

CURSO
La creación audiovisual
Prof. Emilio Ortiz Suarez

Carga horaria: 45hs reloj

Descripción del curso

El taller de creación audiovisual centra su interés en la producción y creación dentro del lenguaje audiovisual con el uso de las herramientas tecnológicas disponibles (netbook, celulares, cámaras fotográficas/videográficas de aficionados), explorando recursos de expresión artística y comunicacional, que potencien producciones simbólicas. El taller propone realizaciones audiovisuales, con bases teóricas, sobre la producción y creación de sentidos en relatos cortometrajes narrativos ficcionales: escritura de guiones, puesta en escena, puesta de cámara, introducción a la iluminación y el sonido, dirección de actores, montaje y exhibición. El taller plantea a los estudiantes extranjeros un aprendizaje crítico y creativo sobre la creación de signos, discursos y maneras de representar, propios y singulares, manteniendo un diálogo intercultural con las nuevas experiencias que les plantea nuestra ciudad y nuestro país. La producción audiovisual, en la interpretación y la reflexión continua (en todas sus etapas), permite la intervención de procesos cognitivos en el pensamiento crítico. Repensar críticamente la creación audiovisual implica reconocer a la educación artística como una instancia que supera, aunque sin dejarlos de lado, los perfiles tecnicistas, expresivos, liberadores, o re-creativos, hasta terapéuticos. El lenguaje audiovisual es el medio ideal para la expresión de modos singulares de representación como edificantes para la subjetividad y la identidad propia como así también para el aprendizaje intercultural y todas las formas de intercambio. Pensarse desde un afuera con los dispositivos óptico-sonoros es aspirar a mirarse y reconocerse en la propia cultura dentro de otras formas culturales, logrando una profunda reflexión sobre la realidad, con creatividad, en un esfuerzo de abstracción y simbolización. El lenguaje audiovisual se ofrece como un espejo donde podemos reconocernos para lograr sumar a nuestros universos simbólicos, nuevos modos de decir y pensar. El desafío será contribuir al desarrollo de los talleristas como ciudadanos activos, motivándolos a aumentar su competencia semiológica, enriquecer su competencia sociocultural y mejorar su *interlengua* e *intercultura*. Las posibilidades de simbolización que propone el lenguaje audiovisual son altamente lúdicas y enriquecedoras, porque además promueven la colaboración en equipo, con división de roles, en una participación horizontal.

Objetivos

Objetivo General:

- Estimular la percepción y el disfrute de los discursos audiovisuales y su lenguaje para explorar la cultura con sentido crítico.
- Favorecer a la inserción en nuestra cultura dentro de sus intercambios simbólicos.
- Estimular los procesos de simbolización con actitud creativa para la construcción de signos propios.

Objetivos Específicos:

- Comprender la sintaxis y la semántica del lenguaje audiovisual, en una formación creativo-expresiva.
- Propiciar la creación de modos audiovisuales de pertenencia e intercambio cultural que reflejen las experiencias vividas.
- Introducir a la práctica audiovisual en la narrativa ficcional.
- Desarrollar capacidades de trabajo en equipo con división de roles.

Resultados esperados:

- Capacitación en herramientas digitales informáticas para manejo de video y sonido.
- Expresiones lúdicas creativas con el lenguaje audiovisual.
- Valoración crítica de las posibilidades del lenguaje audiovisual en su aporte a la comprensión de la cultura y el idioma.

Metodología

- Requerimientos de los /las estudiantes, por cada grupo: Una Notebook/netbook con soft de edición de video/audio (el soft será provisto por la cátedra), una cámara de video (o cámara de foto o celular que puedan grabar video).
- Análisis del lenguaje audiovisual con el visionado de fragmentos de filmes y producción de ejercicios para comprender las unidades máximas y mínimas del lenguaje AV: las secuencias, las escenas y las tomas.
 - Visualización de cortometrajes profesionales y amateurs.
 - Introducción a la puesta en escena, los planos y el montaje. Plano de establecimiento - Plano/Contraplano - Campo/contracampo.
 - Realización de un relato para aprender y comprender el uso de los tipos de planos: GPG, PG, PE, PA, PM, PP, PPP, PD.
 - Introducción a la banda sonora: Diálogos y ruidos.
 - Realización de un diálogo entre dos personajes en Plano-Contraplano.
 - Puesta de cámara y continuidad fílmica.
- *Taller Realizativo* (guiones y cortometrajes narrativos ficcionales).
 - Trabajo en grupos (min. 3 - máx. 4).
 - Creación de personajes, situaciones dramáticas y diégesis para la elaboración de un cortometraje ficcional narrativo-dramático de 5 a 10 min.
 - Idea y Tema. Storyline, Argumento y Personajes.
 - Criterio de verosimilitud, Conflicto Central y Progresión Dramática.
 - Guión literario y Diálogos. Guión técnico.
 - Composición de la banda sonora completa y sincrónica con los planos y el montaje.
 - Montaje/edición de imagen y sonido, titulación y musicalización. Introducción a las herramientas digitales: Moviemaker/Premiere/Photoshop/Audition, para post-producción de la imagen y el sonido
 - Trabajo final: Realización de un cortometraje ficcional narrativo-dramático de 5 a 10 min.

Contenidos

Unidad 1: Introducción al lenguaje audiovisual (cine, video y TV).

- La narración audiovisual.
- Las unidades mínimas: toma, escena y secuencia.
- Los Planos. Nociones básicas de encuadre y composición. Ópticas, angulación y movimientos de cámara.
- Representación del espacio/tiempo y la acción audiovisual: Puesta de cámara y continuidad fílmica. Introducción a la edición.

Unidad 2: Iniciación a la escritura audiovisual ficcional narrativa:

- Idea y Tema.
- Storyline. Argumento y personajes. Criterio de verosimilitud, conflicto central y progresión dramática.
- Guión literario: Diálogos, escenarios.
- Guión técnico. Toma, escena y secuencia.

Unidad 3: Puesta en escena, producción y edición.

- Puesta en escena: iluminación, escenarios, vestuario, maquillaje, atrezzo o utilería.
- Preproducción, plan de rodaje y postproducción.
- Composición de la banda sonora: grabación de diálogos, ruidos y musicalización. Mezcla final.
- Proyección y público.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Tipo de Evaluación:

El tipo de evaluación de los Cursos del Programa de Español y Cultura Latinoamericana es de **proceso**. Se tendrá en cuenta el proceso continuo de aprendizaje desarrollado por los estudiantes. En función de ello se han establecido distintos momentos y modalidades de evaluación con sus correspondientes porcentajes. Para promover la participación e integración, se jerarquizarán las instancias de diálogo y la producción realizativa a través de trabajos prácticos que permitan a los estudiantes sostener y dar cuenta de sus aprendizajes de manera periódica.

Modalidad:

El proceso se evaluará considerando aspectos actitudinales y contenidos (Trabajos Prácticos, Exámenes Parciales y Examen Final) de la siguiente manera:

1) **Cursos Intensivos** (4 semanas de duración)

* 2 Trabajos Prácticos:

TPN^o1: (Grupal no presencial) Realización de un relato para aprender y comprender el uso de los tipos de planos: GPG, PG, PE, PA, PM, PP, PPP, PD. Proyección y evaluación en clase.

TPN^o2: (Grupal no presencial) Realización de un diálogo entre dos personajes en Plano-Contraplano. Proyección y evaluación en clase.

* 1 Examen Parcial: (Individual, no presencial). El guión audiovisual: Idea y Tema. Storyline. Argumento. Guión literario. Guión técnico.

* 1 Examen Final integrador:

(Grupal, no presencial) Realización de uno de los guiones desarrollado en el Parcial (que cada grupo deberá elegir), en un cortometraje ficcional narrativo-dramático entre 5 y 10 min. Proyección y evaluación en clase.

2) **Cursos Cuatrimestrales** (4 meses de duración)

*4 Trabajos Prácticos:

TP N^o1: (Individual presencial) Seleccionar un fragmento que identifique la noción de secuencia, escena y tomas. Proyección y evaluación en clase.

TP N^o2: (Grupal no presencial) Realización de un relato para aprender y comprender el uso de los tipos de planos: GPG, PG, PE, PA, PM, PP, PPP, PD. Proyección y evaluación en clase.

TP N^o3: (Grupal no presencial) Realización de un diálogo entre dos personajes en Plano de Establecimiento y Plano-Contraplano. Proyección y evaluación en clase.

TP N°4: (Individual presencial) El guión audiovisual: Idea y Tema. Storyline. Argumento y Personajes. Criterio de verosimilitud, Conflicto Central y Progresión Dramática.

* 2 Exámenes Parciales:

1º Parcial escrito: (Individual, no presencial) El guión audiovisual: Guión literario y Guión técnico a partir de lo desarrollado en TPN°4.

2º Parcial escrito (presencial dos horas reloj) sobre el apunte y la bibliografía del taller con los conceptos y contenidos teórico-realizativos aprendidos.

* 1 Examen Final

(Grupal, no presencial) Realización de uno de los guiones desarrollado en el 1º Parcial (que cada grupo deberá elegir), en un cortometraje ficcional narrativo-dramático entre 5 y 10 min. Proyección y evaluación en clase.

Las fechas de Examen Final son inamovibles

Ítemes evaluados:

1) **Contenidos conceptuales:** (90% de la nota final)

Los Trabajos Prácticos y los Exámenes Parciales representarán el 45% de la nota final del curso. El Examen Final representará el 45% de la nota final del curso.

2) **Contenidos Actitudinales. Participación en clase y Asistencia** (10% de la nota final)

Los temas del curso serán desarrollados por el docente y se requerirá de los alumnos la participación en clase por medio de preguntas, reflexiones, planteos problemáticos que den cuenta de la comprensión y el interés por los temas trabajados y faciliten la interacción del grupo clase.

Valoración cuantitativa:

La escala numérica para la asignación de notas será del 1 al 10 considerando la siguiente valoración:

10 = Excelente
9 = Distinguido
8 = Muy Bueno
7 = Bueno
6 = Suficiente
1-5 = Insuficiente

El umbral mínimo de aprobación es el 6 (seis) que corresponde al 60% del total del curso.

La nota final será un número entero (ej: entre 6.01 y 6.50 = 6; entre 6.51 y 6.99 = 7).

El alumno podrá recuperar un Trabajo Práctico y un Examen Parcial.

Criterios de evaluación: 1) Nivel de comprensión de las consignas. 2) Nivel de concreción técnico-realizativa. 3) Nivel de inventiva y creatividad. 4) Nivel de construcción de sentido en el lenguaje AV.

Régimen de Asistencias:

El alumno deberá tener el 80% de asistencias al curso para su aprobación. Esto significa que deberán cumplimentar un total de 36 horas reloj. Se tendrá una tolerancia de quince minutos a partir de los cuales se aplicará media falta (hasta una hora de comenzada la clase) o falta completa (después de una hora de comenzada la clase).

Bibliografía

- BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. 1998. *El arte cinematográfico*. Ed. Paidós. Bs As.
- COTS, Fernando (2012). *Introducción al guión cinematográfico*.
- FELDMAN, Simón. *Cine: técnica y lenguaje*. Cap. I: El Lenguaje Cinematográfico. Ed. Megápolis.
- FELDMAN, Simón. 1984. *Cine cara y ceca*. Cap. IV: Como se Realiza una Película. Ed. de la flor.
- ORTIZ SUÁREZ, EMILY. *Mis apuntes de clase. La creación audiovisual*.
- SÁNCHEZ Rafael C. 2003. *Montaje cinematográfico. Arte del movimiento*. Ed La Crujía. Cdad. Aut. de Bs. As.