

1.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS ARTES "CARLOS MOREL"

CARRERA: PEMOI

ESPACIO CURRICULAR: ARTES VISUALES

CURSO: 4° PEMOI

CICLO LECTIVO: 2021

CANTIDAD DE HORAS SEMANALES: 3 HS CÁTEDRA

PROFESORA: ISABEL FORCATO

PLAN AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN N° 13234/99

2. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

Ofrecer un espacio de experimentación a partir de la manipulación de la imagen, tanto fija como en movimiento. Que el/la alumno/a adquiriera un marco teórico y práctico que le sirva para documentar sus acciones musicales.

3. FUNDAMENTACIÓN

A partir del cine sonoro, la imagen ha encontrado un vínculo ineludible con el sonido y la música; no solo teniendo en cuenta el sonido como representación objetiva de una acción o subordinado a ésta, sino también como una representación con fines más expresivos, explorando y reforzando la subjetividad tanto de uno como de otro.

1

La idea principal de la materia está dirigida hacia la materialización visual de la producción musical.

4. EXPECTATIVAS DE LOGRO

- 4.1. Aprender las leyes básicas necesarias para contar una historia en imágenes y sonidos.
- 4.2. Por medio del trabajo grupal, comprender y desarrollar la modalidad de trabajo en cine.
- 4.3. Aprender las leyes básicas de fotografía e iluminación.
- 4.4. Aprender las leyes básicas de edición tanto en video (Premiere) como en fotografía (Photoshop)
- 4.5. Reconocer y diferenciar las formas de representación utilizadas en los distintos lenguajes artísticos, comprendiendo la intencionalidad y forma de los mensajes.
- 4.6. Generar un vínculo de trabajo entre la materia y Medios Electroacústicas de PEMOI.
- 4.7. Comprender y desarrollar la composición a nivel visual.

5. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

- 5.1. Aportar las competencias relacionadas al manejo de los recursos materiales, ya sean cámaras, luces, principios básicos de fotografía, edición, etc.
- 5.3. Tener en cuenta las posibilidades creativas de cada individuo.
- 5.4. Acompañar y guiar activamente a los alumnos en su proceso creativo.
- 5.5. Demostrar, por medio de material audiovisual, que existe la posibilidad de hacer cine con pocos recursos materiales y económicos.

- 5.6. Lograr que el/la alumno/a experimente con diferentes

recursos materiales.

5.7. Generar un enlace entre la carrera de música y la producción audiovisual.

6. ENCUADRE METODOLÓGICO

Las clases serán abordadas a partir de un encuadre deductivo, de experimentación e investigación. El alumno tendrá un rol activo- participativo.

7. RECURSOS

7.1. Lectura de material bibliográfico.

7.2. Material audiovisual.

7.3. Herramientas necesarias para la realización de la producción audiovisual (cámaras, luces, proyectores, etc.)

8. CONTENIDOS Y PRESUPUESTO DE TIEMPO

ABRIL/ MAYO/ JUNIO/ JULIO

**Trabajo Práctico N°1: Escritura de guion grupal de una escena/
Ejercicio de Raccord/ Montaje.**

**Trabajo Práctico N°2: Escritura grupal de guion de
cortometraje para posterior rodaje.**

8.1. El cine. Su marco histórico. Estructura clásica y moderna. 8.2. El Guion: Guion literario y técnico.

8.3. Estructura tripartita.

8.4. Esquema Actancial. Conflicto Central.

8.5. Historias horizontales vs Historias verticales (Raymond Queneau).

8.6. El punto de vista: La focalización (Gérard Genette).

- 8.7. La elipsis en el relato audiovisual. El Montaje.
- 8.8. El Raccord.
- 8.9. El cuadro y el campo. Fuera de campo. Los seis espacios en off.
- 8.10. El fuera de campo narrativo. El sonido aplicado al fuera de campo.
- 8.11. El género cinematográfico en relación al diseño del sonido.
- 8.12. Construcción de personajes. Diferencia entre actuación teatral y cinematográfica. Modelos de personajes (Clásico y Modernos).

JULIO/ AGOSTO/ SEPTIEMBRE

Trabajo Práctico N°3: Rodaje y edición

- 8.13. Conceptos de plano, tamaños de plano, toma, escena, secuencia, plano-secuencia, planta, storyboard, movimientos y angulaciones de cámara
- 8.14. Haciendo una película: Pre- Producción, Rodaje y Post Producción.
- 8.15. La edición.
- 8.16. Práctica de set, el uso de recursos para el rodaje.
- 8.17. La composición en movimiento. Componer a partir de la imagen cinematográfica. Los signos básicos: Punto, línea, forma, color y luz. Diseño de arte.

OCTUBRE/ NOVIEMBRE

Trabajo Práctico N°4: La fotografía

- 8.18. El manejo básico de cámara de fotos: ISO/ DIAFRAGMA/ VELOCIDAD.

9. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

- . Gramática del lenguaje audiovisual, Daniel Arijon. Editorial La Primitiva Casa Baroja SA. San Sebastián 1976.

- . Estética del cine, Jacques Aumont y otros. Editorial Paidós. Barcelona 1985.
- . Análisis del film, Jacques Aumont y Michel Marie. Editorial Paidós. Barcelona 1990.
- . Guiones modelo y modelos de guión, Francis Vanote. Editorial Paidós. Barcelona 1991.
- . Práctica del Guión Cinematográfico, Jean-Claude Carrière y Pascal Bonitzer. Editorial Paidós. Barcelona 1991. . Técnica del montaje cinematográfico, Karen Reisz. Editorial Taurus. España 1989
- . Montaje Cinematográfico. Arte de movimiento, Rafael C. Sánchez. Editorial La Crujía. Argentina 2003.
- . Praxis del cine. Noel Burch. Editorial Fundamentos. Madrid 1970.
- . La Audiovisión. Michel Chion.
- . Ritos de fin de siglo. Jorge López Anaya. Editorial Emecé.
- . Sistema de Zonas. Fernando Gonzalez Casanueva. . Punto y Línea sobre el Plano. Wassily Kandinski. Editorial Paidós.
- . Léxico Técnico de las Artes. Crespi.
- . La Fotografía del Siglo XX. Taschen.
- . Photo Icons. Taschen.
- . Revistas Dulce X Negra.
- . El ABC de la Foto. Editorial Phaidon.

10. ARTICULACIÓN CON EL ESPACIO DE LA PRÁCTICA DOCENTE O CON LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL Y EXPERIENCIA LABORAL

Teniendo en cuenta que muchos alumnos/as deben documentar sus trabajos, tanto en el área musical como en la docencia, la materia les

será de extrema utilidad en este campo. Ya sea por medios digitales como analógicos.

5

Además la experimentación con un nuevo lenguaje les proveerá un abanico infinito de herramientas tanto en el ámbito laboral como en la creación personal.

11. EVALUACIÓN

Se tendrá en cuenta tanto la entrega de trabajos a tiempo como la participación activa en clase.

Evaluación procesual durante la cursada: las calificaciones cuatrimestrales serán resultantes de una ponderación de por lo menos tres instancias de evaluación por cuatrimestre. Los instrumentos de evaluación serán: análisis de la participación en clase, trabajos prácticos, cuestionarios escritos, coloquios, tanto sea de forma grupal o individual.

Acreditación de la materia:

La acreditación del espacio responde al régimen de las materias promocionales. Aquellos estudiantes con calificación 7 (siete) o superior en cada cuatrimestre, aprueban sin necesidad de una instancia final de evaluación.

Aquellos estudiantes con calificación entre 6 (seis) y 4 (cuatro) en uno o ambos cuatrimestres, aprueban la cursada, pero deberán presentarse a la instancia de evaluación final para acreditar la materia.

Aquellos estudiantes con calificación 3 (tres) o menor en el primer cuatrimestre, pero con calificación 4 (cuatro) o superior en el segundo cuatrimestre, aprueban la cursada, pero deberán presentarse a la instancia de evaluación final para acreditar la materia.

Desaprueban:

Aquellos estudiantes con calificación 3 (tres) o inferior en ambos cuatrimestres.

6

Aquellos estudiantes con calificación 4 (cuatro) o superior en el primer cuatrimestre y 3 (tres) o inferior en el segundo. Aquellos estudiantes con menos del 80% de asistencia al cierre del ciclo lectivo en cada asignatura por separado, según calendario oficial.

12. TRABAJOS PRÁCTICOS

12.1. Escritura de guiones técnicos y filmación, a partir del sonido realizado por la Cátedra de Medios Electroacústicos de PEMOI. Edición.

12.2. Toma fotográfica.

13. ACCIONES DE EXTENSIÓN Y/O INVESTIGACIÓN

Investigación a partir de la búsqueda de directores de cine, artistas plásticos y fotógrafos clásicos.

Isabel Forcato
Leg. N° 24.102

