales aquellos que hayan aprobado parciales y prácticos evaluables con 8 (ocho) o más 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 75% de prácticos aprobados.

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 y tendrá su opción de recuperación. El segundo parcial es la entrega de una pieza audiovisual que tiene su recuperatorio. Se construye en un proceso continuo durante el transcurso del dictado de las clases que dan por resultado la realización del producto final. Al ser la metodológica procesual, la cátedra entiende que cada trabajo práctico es una recuperación del trabajo práctico anterior en tanto que en cada instancia se plantean los aspectos a mejorar para la entrega siguiente y así sucesivamente. La nota del parcial se promedia con la del recuperatorio.

V – 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.