Consejo de Educación
Técnico Profesional
Universidad del Trabajo del Uruguay

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

EXP. 3209/17

Res. 1930/17

ACTA N° 111, de fecha 8 de agosto de 2017.

VISTO: La solicitud de aprobación de los Programas del curso de Educación Media Tecnológica en Audiovisual;

RESULTANDO: I) que los mismos fueron enviados por el Coordinador Sergio MIRANDA;

II) que la Mesa Permanente de la Asamblea Técnico Docente a fs. 46, sugiere modificaciones a los programas propuestos;

III) que de fs. 50 a 55, se adjuntan las modificaciones formuladas;

CONSIDERANDO: que este Consejo entiende pertinente aprobar los mencionados Programas;

ATENTO: a lo expuesto;

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL POR UNANIMIDAD (DOS EN DOS), RESUELVE:

1) Aprobar los Programas correspondiente al curso de Educación Media Tecnológica en Audiovisual, que a continuación se detallan:

		PROGRAMA			
		Código en SIPE	Descripción en SIPE		
TIPO DE CURSO		049	Educación Media Tecnológica		
PLAN		2004	2004		
SECTOR DE ESTUDIO		630	Comunicaciones		
ORIENTACIÓN		07A	Audiovisual		
MODALIDAD		---	Presencial		
AÑO		1	Primer		
TRAYECTO		---	---		
SEMESTRE		---	---		
MÓDULO		---	---		
ÁREA DE ASIGNATURA		5515	Narrativa y Cultura Audiovisual		
ASIGNATURA		08801	Cultura Audiovisual I		
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR		----------			
MODALIDAD DE APROBACIÓN		Según Reglamento vigente			
DURACIÓN DEL CURSO		Horas totales: 64	Horas semanales: 2		Cantidad de semanas: 32
Fecha de Presentación: 20-06-2016	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº 3209/17	Res. Nº 1930/17	Acta Nº 111	Fecha 08/08/17

FUNDAMENTACIÓN

Con el pasar de los años, lo audiovisual ha ido ganando un lugar de peso en lo que a la cultura de nuestras sociedades se refiere. Se dice que vivimos inmersos en el mundo de la imagen, un mundo en el que los medios de comunicación de masas (representados mayormente por la televisión) influyen directamente en la formación informativa, educativa y cultural de sus habitantes, emitiendo mensajes no sólo a través de lo que se dice o lo que se escribe sino, principalmente, a través de lo que se exhibe a nivel de imagen. La lectura de esos mensajes se vuelve, entonces, mucho más exigente y compleja.

Las nuevas tecnologías, a su vez, han facilitado el acceso a estos medios y sus dispositivos de imágenes. Los jóvenes de hoy están cada vez más cerca y de

forma más temprana a ellos. Un análisis crítico de estos mensajes y estos medios es cada vez más necesario. La interpretación creativa de las imágenes puede ser la clave para la comprensión de la cultura audiovisual que nos rodea y, también, para la contribución por parte de esos jóvenes que forman parte de ella y son, al mismo tiempo, protagonistas invitados a participar.

El audiovisual concebido como una nueva cara de la identidad cultural de una sociedad cuyas imágenes son representativas de aquello que deseen transmitir… e interpretar.

OBJETIVO GENERAL

Concientizar a los estudiantes acerca de la importancia de la imagen, su representación y análisis en una cultura en la que el audiovisual es parte esencial de los medios de comunicación, información, educación y entretenimiento. A partir de esa idea, aportarles herramientas de interpretación y percepción visual que le permitan desarrollar un espíritu crítico y cuestionador ante las imágenes a las que se ven enfrentados en su día a día.

CONTENIDOS

Cultura Audiovisual

Introducción a la materia – Cultura e imagen

Objetivo: Que los alumnos comprendan la vinculación de los conceptos cultura y audiovisual. Que, desde esa perspectiva, pueda reflexionarse, en conjunto con el docente, la relevancia de la imagen en los tiempos que corren y la influencia de la misma en sus propias rutinas cotidianas.

a) Definición de cultura.

b) Cultura y audiovisual.

c) La omnipresencia de la imagen.

d) La imagen y los medios de comunicación.

Unidad 1 – Semiótica

Objetivo: Introducir a los alumnos en el concepto y valor de la semiótica. Trabajarlo a partir de ejemplos artísticos visuales concretos.

a) Definición y alcance de la semiótica.

b) La semiótica visual.

c) Percepción visual

d) Estética de la imagen.

e) Signo y símbolo.

f) Interpretación y representación.

Unidad 2 – Imagen y sociedad

Objetivo: Vincular el poder que ha adquirido la imagen con las características de la sociedad en la que vivimos, conceptualizando la interpretación de la misma a un tiempo y espacio determinados.

a) La evolución de la imagen y su presencia en la sociedad.

b) La imagen en la sociedad contemporánea.

c) El poder de la imagen: razones sociales.

d) La imagen como reflejo y espejo.

e) La imagen como representación de la realidad.

Unidad 3 - Imagen e identidad

Objetivo: Siguiendo la idea del vínculo de la imagen con los diversos aspectos de la cultura, nos remitiremos al estudio de ésta en relación con la identidad de un país a través de, por ejemplo, su cinematografía. ¿Qué características definen al cine uruguayo que puedan extrapolarse a nuestra sociedad?

a) Concepto de identidad cultural.

b) Hacia un concepto de identidad audiovisual.

c) A qué llamamos una cinematografía nacional.

Unidad 4 – Imagen y medios de comunicación

Objetivo: Abordar y comprender el tratamiento e, incluso, la manipulación de la imagen representada en los medios de comunicación. Analizar su alcance y plantear posibles soluciones o alternativas a dilemas comunicacionales que tienen a la imagen como centro de la cuestión.

a) Lo audiovisual como espectáculo / entretenimiento.

b) Lo audiovisual como medio de información.

c) Lo audiovisual como arte.

d) La influencia de la tecnología.

e) Ética de la imagen: usos y formas.

METODOLOGÍA

Las clases intercalarán exposiciones teóricas del docente, dinámicas grupales de trabajo en clase (debates, análisis de casos), así como la exposición de imágenes y materiales audiovisuales que permitan ejemplificar los temas tratados. En cada clase se tratará de trabajar con un artista u obra en particular con el fin de fomentar, aparte del análisis, el conocimiento del alumno de creadores, corrientes y tendencias artísticas y comunicacionales ligadas al audiovisual del momento actual.

Como la carga horaria semanal es escasa, se promoverá la lectura de diversos repartidos, notas periodísticas y análisis cinematográficos aportados por la docente en forma de repartidos. Al mismo tiempo, se propondrán tareas de crítica, interpretación y redacción prácticas para realizar como tarea domiciliaria. Las correcciones colectivas facilitarán el intercambio y la generación de una conciencia grupal.

EVALUACIÓN

Para la aprobación de la materia se evaluará a los estudiantes desde un punto de vista global que incluya la participación y actitud manifestada en clase (en

donde se valorará positivamente la asistencia activa), las calificaciones de prácticas domiciliarias que continúan la labor de los análisis comenzados en la clase y la de alguna prueba parcial o total que el docente considere oportuno realizar para evaluar alguna unidad de relevancia del curso.

EQUIPAMIENTOS

El salón deberá contar con equipamiento audiovisual ineludible (televisor o proyector con conexión para computadora portátil, DVD o reproductor de contenidos digitales similar, parlantes amplificadores de audio) para la exhibición de material audiovisual en el aula. Deberá contener, también, un pizarrón para realizar apuntes de clase y el espacio e iluminación adecuados para este tipo de tarea (que permita, por ejemplo, la total oscuridad en los momentos dedicados a la reproducción de películas).

Útiles/insumos:

Cuaderno de apuntes, lapicera.

Se valorará la posibilidad de acceso a una computadora y a conexión a Internet, tanto para lo que tiene que ver con la recepción de material digital a través de correo electrónico como para la realización de actividades de investigación y visionado de materiales online.

A su vez, se apreciará el acceso a una biblioteca y filmoteca de títulos variados y específicos, sugeridos por los docentes, que completen la formación del alumno y que le otorguen la posibilidad de llevar material de estudio a sus hogares.

BIBLIOGRAFÍA

1) Álvarez, Luciano, La casa sin espejos: perspectivas de la industria audiovisual uruguaya, Fin de Siglo, Montevideo, 1993.

2) Farre, Marcela, El noticiero como mundo posible: estrategias ficcionales en

la información audiovisual, La Crujía ediciones, Buenos Aires, 2004.

3) Faus Belau, Ángel, La era audiovisual: historia de los primeros cien años de la radio y la televisión, Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona 1995.

4) García Noblejas, Juan José, Poética del texto audiovisual: introducción al discurso narrativo de la imagen, Eunsa, Pamplona, 1982.

5) Eco, Umberto, La estructura ausente: introducción a la semiótica, Lumen, Barcelona, 1999.

6) Rius, Fernando, Las realidades del cine: aproximaciones a las simulaciones en el cine contemporáneo, Universidad de la República, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Montevideo, 2011.

*La bibliografía será complementada por repartidos seleccionados y/o redactados por el docente.

		PROGRAMA			
		Código en SIPE	Descripción en SIPE		
TIPO DE CURSO		049	Educación Media Tecnológica		
PLAN		2004	2004		
SECTOR DE ESTUDIO		630	Comunicación		
ORIENTACIÓN		07A	Audiovisual		
MODALIDAD		-------	Presencial		
AÑO		1	Primero		
TRAYECTO		-------	-------		
SEMESTRE		-------	-------		
MÓDULO		-------	-------		
ÁREA DE ASIGNATURA		8221	Lenguaje Audiovisual		
ASIGNATURA		65505	Taller Introductorio al Lenguaje Audiovisual		
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR		Tecnológico			
MODALIDAD DE APROBACIÓN		Según el anexo del Reglamento			
DURACIÓN DEL CURSO		Horas totales: 448	Horas semanales: 14		Cantidad de semanas: 32
Fecha de Presentación: 21-06-2016	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº 3209/17	Res. Nº 1930/17	Acta Nº 111	Fecha 08/08/17

FUNDAMENTACIÓN

Hablar de Lenguaje Audiovisual en el contexto de un Bachillerato de orientación Audiovisual es hablar de un contenido fundamental que sirve como base para todo aquel que decida interiorizar sus estudios dentro de esta área. Se trata de trabajar, desde lo teórico y lo práctico, la construcción de imágenes y sonidos a partir del dominio de conceptos, herramientas y técnicas que permitan un análisis crítico y una creación propia según sea el caso y la necesidad

expresiva del alumno.

El dominio de este lenguaje otorga una mayor capacidad de selección y amplitud de criterios a la hora de enfrentarse al análisis de una obra audiovisual o a la génesis de la misma. A su vez, permite identificar estilos narrativos y artísticos, así como fomentar la generación de estilos de creación propios.

Hablar de Lenguaje Audiovisual es, en definitiva, hablar de la dialéctica de las imágenes sonoras que vemos en pantalla. De cómo éstas se conjugan a la hora de contar historias. De sus funciones, sus realizadores, sus identidades, sus rasgos distintivos que permiten hablar de un lenguaje diferente y aparte de otros lenguajes creadores.

OBJETIVO GENERAL

Introducir a los estudiantes en los elementos básicos que conforman la lectura y manejo del lenguaje audiovisual desde el encuadre y los movimientos de cámara hasta el montaje. Esta introducción de conceptos irá acompañada de un revisionismo histórico ineludible que tendrá como protagonista a este lenguaje y a las creaciones provenientes del mismo, haciendo hincapié en los cambios artísticos y sociales de la época en la que se vio enmarcado.

Coordinado con el Taller Audiovisual y con la materia Introducción a la Narrativa, el Taller de Lenguaje Audiovisual compartirá premisas prácticas que permitirán analizar y aplicar los elementos estudiados en clase a casos concretos.

CONTENIDOS

Taller Introductorio al Lenguaje Audiovisual

Introducción a la materia – El porqué de un lenguaje

Objetivo: Que los alumnos se apropien del concepto general de lenguaje y que, en conjunto con el docente, reflexionen acerca de la existencia de diversos

lenguajes hasta llegar al propiamente audiovisual.

a) Definición de lenguaje.

b) Lenguaje y arte.

c) El lenguaje audiovisual.

d) Lenguaje cinematográfico, lenguaje televisivo, videoarte.

Unidad 1 – El lenguaje en la historia cinematográfica: CINE MUDO

Objetivo: Observar el avance de las técnicas del lenguaje a partir de los diferentes contextos tecnológicos, sociales, políticos y económicos, partiendo desde la invención del cinematógrafo hasta la creación de una industria cinematográfica.

a) El invento (1895 – 1903).

b) La transformación de la técnica en narración (1903- 1918).

c) La expansión del estilo (1918 – 1928).

d) El expresionismo alemán, el impresionismo y el surrealismo franceses.

e) El montaje soviético.

f) La industrialización en Estados Unidos.

g) El cine europeo de los años 20.

Unidad 2 – Fundamentos básicos del lenguaje audiovisual (I)

Objetivo: Introducir a los estudiantes en el estudio y el uso de los elementos fundamentales que conforman el lenguaje audiovisual.

a) El plano – La toma – La escena – El encuadre.

b) Ángulos y movimientos de cámara.

c) La línea de acción.

d) El montaje y la trama narrativa.

e) Profundidad de campo.

f) Componentes del Mise-en-scene (puesta en escena).

g) La luz, función y proceso fundamental de iluminación.

h) El sonido: sonido directo, efectos y banda sonora.

Unidad 3 - El lenguaje en la historia cinematográfica: CINE SONORO

Objetivo: Reconocer los cambios y diferenciaciones de lenguaje que permite la incorporación del sonido a la hora de abordar la narrativa audiovisual.

a) La edad de oro del cine (1928-1945).

b) Los géneros cinematográficos.

c) El período de las postguerra (1945 – 1952).

d) Neorrealismo italiano.

e) El cine, la literatura y el teatro (1953-1959).

f) Revolución de la cinematografía (1959-1969).

g) La Nouvelle Vague

Unidad 4 – Fundamentos básicos del lenguaje y la realización audiovisual

Objetivo: Estudiar el proceso creativo de realización audiovisual desde el trabajo de la concepción narrativa, pasando por el pasaje del guion literario al guion técnico así como por el tratamiento de la imagen y sus actores.

a) La realización audiovisual: el director.

b) La realización audiovisual: la cámara.

c) La realización audiovisual: teoría de la actuación.

d) Revisión de los métodos de actuación de Stanislavsky, Meyerhold, Jacques Lecoq, Bertolt Brecht, Jerzy Grotowsky, Group Theater.

Unidad 5 – El lenguaje en la historia cinematográfica: del auge a la actualidad

Objetivo: Promover la revisión y el análisis histórico que permita a los alumnos comprender la actualidad de nuestra realidad cinematográfica actual.

a) Auge del cine comercial (1969 – 1979).

b) Influencia del video y la televisión por satélite (1979 – 1990).

c) La era digital (desde 1990 hasta el presente).

Unidad 6- El lenguaje audiovisual adaptado a la televisión

Objetivo: Que el alumno comprenda y aplique las características comunes y diferenciales del lenguaje audiovisual en relación con la televisión y el cine.

a) El surgimiento de la televisión: revisión histórica.

b) Géneros televisivos.

c) Formatos.

d) Lógicas de programación.

UNIDADES CONJUNTAS CON TALLER AUDIOVISUAL

1- Equipo cinematográfico: roles – división de tareas.

2- Equipo cinematográfico: cuidado y mantenimiento de insumos técnicos.

3- Equipo cinematográfico: dinámica y organización de rodaje.

4- Prácticas de cámara: encuadre, planos, ángulos y movimientos.

5- Formatos de captura.

6- Calidad y tratamiento de la imagen.

7- Puesta de luces.

8- Ejercicios comunes a coordinar con docente del Taller Audiovisual.

UNIDADES CONJUNTAS CON INTRODUCCIÓN A LA NARRATIVA

1- Análisis y poética de la imagen.

2- Significante y significado.

3- Estructura y forma de la narrativa audiovisual.

4- La escritura literaria y la escritura visual.

5- La adaptación fílmica.

METODOLOGÍA

Las clases intercalarán exposiciones teóricas del docente, dinámicas grupales de intercambio abiertas a la clase y el visionado de películas, programas de

televisión, capítulos de series, videos y otras obras audiovisuales que puedan servir como ejemplo para ilustrar los conceptos y temáticas tratadas en la clase.

El Taller de Lenguaje compartirá horas de clase con el Taller Audiovisual (donde se pretenderá realizar actividades prácticas para que los estudiantes entren en contacto con los insumos técnicos correspondientes –cámara, luces y equipamiento básico general-) y con Introducción a la narrativa en donde, a partir del visionado conjunto de material audiovisual, se analizarán las mismas tanto desde el punto de vista del lenguaje como de las historias.

Las clases irán acompañadas de la lectura de textos de estudio así como del envío de repartidos que el docente seleccionará para su trabajo en domicilio. Los mismos serán dados a los alumnos para su fotocopiado o impresión a través del envío digital por correo electrónico.

EVALUACIÓN

Para la aprobación de la materia se evaluará a los estudiantes desde un punto de vista global que incluya la participación y actitud manifestada en clase (en donde se valorará positivamente la asistencia activa), las calificaciones de prácticas domiciliarias que continúan la labor de los análisis comenzados en la clase y las calificaciones de prácticas realizadas en conjunto con Taller Audiovisual. Asimismo, se realizarán dos pruebas parciales que les permita a los estudiantes poner a prueba los conocimientos adquiridos y que tendrán el fin de promover su capacidad de análisis y la autoevaluación personal.

EQUIPAMIENTOS

El salón deberá contar con equipamiento audiovisual ineludible (televisor o proyector con conexión para computadora portátil, DVD o reproductor de contenidos digitales similar, parlantes amplificadores de audio) para la exhibición de material audiovisual en el aula. Deberá contener, también, un

pizarrón para realizar apuntes de clase y el espacio e iluminación adecuados para este tipo de tarea (que permita, por ejemplo, la total oscuridad en los momentos dedicados a la reproducción de películas).

Útiles/insumos:

Cuaderno de apuntes, lapicera. Se valorará la posibilidad de acceso a una computadora y a conexión a Internet, tanto para lo que tiene que ver con la recepción de material digital a través de correo electrónico como para la realización de actividades de investigación y visionado de materiales online, así como para pequeños trabajos de montaje en programas sencillos de edición si alguna práctica así lo requiriera.

A su vez, se apreciará el acceso a una biblioteca y filmoteca de títulos variados y específicos, sugeridos por los docentes, que completen la formación del alumno y que le otorguen la posibilidad de llevar material de estudio a sus hogares.

BIBLIOGRAFÍA

1) Martin, Marcel, El lenguaje del cine, Gedisa Editorial, Barcelona, 2008.

2) Hunt, Robert Edgard, Marland, John & Rawie, Steven, El lenguaje cinematográfico, Parramón Audiovisual, España, 2010.

3) Catalá, Josep María, La puesta en imágenes, Paidós Comunicación, Barcelona, 2001.

4) Bordwell, David & Thompson Kristin, El arte cinematográfico, Paidós Comunicación, Barcelona, 2010.

5) Cirera, Mariano, Breve historia del cine, Alhambra, Madrid, 1986.

6) Miralles, Alberto, La dirección de actores en cine, Cátedra, 2010.

7) Tríbulo, Juan Antonio, Stanislavsky – Strasberg Mi experiencia de actor con la emoción en escena, Atuel, Buenos Aires, 2006.

8) Strasberg, Lee, Un sueño de pasión, La elaboración del método, Emecé, Buenos Aires, 2008.

9) Alsina Thevenet, Homero, Primeros y últimos planos, Cal y Canto, Montevideo, 1996.

10) Raimondo, Mario, Una historia del cine en Uruguay, Planeta, Montevideo, 2010.

11) "Gramática del Lenguaje Audiovisual", de Daniel Arijón LA PRIMITIVA CASA BAROJA, S.A., 1987

*La bibliografía será complementada por repartidos seleccionados y/o redactados por el docente.

FILMOGRAFÍA

1 – Ciudadano Kane / Sed de mal (Orson Welles)

2- Chinatown (Roman Polanski)

3- Sucedió una noche / ¡Qué bello es vivir! (Frank Capra)

4- La vida es bella (Roberto Benigni)

5- Kill Bill I / Pulp Fiction (Quentin Tarantino)

6- Desayuno en Tiffany´s (Blake Edwards)

7- ¿Quién le teme a Virginia Woolf? (Mike Nichols)

8- Cantando bajo la lluvia (Stanley Donen)

9- Umberto D (Vittorio De Sica)

10- Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore)

11- Rojo como el cielo (Cristiano Bortone)

12- Matar a un ruiseñor (Robert Mulligan)

13- Las uvas de la ira (John Ford)

14- El acorazado Potemkin (Sergei Einsestein)

15- El silencio de los inocentes (Jonathan Demme)

16- Casablanca (Michael Curtiz)

17- Alguien voló sobre el nido del cuco (Milos Forman)

18- Tiempos modernos / El gran dictador (Charles Chaplin)

19- Rashomon (Akira Kurosawa)

20- Los pájaros / Psicosis (Alfred Hitchcock)

21- Los 400 golpes (François Truffaut)

22- Perdidos en la noche (John Schlesinger)

23- After Hours / Taxi Driver (Martin Scorsese)

24- La naranja mecánica (Stanley Kubrick)

25- Amarcord (Federico Fellini)

26- Buenas noches Alejandro (Yves Robert)

27- El Padrino II (Francis Ford Coppola)

28- Un día muy particular / El baile (Ettore Scola)

29- Belleza americana (Sam Mendes)

30- El tiempo de los gitanos (Emir Kusturica)

31- Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pedro Almodóvar)

32- La rosa púrpura del Cairo / Hannah y sus hermanas (Woody Allen)

33- Gatica (Leonardo Favio)

34- 2001 Odisea del espacio (Stanley Kubrick)

35- Pepita la pistolera (Beatriz Flores Silva)

36- Ciudad de Dios (Fernando Meirelles)

37- Sin perdón / Million Dólar Baby (Clint Eastwood)

38- Historias mínimas (Carlos Sorín)

39- La separación (Asghar Farhadi)

40- Largo domingo de noviazgo / Delicatessen (Jean Pierre Jeunet)

41- Los sueños (Akira Kurosawa)

42- Tiempo de valientes (Damián Szifrón)

43- El baño del Papa (César Charlone y Enrique Fernández)

44- La historia oficial (Luis Puenzo)

45- La lista de Schindler (Steven Spielberg)

46- El joven manos de tijera (Tim Burton)

47- Perdidos en Tokio (Sofía Coppola)

*Los títulos de las películas se irán viendo en la medida en la que se avance con los conceptos trabajados en los cursos tanto de Lenguaje como de Narrativa. Permiten ser, además, representativas de las épocas históricas revistas. Esta filmografía podrá ser adaptada en función de los intereses y gustos del grupo, permitiendo la flexibilidad de incluir o eludir alguno de los títulos aquí citados, pudiendo sustituirse, por ejemplo, otra película del mismo director, por ejemplo. A su vez, se prevé la inclusión de documentales, cortometrajes y otros materiales, así como escenas de películas representativas por épocas, realizadores, corrientes o temáticas que, si bien no serán visionadas de forma completa, sí serán mostradas en forma fragmentada.

		PROGRAMA			
		Código en SIPE	Descripción en SIPE		
TIPO DE CURSO		049	Educación Media Tecnológica		
PLAN		2004	2004		
SECTOR DE ESTUDIO		630	Comunicaciones		
ORIENTACIÓN		07A	Audiovisual		
MODALIDAD		---	Presencial		
AÑO		1	Primer		
TRAYECTO		---	---		
SEMESTRE		---	---		
MÓDULO		---	---		
ÁREA DE ASIGNATURA		819	Imagen Audiovisual		
ASIGNATURA		65512	Taller Audiovisual I		
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR		----------			
MODALIDAD DE APROBACIÓN		Según Reglamento vigente			
DURACIÓN DEL CURSO		Horas totales: 128	Horas semanales: 4		Cantidad de semanas: 32
Fecha de Presentación: 21-06-2016	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº 3209/17	Res. Nº 1930/17	Acta Nº 111	Fecha 08/08/17

FUNDAMENTACIÓN

Este taller proveerá los saberes técnicos y prácticos que complementan a la asignatura Taller Introductorio al Lenguaje Audiovisual en la asimilación del lenguaje, introduciendo al estudiante en el manejo de cámara y edición, permitiendo la realización práctica de premisas en vías de la comprensión del lenguaje audiovisual. Este taller coordinará con la misma la realización práctica de algunas de las premisas ahí planteadas, a través de técnicas como animación stop-motion, fotografía, video y edición de los diferentes trabajos resultantes.

Resultará un pilar necesario que sentará las bases de la captura de imagen, edición, manejo de equipos en rodaje y trabajo de equipo en roles para dar pie al

desarrollo en segundo año de los conocimientos específicos de fotografía, sonido, iluminación y edición.

OBJETIVO GENERAL

Introducir a los estudiantes a través de la práctica, a la toma en contacto con conceptos básicos y fundamentales del fenómeno fotográfico y al manejo del lenguaje audiovisual en el ejercicio de la captura de imagen y de los aspectos que conforman el lenguaje, como ser encuadre, movimiento de cámara, y montaje.

Resulta relevante en esta materia introductoria la formación de estudiantes flexibles, creativos, que trabajen con responsabilidad, y estén abiertos a escuchar y escucharse en su proceso de experimentación y comprensión de este nuevo lenguaje dentro de un trabajo entre pares. Será esencial estimular al estudiante a desarrollar su creatividad, a la par que sentar las bases del trabajo en equipo y el trabajo de forma adecuada con el equipamiento técnico.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Se propone una metodología de taller de carácter presencial. Será fundamental la asistencia de los estudiantes a las clases.

Se utilizará la herramienta premisa como manera de organizar los contenidos y ejercicios. A lo largo del año se plantearán premisas de complejidad creciente, que permitan al estudiante ir abordando de forma experimental diferentes aspectos del lenguaje audiovisual y se irán incorporando progresivamente las herramientas técnicas y teóricas necesarias para realizarlas.

El Taller de Práctica Audiovisual compartirá horas de clase con el Taller de Lenguaje Audiovisual, en las que se realizarán las premisas planteadas desde el Taller de Lenguajes, coordinadas previamente por ambas asignaturas. Así se destaca la necesidad de una permanente coordinación entre estas asignaturas

contando con una hora de coordinación para este fin.

Las prácticas tendrán el objetivo de fortalecer los procesos de apropiación de las herramientas técnicas orientados a la propia produccion de relatos audiovisuales.

El sistema de taller promoverá el intercambio abierto entre docentes y estudiantes y el trabajo en equipo entre estudiantes de forma autónoma; potenciando el contacto directo con las herramientas técnicas de forma responsable y la interacción entre estudiantes trabajando conjuntamente en pro de resolver la premisa planteada.

Se brindará asistencia al desarrollo de los ejercicios y se realizará "devolución" de los resultados en conjunto entre docente y estudiantes. La edición de sus propios trabajos propiciará la visualización aciertos y errores de la práctica de filmación, generándose naturalmente una retroalimentación de la práctica y una reflexión creativa y autónoma de lo producido.

EVALUACIÓN

Se desarrollará una evaluación durante todo el proceso en la cual se contemplarán actitudes proactivas hacia el trabajo en equipo, dominio de la técnica y desarrollo creativo del lenguaje audiovisual.

Será fundamental la asistencia de los estudiantes a las clases, siendo esta decisiva en la aprobación del curso.

Para la aprobación de la materia, además de cumplir con el mínimo de las asistencias pautadas, se evaluará a los estudiantes desde un punto de vista global que incluya la participación y actitud manifestada en clase, la solvencia creativa, técnica y humana en el cumplimiento de premisas realizadas en clase y domiciliarias, y se realizará una prueba práctica final que les permita a los estudiantes poner a prueba los conocimientos técnicos adquiridos de forma

individual y que tendrá el fin de promover su contacto y cuidado con los equipamientos y la realización de planos y edición de estos de forma individual.

CONTENIDOS

Introducción - La fotografía y el cine: Las invenciones tecnológicas que abren paso al lenguaje audiovisual. (12 hs)

Objetivo: Introducir a los estudiantes en una comprensión básica del fenómeno fotográfico.

a) La cámara oscura.

b) La fotografía y el sistema Réflex.

c) El cinematógrafo, la cámara de cine. Mecánica de arrastre de la película. Cantidad de cuadros por segundo.

d) Formatos de captura de imagen hoy: Analógicos y Digitales. Fotografía, video y cine.

Unidad 1 - El lenguaje de la imagen fija y la sucesión de imágenes. (20hs)

Objetivo: A través de la práctica comenzar a indagar intuitivamente en el contar con imágenes fijas y sucesivas. Introducir las funciones técnicas de la cámara fotográfica como ser foco, diafragma, obturación y sensibilidad.

a) Contar en una imagen - Fotografía.

b) Aspectos técnicos: Foco, Diafragma, obturación, sensibilidad.

c) Contar en una sucesión de imágenes (Comic, fotonovela).

d) La animación tradicional (Dibujos Animados, Stop-motion).

Unidad 2 - Contar en planos: Elementos básicos del lenguaje audiovisual* (40hs)

Objetivo: Introducir a los estudiantes en el manejo de los elementos fundamentales que conforman el lenguaje audiovisual. Incorporar saberes técnicos y de cuidado con el equipamiento a medida que las prácticas se vuelven

más complejas.

a) La escena. El plano. La toma.

b) El encuadre.

c) Los valores de plano.

d) Ángulos y movimientos de cámara.

e) Composición del plano.

f) Profundidad de campo.

g) El eje de acción.

h) Montaje entre planos.

i) La iluminación.

j) El sonido.

Unidad 3 - Montaje y edición* (20hs)

Objetivo: Introducir nociones básicas del montaje; la planificación del montaje de la historia antes de filmar y el montaje del video editado. Dar las herramientas técnicas básicas de la edición para que los estudiantes puedan editar los ejercicios producidos.

a) Guion técnico, Story board.

b) Edición.

Unidad 4 – Fundamentos básicos de la realización audiovisual* (28hs)

Objetivo: Acercar al estudiante a la indagación de las diferentes formas de contar una historia a través de nociones de los diferentes géneros y formatos, de cine y televisión. Incorporar nociones de organización de rodaje y trabajo en roles a medida que las prácticas se vuelven más complejas.

a) Planificación y organización del rodaje.

b) Roles del equipo.

c) Géneros televisivos y formatos

d) Géneros cinematográficos. Climas y emociones. Intención de la luz, del plano, del movimiento de cámara. Nociones de punto de vista.

UNIDADES CONJUNTAS CON TALLER DE LENGUAJE AUDIOVISUAL

En las horas de clase compartidas con el Taller de Lenguaje Audiovisual, se realizarán premisas prácticas compartidas con éste, coordinadas previamente por ambas asignaturas. Estas tendrán que ver con poner en práctica conocimientos sobre los siguientes ítems compartidos por ambos programas:

a) El encuadre y los diferentes valores de plano.

b) Ángulos y movimientos de cámara.

c) Composición del plano y profundidad de campo.

d) El eje de acción y el Montaje.

e) La iluminación.

f) El Sonido.

g) Cuidado y mantenimiento de insumos técnicos.

h) Guion técnico y Story board.

i) Dinámica y organización de rodaje.

j) Roles en el equipo: división de tareas.

EQUIPAMIENTOS

Salón de clase con sillas apropiado a la cantidad de alumnos que concurran, contando con la posibilidad de cortinado para oscurecer el espacio en los momentos de proyección de materiales audiovisuales. Deberá contener, también, un pizarrón para realizar apuntes de clase y el espacio e iluminación adecuados para este tipo de tarea.

Disponibilidad de pantalla y equipamiento multimedia. Será necesario un proyector con conexión para computadora portátil y cámaras, y parlantes amplificadores de audio para la exhibición de material audiovisual en el aula ya

sea brindado por el/la docente como el filmado en las prácticas.

El tamaño del salón deberá ser suficiente como para que dejando por fuera el espacio de las sillas-pizarrón-proyector, quede un espacio adecuado para las prácticas de cámara e iluminación estimado como un mínimo de 60 mts^2.

Equipamiento técnico mínimo para prácticas:

- 3 Cámaras (Cámaras fotográficas digitales reflex semi-profesionales o profesionales con opción de filmación, micrófono incorporado y entrada de audio y/o Cámaras de filmación no profesionales pero con calidad de imagen HD con micrófono incorporado y entrada de audio.
- 3 Monitores (Con cables que permitan la conexión a las cámaras y la visualización en vivo de la filmación.)
- 3 trípodes de cámara. (Adecuados para filmación).
- 3 micrófonos de mano (con cables de conexión adecuados para las cámaras).
- Al menos 9 focos de iluminación.
- Computadora con Software de edición. (1 será suficiente si los estudiantes tienen acceso a computadoras del Plan Ceibal donde tengan posibilidad de editar sus trabajos domiciliarios filmados por ellos mismos. De caso contrario será necesario al menos 3 computadoras para que tengan la disponibilidad de usarlas fuera del horario de clase para la realización de ejercicios).

Útiles/insumos de los estudiantes:

Cuaderno de apuntes, lapicera.

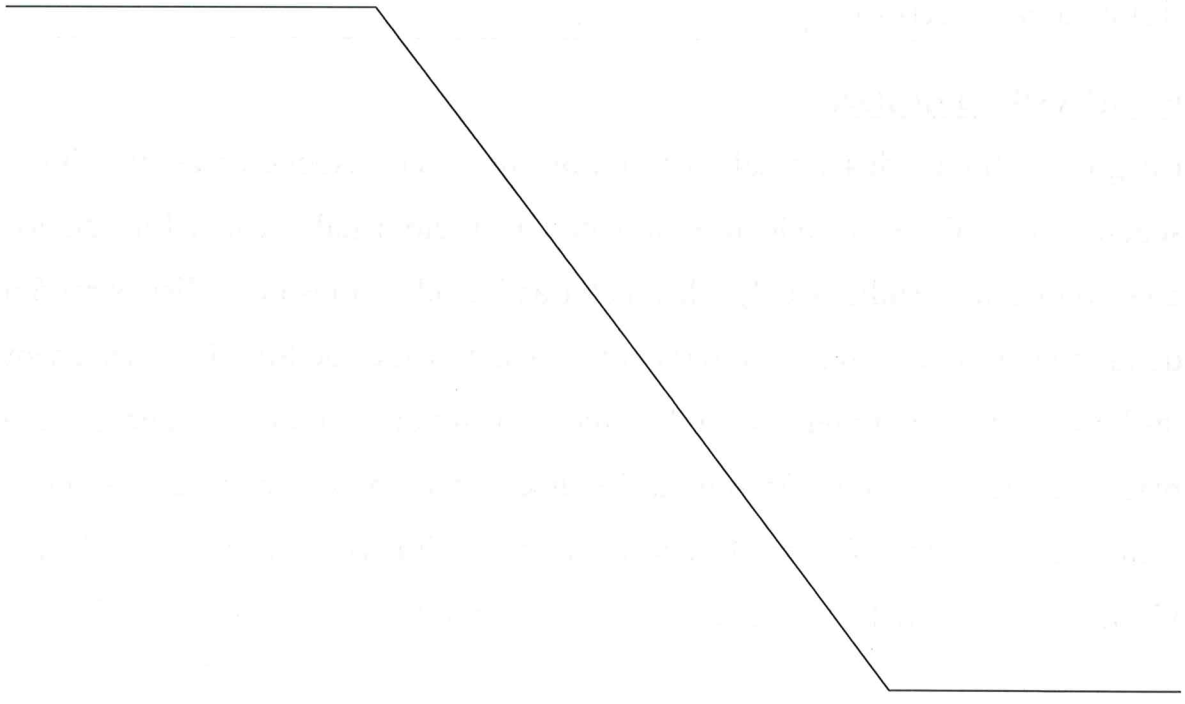
Se valorará la posibilidad de acceso a una computadora y a conexión a Internet, tanto para lo que tiene que ver con la recepción de material digital a través de correo electrónico así como para pequeños trabajos de montaje en programas sencillos de edición que las prácticas requirieran.

Consejo de Educación
Técnico Profesional
Universidad del Trabajo del Uruguay

BIBLIOGRAFÍA

- Arijón, Daniel. Gramática del Lenguaje Audiovisual. Escuela de Cine y video. Guipúzco, España. Copyright Butterworth-Heinemann (Oxford) Ltd. 1976.
- Aumont, Jacques, Bergala, Alain, Marie, Michel y Vernet, Marc. Estética del Cine. Paidós Comunicación. Buenos Aires. 1989.
- Bordwell, David & Thompson Kristin, El arte cinematográfico. Paidós Comunicación. Barcelona. 2010.
- Denevi, Rodolfo. Introducción a la cinematografía. Producido por el SICA. Buenos Aires. 2005
- Millerson, Gerald. Técnicas de Producción y Realización en Televisión. IORTV. Madrid. 1998.
- Russo, Eduardo. Diccionario de cine. Ediciones Paidós. Ibérica. 1998.
- www.cybercollege.com

La bibliografía mencionada supera ampliamente el nivel de conocimiento que se espera dictar en el curso. Se trata de una bibliografía de referencia para el docente así como de fuente de selección de algunos temas para repartidos.



		PROGRAMA			
		Código en SIPE	Descripción en SIPE		
TIPO DE CURSO		049	Educación Media Tecnológica		
PLAN		2004	2004		
SECTOR DE ESTUDIO		630	Comunicaciones		
ORIENTACIÓN		07A	Audiovisual		
MODALIDAD		---	Presencial		
AÑO		3	Tercer		
TRAYECTO		---	---		
SEMESTRE		---	---		
MÓDULO		---	---		
ÁREA DE ASIGNATURA		813	Sonido Audiovisual		
ASIGNATURA		39871	Sonido		
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR		----------			
MODALIDAD DE APROBACIÓN		Según Reglamento vigente			
DURACIÓN DEL CURSO		Horas totales: 96	Horas semanales: 3		Cantidad de semanas: 32
Fecha de Presentación: 21-06-2016	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº 3209/17	Res. Nº 1930/17	Acta Nº 111	Fecha 08/08/17

FUNDAMENTACIÓN

Luego de atravesados los talleres audiovisuales correspondientes al primer y segundo año (Taller Introductorio al lenguaje audiovisual y Taller Introductorio a la Producción Audiovisual) y las materias introductorias al análisis simbólico de la imagen, la escritura y la pericia técnica, el Taller de Sonido busca asentar las bases para la comprensión de la dimensión sonora, como los procedimientos para la captura y la edición sonora. Se dice que la imagen es información y el sonido es emoción. El sonido aporta textura, dimensión y tiempo a la pista visual. La asignatura busca proveer al estudiante de los procedimientos

convencionales de la captura sonora en los flujos de trabajo audiovisual.

El Taller de Sonido busca presentar y poner en práctica los procesos y elementos que componen la banda sonora audiovisual.

Desde el guion literario el Sonido está presente, por lo que es vital abordar sus dimensiones a lo largo de las distintas etapas de realización.

El estudiante en su egreso será capaz de poder diseñar los elementos fundamentales a incluir en su realización, como la captura y la edición del material sonoro.

El curso será de índole práctica en cuanto a la captura y edición del material sonoro.

Pero también aborda teóricos de la banda sonora y sus relaciones con la imagen.

OBJETIVO GENERAL

Este curso busca que los estudiantes puedan adquirir las principales técnicas en el diseño, la captura y la edición de la banda sonora básica para una pieza audiovisual.

Las distintas dinámicas del taller, harán foco en cada uno de estos aspectos.

El diseño de la banda sonora nace en paralelo al desarrollo de la idea, siendo esta etapa la que definirá qué y cómo será compuesta, capturada y editada para los fines dramáticos que persiga en Proyecto.

Luego de transitar el taller, el estudiante deberá ser capaz de poder comprender qué técnica de captura es óptima para el proyecto que se encuentre realizando.

Será de su conocimiento comprender las dimensiones que implica el uso de un sonido en detrimento de otro.

El abordaje de las nociones teóricas provenientes del análisis semiótico, le darán herramientas para la interpretación de bandas sonoras de largometrajes. A su vez podrá componer y ordenar los elementos para tener una relación

específica con la imagen, logrando efectos específicos en el espectador.

Al finalizar podrá capturar diálogos, ambientes foleys, FX, editarlos y sincronizarlos con efectos dramáticos específicos en la pieza audiovisual que se plantee realizar.

Los trabajos prácticos realizados buscan articularse con la asignatura Guion y Realización 3, en particular sobre el Proyecto de Egreso, donde ambas materias realizan un trabajo próximo.

CONTENIDOS

Unidad 1 – El sonido en las distintas etapas de la realización audiovisual.

El rol del Sonidista. El diseño. La captura. Foley y FX. Mezcla y sincronización.

Unidad 2 – Micrófonos y Cadena de grabación

Características, posibilidades y limitaciones. Sinópticos de cableados. Configuración de las consolas de grabación. Monitoreo de la captura.

Ejercicio de captura de diálogos y ambientes.

Unidad 3 – Edición

Abordaje de las herramientas de sonido en el Adobe Premiere. Sincronización, efectos, transiciones.

Ejercicios de edición: Componer Foley y FX para banda sonora de dibujos animados.

Unidad 4 –La banda sonora en el Cine.

Visionado, análisis sobre las bandas sonoras que marcaron la historia del cine. El sonido en el espacio cinematográfico. Definir el sonido en su relación con la imagen. Sonidos: Diegético y Extra Diegético; en campo y fuera campo. Voz Over. Sonido Directo. Doblaje.

Ejercicio teórico de análisis de los elementos de la banda sonora de un

fragmento de una pieza audiovisual.

Unidad 5 – Proyecto Final de Egreso

Diseño de una propuesta sonora para el guion seleccionado para El proyecto de Egreso. Notas del Director de Sonido. Estudio de las locaciones (posibilidades y limitaciones). Captura directa. Grabación de Foley y FX.

Edición y sincronización de los elementos de la banda sonora diseñados para el proyecto.

Defensa del trabajo realizado en conjunto con los docentes de las otras asignaturas que participan del Proyecto de Egreso.

Ejercicio de Diseño, captura, post producción y mezcla del Proyecto Final. Defensa del producto realizado.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Se propone una metodología de taller de carácter presencial y trabajo grupal.

El curso de divide en módulos con trabajos prácticos específicos. Para cada uno se dará un complemento teórico buscando que el estudiante no solo logré operar la técnica, sino que lo haga junto a un trabajo de reflexión.

Las dinámicas ganarán complejidad conforme se avance en la técnica de captura y edición. Los primeros trabajos buscan adquirir y perfeccionar el uso del equipamiento. Progresivamente los trabajos se irán coordinando cada vez más con la asignatura Guion y Realización 3, hasta alcanzar un coordinación que absoluta, en donde ambas asignaturas brinden un marco que permita al estudiante desarrollar su Proyecto de Egreso, tal como se plantee durante el procesos de Diseño.

La metodología del Taller es vital para esta asignatura ya que es aquí donde entra el estudiante en contacto con las cadenas teológicas. Esto solo se logra en forma presencial, por lo que la asistencia es un elemento fundamental en la

evaluación de la asignatura.

El sistema de taller promoverá el intercambio abierto entre docentes y estudiantes y el trabajo en equipo entre estudiantes de forma autónoma; potenciando el contacto directo con las herramientas técnicas de forma responsable y la interacción entre estudiantes trabajando conjuntamente en pro de resolver las premisas planteadas.

EVALUACIÓN

Para la aprobación de la materia se evaluará a los estudiantes desde un punto de vista global, que incluya la participación y actitud manifestada en clase, la asistencia regular y las tareas domiciliarias, así como el trabajo práctico realizado tanto dentro como fuera del aula.

La evaluación se apoya en un escrito teórico y trabajos prácticos dentro y fuera del horario de clase.

Por su parte, el proyecto final, será la culminación de diferentes etapas de entregas, en las cuales se deberá argumentar cada decisión entorno a la selección y captura de los elementos de la banda sonora confeccionada especialmente para el Proyecto Final.

BIBLIOGRAFÍA

CHION, Michel. 1997. La música en el cine. Barcelona: Paidós.

CHION, Michel (1993). La Audiovisión. Piados.

Stam Robert 2012. Teorías del Cine Paidós 126 Cine

Zunzunegui, Santos 2000. Pensar la imagen Editorial Cátedra.

Consejo de Educación
Técnico Profesional
Universidad del Trabajo del Uruguay

		PROGRAMA			
		Código en SIPE	Descripción en SIPE		
TIPO DE CURSO		049	Educación Media Tecnológica		
PLAN		2004	2004		
SECTOR DE ESTUDIO		630	Comunicaciones		
ORIENTACIÓN		07A	Audiovisual		
MODALIDAD		---	Presencial		
AÑO		2	Segundo		
TRAYECTO		---	---		
SEMESTRE		---	---		
MÓDULO		---	---		
ÁREA DE ASIGNATURA		819	Imagen Audiovisual		
ASIGNATURA		65551	Taller Int.Prod. Audiovisual B		
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR		Tecnológico			
MODALIDAD DE APROBACIÓN		Según Reglamento vigente			
DURACIÓN DEL CURSO		Horas totales: 352	Horas semanales: 11		Cantidad de semanas: 32
Fecha de Presentación: 21-06-2016	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº 3209/17	Res. Nº 1930/17	Acta Nº 111	Fecha 08/08/17

FUNDAMENTACIÓN

Proveer a los estudiantes de saberes técnicos y artísticos, que complementados con la asignatura de Taller de Producción A, impulsen al estudiante a realizar un análisis de piezas audiovisuales y fomenten la búsqueda artística de manera personal.

Se hará especial hincapié en las diferentes posibilidades de expresión artística con los materiales; cámara, iluminación, edición, etc.

En este Taller se trabajara en la profundización y adquisición de nuevos saberes técnicos y prácticos para el fomento del análisis por parte del alumno, ya sea de

productos preexistentes o para guiarlo en el proceso de creación y exploración propia.

Una vez terminado el curso, los egresados contarán con un manejo de técnicas de cámara e iluminación vistos y trabajados en clase. Así como un bagaje cinematográfico que le permitirá analizar productos audiovisuales.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este curso en formar a los estudiantes técnica y artísticamente para el análisis y posterior producción de un documental y una pieza publicitaría.

En el taller se proporcionarán las herramientas fundamentales para realizar un documental de 15 minutos (máxima duración).

El régimen de taller dará espacio a la concepción y realización de los procesos de invención, investigación, escritura, realización técnica, artística y post-producción.

Este Taller contará con la participación de dos docentes de perfil teórico / práctico que, trabajando tanto de forma individual como conjunta en lo que se ha dado en llamar Producción A y Producción B, buscará que los alumnos atraviesen la experiencia de una producción de carácter documental y otra de ficción publicitaria, con el fin de reconocer sus diferencias y aspectos comunes, así como de poner a prueba lo aprendido en clase a través del análisis teórico y el visionado de películas.

CONTENIDOS

Unidad 1 - El documental

Objetivo: Introducir a los estudiante en esta modalidad de relato cinematográfico mediante el principio básico, la entrevista. Acercar al estudiante a la investigación documental de su propio proyecto.

a) El lenguaje documental.

b) Retrato fotográfico.

c) Reportaje (entrevista).

Foto reportaje (retrato fotográfico y entrevista).

Unidad 2 - El lenguaje documental

Objetivo: A través de las prácticas y ejercicios planteados en clases (individuales y grupales) ver y analizar el tratamiento de la imagen en el documental y sus diversas técnicas artísticas.

a) El encuadre.

b) El plano, la escena.

c) Ángulos y movimientos de cámara.

d) Composición.

e) Edición.

f) Iluminación.

g) Sonido.

Unidad 3 – Fundamentos básicos de la realización documental

Objetivo: Acercar al estudiante a la metodología de rodaje de un documental, sus similitudes y diferencias con el rodaje de ficción.

a) Planificación y equipamiento.

b) Roles del equipo.

c) Técnicas artísticas.

d) Profundización entrevista.

e) Realización.

Unidad 4 – La publicidad como producto audiovisual

Objetivo: Fomentar al estudiante en la búsqueda e investigación de los productos publicitarios, el género publicitario en el medio audiovisual.

Producción de spots publicitarios.

a) El lenguaje publicitario.

b) La publicidad gráfica.

c) Publicidad audiovisual

d) La escena, el plano.

e) El proceso publicitario.

f) Iluminación.

g) Edición

e) Público objetivo.

Unidad 5 – Realización de spot publicitario

Objetivo: Se pretende que los estudiantes realicen una pieza publicitaria del lugar donde se encuentran estudiando.

Realización de las siguientes actividades:

a) Publicidad gráfica.

b) Publicidad en 5 planos.

c) Iluminación de un producto para publicidad.

d) Spot publicitario.

Unidad 6 – Realización producto de ficción

Objetivo: Preparar a los alumnos técnicamente para la realización de un cortometraje de ficción.

a) La escena. El plano. La toma.

b) El encuadre.

c) Los valores de plano.

d) Ángulos y movimientos de cámara.

e) Composición del plano.

f) Ópticas.

g) Iluminación.

h) Filtros y efectos con la cámara e iluminación.

i) Edición.

j) El sonido.

El desarrollo de estas actividades estará acompañado de la confección de carpetas de producción, arte y fotografía. Donde se hable del tratamiento, proceso creativo, propuesta artística de cada una de las áreas competentes y presupuestos.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Se propone una metodología de taller de carácter presencial. Será fundamental la asistencia de los estudiantes a las clases.

A lo largo del año se plantearán ejercicios prácticos y analíticos de complejidad creciente que prepararán al estudiante para el análisis y realización de piezas documentales y publicitarias.

El Taller de Producción Audiovisual B compartirá horas de clase con el Taller de Producción Audiovisual A, con cual se realizarán algunas de las premisas planteadas en el año, coordinadas previamente por ambas asignaturas.

El sistema de taller promoverá el intercambio abierto entre docentes y estudiantes y el trabajo en equipo entre estudiantes de forma autónoma; potenciando el contacto directo con las herramientas técnicas de forma responsable y la interacción entre estudiantes trabajando conjuntamente en pro de resolver la premisa planteada.

EQUIPAMIENTOS

El salón deberá contar con equipamiento audiovisual ineludible (televisor o proyector con conexión para computadora portátil, DVD o reproductor de contenidos digitales similar, parlantes amplificadores de audio) para la

exhibición de material audiovisual en el aula. Deberá contener, también, un pizarrón para realizar apuntes de clase y el espacio e iluminación adecuados para este tipo de tarea (que permita, por ejemplo, la total oscuridad en los momentos dedicados a la reproducción de películas).

La institución deberá contar, también, con sala de informática equipada con computadora que contenga programa de edición de audio y video profesional (Adobe Premiere) así como el equipamiento básico de cámara, sonido e iluminación para realizar las prácticas de rodaje.

Útiles/insumos:

Cuaderno de apuntes, lapicera.

Se valorará la posibilidad de acceso a una computadora y a conexión a Internet, tanto para lo que tiene que ver con la recepción de material digital a través de correo electrónico como para la realización de actividades de investigación y visionado de materiales online, así como para pequeños trabajos de montaje en programas sencillos de edición si alguna práctica así lo requiriera.

A su vez, se apreciará el acceso a una biblioteca y filmoteca de títulos variados y específicos, sugeridos por los docentes, que completen la formación del alumno y que le otorguen la posibilidad de llevar material de estudio a sus hogares.

Equipamiento técnico mínimo para prácticas:

- 6 Cámaras (Cámaras fotográficas digitales reflex semi-profesionales o profesionales con opción de filmación, micrófono incorporado y entrada de audio y/o Cámaras de filmación no profesionales pero con calidad de imagen HD con micrófono incorporado y entrada de audio.
- 6 trípodes de cámara. (Adecuados para filmación).
- 4 grabadores de audio.

- 6 micrófonos tipo BOOM (con cables de conexión adecuados para las cámaras y auriculares).
- focos de iluminación.
- 4 computadoras con Software de edición. (1 será suficiente si los estudiantes tienen acceso a computadoras del Plan Ceibal donde tengan posibilidad de editar sus trabajos domiciliarios filmados por ellos mismos. De caso contrario será necesario al menos 3 computadoras para que tengan la disponibilidad de usarlas fuera del horario de clase para la realización de ejercicios).

EVALUACIÓN

1. Método y Actitud de trabajo. Honestidad intelectual, responsabilidad, cultura de trabajo, capacidad de autoaprendizaje, capacidad de análisis, síntesis y evaluación, capacidad para trabajar en equipo, capacidad de identificar y resolver problemas.
2. Entrega y defensa de proyectos individuales.
3. Preproducción, producción, posproducción y defensa de los productos (entrevista, proceso, interpretación de un poema, primer corte).
4. Investigación y desarrollo del proyecto de documental y spot publicitario.
5. Preproducción, producción, posproducción y defensa del Documental y spot publicitario.
6. Informe/Carpeta del Documental y spot publicitario.

BIBLIOGRAFÍA

Abadía Martínez, José. Manual básico de la técnica cinematográfica y dirección de fotografía. Paidós, Bueno Aires, 2000.

Almendros, Nestor. Días de una cámara. Seix Barral, 1982, Barcelona.

Arijón, Daniel. Gramática del Lenguaje Audiovisual. Escuela de Cine y Video, Gipuzkoa, España, 1976. 640 pp.

Barnouw, Erik. El documental, historia y estilo. Gedisa, Barcelona, España. 1996.

Comparato, Doc. De la Creación al Guion: arte y técnica de escribir para cine y televisión. 1ª ed.Buenos Aires, La Crujía, 2005.

Nichols, Bill. La representación de la realidad, cuestiones y conceptos sobre el documental. Piados, Barcelona, España, 1997.

Rabiger, Michel. Dirección de documentales. Focal Press/RTVE, España. 1987.

Chion, Michel. El cine y sus oficios. Ed. CATEDRA, Col. Signo e Imagen, Madrid, 1990. 508 pp.

Millerson, Gerald. Lighting for Video. Media Manual, Focal Press, third edition, Great Britain, 1992.

Millerson, Gerald. Effective TV Production. Media Manual, Focal Press, third edition, Great Britain, 1994.

Truffaut, François. El Cine según Hitchcock. Ed. Alianza, Madrid, 1996. 353 pp.

Zunzunegui, Santos. Pensar la imagen. Ed. CATEDRA, Col. Signo e Imagen, Madrid, 1989. 260 pp.

Películas a visionar:

Nanook el esquimal, Baraka, The devil and Daniel Johnston, Aparte, HIT, Las flores de mi familia, El círculo, Sans soleil, Robert Capa, El Sena visita Paris, Estrellas, Balseros, Pina, London Paris, Cococho, Invisibles, La hora de los hornos, Edificio Master, El ruso León, Burma VJ, Born into brothels.

Consejo de Educación
Técnico Profesional
Universidad del Trabajo del Uruguay

	PROGRAMA				
	Código en SIPE	Descripción en SIPE			
TIPO DE CURSO	049	Educación Media Tecnológica			
PLAN	2004	2004			
SECTOR DE ESTUDIO	630	Comunicaciones			
ORIENTACIÓN	07A	Audiovisual			
MODALIDAD	---	Presencial			
AÑO	3	Tercero			
TRAYECTO	---	---			
SEMESTRE	---	---			
MÓDULO	---	---			
ÁREA DE ASIGNATURA	9372	Guion y Realización			
ASIGNATURA	51785	Taller De Guion y Realización			
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR	Tecnológico				
MODALIDAD DE APROBACIÓN	Según Reglamento vigente				
DURACIÓN DEL CURSO	Horas totales: 608	Horas semanales: 19		Cantidad de semanas: 32	
Fecha de Presentación: 21-06-2016	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº 3209/17	Res. Nº 1930/17	Acta Nº 111	Fecha 08/08/17

FUNDAMENTACIÓN

Luego de atravesados los talleres audiovisuales correspondientes al primer y segundo año (Taller Introductorio al lenguaje audiovisual y Taller Introductorio a la Producción Audiovisual) y las materias introductorias al análisis simbólico de la imagen, la escritura y la pericia técnica, el Taller de Guion y Realización aúna los conocimientos para profundizar en la globalidad del trabajo audiovisual, haciendo énfasis en la puesta en práctica a partir de la concreción del proyecto final de egreso. Todo esto con un marcado énfasis en una metodología profesional.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este curso es formar a los estudiantes en la consolidación de un proyecto de corto de ficción, con una impronta profesional, que contenga todas las diferentes etapas en la creación de un filme, desde el desarrollo de la idea hasta el rodaje, su distribución y exhibición. Así como el proyecto será en sí mismo el trabajo final de promoción del bachillerato, se complementará su desarrollo con la profundización de diferentes disciplinas tanto como en el estudio de diferentes referente del cine contemporáneo actual. Se trabajará en la elaboración de ejercicios o productos paralelos al proyecto final, como videoclip, videoarte, o géneros emergentes en boga, como la video instalación, disciplinas de trabajo cruciales como el trabajo de mesa, casting o la búsqueda de locaciones, así como el afianzamiento en el entendimiento y la práctica de los diferentes roles en un equipo de realización, con especial énfasis en los roles de dirección, producción, fotografía y dirección de arte.

CONTENIDOS

Unidad 1 – Guion

Conformación y búsqueda de la idea original. Diferentes ejercicios de escritura y brainstorm. Elaboración de diferentes versiones de storyline a partir de las ideas aprobadas. Investigación como base de una historia coherente y verosímil. Adecuación de la idea a las posibilidades e infraestructuras concretas. Escritura y análisis de biografía de personajes en paralelo a la redacción de sinopsis argumental. El tratamiento como un espacio de acuñado temático previo a la escritura de guion. Primera versión de guion, puesta a punto, lectura crítica, ensayo y reescritura.

Unidad 2 – Proyecto

Armado de la carpeta de proyecto. Configuración de los documentos técnicos,

económicos y artísticos que la componen. Pitch de presentación y defensa del proyecto.

Unidad 3 – Estilos de dirección

Visionado y análisis de largometrajes de ficción contemporáneos, haciendo énfasis en el cine de autor, con el fin de explorar diversos lenguajes, orígenes, modos de producción y propuestas estéticas mayormente pertenecientes a la segunda mitad del siglo XX en adelante.

Unidad 4 – Otros formatos

Visionado, análisis y posterior realización de cortos audiovisuales de otros géneros diferentes a la ficción. El video arte y sus diferentes manifestaciones y formatos de exhibición acotados y originales. El videoclip como uno de los formatos más populares de la historia y punta de lanza de las vanguardias estéticas actuales. El formato publicitario.

Unidad 5 – Cine uruguayo

Perspectiva histórica de la producción audiovisual en Uruguay. Las diferentes etapas, el desierto audiovisual de los años ochenta, la apertura netamente artística de los años noventa y la convivencia de diferentes modelos de producción y géneros diversos, que conforman el panorama en el siglo XXI. Análisis de la relación histórica y cultural del cine nacional con Europa y puntos en común con referentes latinoamericanos.

Temas comunes a trabajar con las materias Dirección de Arte y Fotografía

- Dirección de actores (casting y métodos de construcción de personaje).
- Arte y vestuario.
- Locaciones.
- Profundización en roles: dirección de fotografía, dirección de sonido y edición.
- Trabajo colectivo durante el proceso de escritura del proyecto personal de

cortometraje de cada estudiante.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Se propone una metodología de taller de carácter presencial y trabajo grupal.

A lo largo del año se plantearán ejercicios prácticos y analíticos de complejidad creciente que conformarán uno por uno, lo diferentes pasos en la realización audiovisual, a la par del visionado y estudio de diferentes dinámicas, realizaciones y realizadores, roles, prácticas concretas, filmación y edición de cortos complementarios al proyecto de corto final. El Taller de Guion compartirá horas de clase con el Taller de Fotografía y el Taller de Artes Escénicas con los que se realizarán algunas de las premisas planteadas en el año, coordinadas previamente con dichas asignaturas.

El sistema de taller promoverá el intercambio abierto entre docentes y estudiantes y el trabajo en equipo entre estudiantes de forma autónoma; potenciando el contacto directo con las herramientas técnicas de forma responsable y la interacción entre estudiantes trabajando conjuntamente en pro de resolver las premisas planteadas.

EVALUACIÓN

Para la aprobación de la materia se evaluará a los estudiantes desde un punto de vista global, que incluya la participación y actitud manifestada en clase, la asistencia regular y las tareas domiciliarias, así como el trabajo práctico realizado tanto dentro como fuera del aula. Asimismo, se realizarán dos parciales de carácter teórico-práctico para poner a prueba la evolución del aprendizaje de los alumnos durante el año. Por su parte, el proyecto final, será la culminación de diferentes etapas de entrega que serán evaluadas principalmente por el docente de la materia, que coordinará, no obstante, con los docentes de Taller de Fotografía y Taller de artes escénicas; así como también se

conformará un tribunal especial, que cada año elegirá los proyectos ganadores que posteriormente serán realizados. Al final del curso, los estudiantes rendirán un examen teórico de carácter obligatorio.

BIBLIOGRAFÍA

Brenes, Carmen Sofía, Fundamentos del guion audiovisual, EUNSA, Navarra, 1992.

Field, Syd, El libro del guion, Plot, Madrid, 2002.

Lax, Eric, Conversaciones con Woody Allen, Random House, Barcelona, 2010.

McKee, Robert, El guion, Alba Editorial, Barcelona, 2005.

Miralles, Alberto, La dirección de actores en cine, Cátedra, Madrid, 2010.

Serrano, Raúl, La creación de personajes cinematográficos. El espejo de celuloide, T&B editores, Madrid, 2010.

Stanislavski, Constantin, La construcción del personaje, Alianza Editorial, Madrid, 2007.

Vilches, Lorenzo (comp.), Taller de escritura para cine, Gedisa Editorial, Barcelona, 2001.

		PROGRAMA			
		Código en SIPE	Descripción en SIPE		
TIPO DE CURSO		049	Educación Media Tecnológica		
PLAN		2004	2004		
SECTOR DE ESTUDIO		630	Comunicaciones		
ORIENTACIÓN		07A	Audiovisual		
MODALIDAD		---	Presencial		
AÑO		3	Tercero		
TRAYECTO		---	---		
SEMESTRE		---	---		
MÓDULO		---	---		
ÁREA DE ASIGNATURA		3171	Fotografía		
ASIGNATURA		16591	Fotografía		
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR		----------			
MODALIDAD DE APROBACIÓN		Según Reglamento vigente			
DURACIÓN DEL CURSO		Horas totales: 128	Horas semanales: 4	Cantidad de semanas: 32	
Fecha de Presentación: 21-06-2016	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº 3209/17	Res. Nº 1930/17	Acta Nº 111	Fecha 08/08/17

FUNDAMENTACIÓN

Proveer a los estudiantes de saberes técnicos y artísticos, que complementados con la asignatura de Guion y Realización, Arte y Sonido, impulsen al estudiante a realizar un análisis de piezas audiovisuales y fomenten la búsqueda artística de manera personal.

Se hará especial hincapié en las diferentes posibilidades de expresión artística con los materiales; cámara, iluminación, edición, etc.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este curso en formar a los estudiantes técnica y artísticamente, en

el rol de Dirección de Fotografía, para el análisis y posterior producción de cualquier formato audiovisual (ficción, documental, videoclip, videoarte, etc.).
El régimen de taller dará espacio a la investigación y experimentación por parte del alumno.

CONTENIDOS

Unidad 1- El Director de Fotografía-

Objetivo: Introducir al estudiante en el rol del Director de Fotografía en el medio audiovisual. Comenzar a visualizar el funcionamiento específico y posibilidades estéticas de esta área en la realización.

a- El rol del Director de Fotografía (pre, rodaje y post).

b- El equipo de Fotografía (camarógrafo, asistentes, gaffer, eléctricos, etc.) .

c- Nomenclatura (nomenclatura básica en rodajes).

d- Reglas de comportamiento en set.

e- Funcionamiento de la cámara digital.

Unidad 2 - El plano y la composición-

Objetivos: El estudiante profundizará en las capacidades expresivas que se pueden obtener mediante la variación de planos, angulaciones y movimientos de cámara.

a) Encuadre

b) Composición

c) Valores de plano

d) Angulación

e) Plano secuencia

f) Movimientos de cámara (mecánicos, ópticos)

Unidad 3- Electricidad

Objetivo: Instruir al estudiante con los conocimientos básicos de electricidad

para el correcto uso de los implementos lumínicos de la escuela y evitar así cualquier inconveniente o accidente con el manejo de la electricidad. También en esta unidad se abordará la confección de elementos lumínicos simples

a- Electricidad básica (conceptos de voltaje, wattaje, amperaje, tensión, monofásica, trifásica, etc.).

b- Normas de seguridad.

c- Confección de materiales lumínicos (portalámparas, alargues, dimmers, etc.).

d- Medición de la electricidad (uso de pilotos, testers, amperímetros, etc.).

e- Cálculos de tensión.

Unidad 4 - Iluminación

Objetivo: Capacitar al alumno con conocimientos de iluminación, imprescindible para el rol del Director de Fotografía, para que luego comience a crear e imaginar posibilidades estético-visuales a través de ésta. Se trata que el alumno se visualice a sí mismo como pintor y creador de la imagen, y de esta manera comience a "pintar con luz".

a) Importancia de la iluminación.

b) Fuentes de luz (natural y artificial).

c) Temperatura color.

d) Tipos de luz ("dura" y "blanda").

e) Presentación de los distintos artefactos de iluminación.

f) Esquema de iluminación, estilos de iluminación (high key - low key)

g) Correcciones para la iluminación (gelatinas, difusores, rejillas).

h) Iluminar en exteriores y en interiores (métodos e infraestructura, INT. DIA / INT. NOCHE / EXT. DIA / EXT. NOCHE).

El desarrollo de estas actividades estará acompañado de la confección de carpetas donde el alumno deberá plantear una propuesta estético/visual. En ella

se hablará del proceso, el tratamiento de la idea, se deberá fundamentar el porqué de la elección y deberá tener referencias visuales (películas, cortos, pinturas, etc.) de lo que se quiere lograr.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Se propone una metodología de taller de carácter presencial. Será fundamental la asistencia de los estudiantes a las clases.

A lo largo del año se plantearán ejercicios prácticos y analíticos de complejidad creciente que prepararán al estudiante para el análisis y realización de productos audiovisuales.

El Taller de Fotografía compartirá horas de clase con el Taller de Guion y Realización, con cual se realizarán algunas de las premisas planteadas en el año, coordinadas previamente por ambas asignaturas.

El sistema de taller promoverá el intercambio abierto entre docentes y estudiantes y el trabajo en equipo entre estudiantes de forma autónoma; potenciando el contacto directo con las herramientas técnicas de forma responsable y la interacción entre estudiantes trabajando conjuntamente en pro de resolver la premisa planteada.

EQUIPAMIENTOS

El salón deberá contar con equipamiento audiovisual ineludible (televisor o proyector con conexión para computadora portátil, DVD o reproductor de contenidos digitales similar, parlantes amplificadores de audio) para la exhibición de material audiovisual en el aula. Deberá contener, también, un pizarrón para realizar apuntes de clase y el espacio e iluminación adecuados para este tipo de tarea (que permita, por ejemplo, la total oscuridad en los momentos dedicados a la reproducción de películas).

La institución deberá contar, también, con sala de informática equipada con

computadora que contenga programa de edición de audio y video profesional (Adobe Premiere) así como el equipamiento básico de cámara, sonido e iluminación para realizar las prácticas de rodaje.

Útiles/insumos:

Cuaderno de apuntes, lapicera.

Se valorará la posibilidad de acceso a una computadora y a conexión a Internet, tanto para lo que tiene que ver con la recepción de material digital a través de correo electrónico como para la realización de actividades de investigación y visionado de materiales online, así como para pequeños trabajos de montaje en programas sencillos de edición si alguna práctica así lo requiriera.

A su vez, se apreciará el acceso a una biblioteca y filmoteca de títulos variados y específicos, sugeridos por los docentes, que completen la formación del alumno y que le otorguen la posibilidad de llevar material de estudio a sus hogares.

Equipamiento técnico mínimo para prácticas:

- 6 Cámaras (Cámaras fotográficas digitales reflex semi-profesionales o profesionales con opción de filmación, micrófono incorporado y entrada de audio y/o Cámaras de filmación no profesionales pero con calidad de imagen HD con micrófono incorporado y entrada de audio.
- 6 trípodes de cámara. (Adecuados para filmación).
- 4 grabadores de audio.
- 6 micrófonos tipo BOOM (con cables de conexión adecuados para las cámaras y auriculares).
- focos de iluminación.
- 4 computadoras con Software de edición. (1 será suficiente si los estudiantes tienen acceso a computadoras del Plan Ceibal donde tengan posibilidad de

editar sus trabajos domiciliarios filmados por ellos mismos. De caso contrario será necesario al menos 3 computadoras para que tengan la disponibilidad de usarlas fuera del horario de clase para la realización de ejercicios).

EVALUACIÓN

- Método y Actitud de trabajo. Honestidad intelectual, responsabilidad, cultura de trabajo, capacidad de autoaprendizaje, capacidad de análisis, síntesis y evaluación, capacidad para trabajar en equipo, capacidad de identificar y resolver problemas.
- Entrega y defensa de proyectos individuales.
- Preproducción, producción, posproducción y defensa de los productos.
- Investigación y desarrollo del proyecto de documental y spot publicitario.
- Preproducción, producción, posproducción y defensa del Documental y spot publicitario.
- Informe/Carpeta.

BIBLIOGRAFÍA

Almendros, Néstor. Días de una cámara. Seis Barral, Barcelona 1993.

Ettedgui, Peter. Directores de Fotografía. Océano, Barcelona, 1998.

Martínez Abadía, José y Serra Flores, Jordi. Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía. Paidós, Buenos Aires, 2000.

Millerson, Gerald. Lighting for Video. Media Manual, Focal Press, third edition, Great Britain, 1992.

Millerson, Gerald. Effective TV Production. Media Manual, Focal Press, third edition, Great Britain, 1994.

Russo, Eduardo A. Diccionario de cine. El amante cine, Paidós. Buenos Aires, 2005.

Zunzunegui, Santos. Pensar la imagen. Ed. CATEDRA, Col. Signo e Imagen,

Madrid, 1989. 260 pp.

		PROGRAMA			
		Código en SIPE	Descripción en SIPE		
TIPO DE CURSO		049	Educación Media Tecnológica		
PLAN		2004	2004		
SECTOR DE ESTUDIO		630	Comunicaciones		
ORIENTACIÓN		07A	Audiovisual		
MODALIDAD		---	Presencial		
AÑO		3°	Tercero		
TRAYECTO		---	---		
SEMESTRE		---	---		
MÓDULO		---	---		
ÁREA DE ASIGNATURA		0221	Artes Escénicas		
ASIGNATURA		02895	Artes Escénicas		
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR		----------			
MODALIDAD DE APROBACIÓN		Según Reglamento vigente			
DURACIÓN DEL CURSO		Horas totales: 128	Horas semanales: 4		Cantidad de semanas: 32
Fecha de Presentación: 21-06-2016	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº 3209/17	Res. Nº 1930/17	Acta Nº 111	Fecha 08/08/17

FUNDAMENTACIÓN

La Dirección de Arte es una de las áreas técnicas fundamentales dentro de la producción audiovisual. Encargándose tanto de decorados, vestuarios, así como de todos los elementos físicos necesarios para la puesta en escena. Su campo abarca desde el diseño pasando la elaboración hasta su posterior uso escénico.

OBJETIVO GENERAL

Brindar al alumno una metodología básica para el manejo de la disciplina de la Dirección de Arte aplicada al audiovisual.

Abordando el diseño del arte desde su conceptualización hasta su

materialización.

CONTENIDOS

1 Introducción a la Dirección de Arte

1.1 Dirección de Arte.

- Historia.
- Definición de Dirección de Arte y de Diseño de Producción en el cine.
- Funciones: técnicas y estéticas.
- Organigrama del Departamento de Dirección de Arte.
- Relación entre departamentos.

1.2 Áreas

- Escenografía.
- Requerimientos dramáticos y estéticos.
- Elementos, herramientas y materiales escenográficos básicos.
- Utilería.
- Ambientación.
- Caracterización.
- Efectos especiales y visuales.

Visionado de cortometrajes y análisis de los componentes de su dirección de arte.

2 Metodología

2.1 Lectura del Guion

- Lectura Objetiva. Lectura Subjetiva
- Lectura técnica. Desglose primario o dramático.
- Desglose primario de arte sobre guion de cortometraje.

2.2 Aportes del director.

- Motivación

- Lineamientos estéticos
- Biografía de personajes

2.3 Diseño

- Herramientas de Diseño.
- Documentación
- Referencias visuales.
- Diseño de propuesta de arte. La estética y la narración.
- Paletas. Bocetos.
- Diseño de personajes.

3. Pre producción

- Selección de locaciones. Rodaje en estudio. Plantas. Alzadas.
- Desglose de arte por decorados. Presupuesto.
- Búsqueda de utilería y elementos de ambientación.
- Proveedores y técnicos especialistas.
- Fichas de utilería y vestuario (por escenas)
- Análisis de ejemplo de largometraje.
- El largometraje a analizar debe ser visto por el alumno, no se proyectara en clase.

4. Proyecto final. Dirección de arte de los proyectos a rodar

4.1 Carpeta de Arte

Se requerirá que cada alumno aporte un guion según las pautas del ejercicio anual de rodaje. Sobre ese guion la carpeta deberá contener:

Desgloses de Arte y Vestuario.

Propuesta de Arte. Conceptualización y presentación visual.

Propuesta para la caracterización de personajes.

4.2 Rodajes.

Una vez seleccionados el o los proyectos a rodar se producirá el arte en clase.

METODOLOGÍA

Curso teórico práctico. Con apoyo de materiales audiovisuales.

En las clases compartidas con Realización Audiovisual se trabajara sobre los ejercicios propuestos por otros cursos del bachillerato que requieran de la dirección de arte.

Se trabajara en coordinación con otros EMT con la finalidad de la realización de elementos escenográficos.

EVALUACIÓN

Se evaluará la participación global del alumno. Teniendo en cuenta la realización correcta de los ejercicios domiciliarios y la elaboración de la Carpeta de Arte. En la carpeta se evaluara tanto presentación como conceptualización.

Se observará la disposición en los ejercicios de rodajes, evaluando sobre los proceso y no evaluándose como personal el resultado visual del ejercicio.

EQUIPAMIENTOS

El salón deberá contar con equipamiento audiovisual ineludible (televisor o proyector con conexión para computadora portátil, DVD o reproductor de contenidos digitales similar, parlantes amplificadores de audio) para la exhibición de material audiovisual en el aula. Deberá contener, también, un pizarrón para realizar apuntes de clase y el espacio e iluminación adecuados para este tipo de tarea (que permita, por ejemplo, la total oscuridad en los momentos dedicados a la reproducción de películas).

Útiles/insumos:

Se valorará la posibilidad de acceso a una computadora y a conexión a Internet, para realizar investigaciones y los documentos de arte pedidos como ejercicios.

BIBLIOGRAFÍA

Diseño de producción y Dirección artística, Peter Ettedgui, Océano, Barcelona, 2001.

La escenografía en el Cine. El arte de la apariencia, Félix Murcia, Fundación Autor, Madrid, 2002.

El plano, en el origen del cine. Emmanuel Siesty, Paidós, Barcelona, 2004.

El diseño en el cine, UNAM, México, 2009.

		PROGRAMA			
		Código en SIPE	Descripción en SIPE		
TIPO DE CURSO		049	Educación Media Tecnológica		
PLAN		2004	2004		
SECTOR DE ESTUDIO		630	Comunicaciones		
ORIENTACIÓN		07A	Audiovisual		
MODALIDAD		---	Presencial		
AÑO		1	Primer		
TRAYECTO		---	---		
SEMESTRE		---	---		
MÓDULO		---	---		
ÁREA DE ASIGNATURA		5515	Narrativa y Cultura Audiovisual		
ASIGNATURA		22100	Introducción a la Narrativa		
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR		----------			
MODALIDAD DE APROBACIÓN		Según Reglamento vigente			
DURACIÓN DEL CURSO		Horas totales: 128	Horas semanales: 4		Cantidad de semanas: 32
Fecha de Presentación: 21-06-2016	N° Resolución del CETP	Exp. N° 3209/17	Res. N° 1930/17	Acta N° 111	Fecha 08/08/17

FUNDAMENTACIÓN

La Narrativa como género literario, tiene una larga tradición a nivel universal y

una particular riqueza a nivel nacional.

Consideramos de especial importancia en un Bachillerato que apunta a la formación en arte, ofrecer a los estudiantes "el vuelo de la mariposa", como primer paso, en el intento de generar lectores lúcidos y críticos, que puedan en el futuro crear o evaluar una narración con calidad artística.

El programa de Introducción a la Narrativa, se basará en el amplio acervo literario nacional, disfrutando de la lectura en clase de nuestros narradores clásicos y contemporáneos, haciendo énfasis en el análisis de sus historias, los recursos narrativos, etc. centrando la comprensión de la obra como pieza literaria, su construcción y sus probables posibilidades fílmicas.

También se procurarán las herramientas teóricas para analizar una pieza audiovisual, comprendiendo las aproximaciones y diferencias entre el género Narrativa y el género Guion, partiendo de un producto fílmico por clase, visualizado en el aula en las horas compartidas con el Taller Introductorio al Lenguaje Audiovisual.

OBJETIVO GENERAL

Formar lectores con sentido crítico, explorando tanto la tradición literaria del género Narrativa nacional, como sus posibilidades técnicas y expresivas; teniendo en cuenta el especial desafío que se presenta, dado el escaso interés de las nuevas generaciones en la lectura.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN a la NARRATIVA

Unidad 1 – Acercamiento al género Narrativo.

Objetivo: Adquirir elementos de comprensión para el disfrute de un texto.

a) La palabra y la imaginación.

b) La narración clásica.

c) Lo sensorial.

d) La puntuación.

Unidad 2 – Estructura de la narración.

Objetivo: Introducir a los estudiantes en la estructura técnica de una historia.

a) Semiótica y mapa Actancial.

b) Los 31 pasos de Propp.

c) Puntos de vista narrativos.

d) Descripción y adjetivación.

Unidad 3 - Análisis de textos.

Objetivo: reconocer las potencialidades de una historia literaria y su eventual pasaje al lenguaje audiovisual.

a) La imagen literaria.

b) Los personajes.

c) Tono y atmósfera del cuento.

d) Figuras retóricas y recursos narrativos.

METODOLOGÍA

Cada Unidad comprenderá 10 clases, en las que se proporcionarán repartidos teóricos.

Se leerá en cada una un cuento de autor nacional, dando su biografía y bibliografía, promoviendo en los estudiantes la lectura completa del libro del cual proviene el cuento escogido.

Los cuentos se leerán en forma participativa, siendo los estudiantes quienes lleven a cabo la lectura, tanto del narrador como de los diferentes personajes.

En cada clase se hará un comentario escrito sobre el material fílmico compartido con la asignatura Taller Introductorio al Lenguaje Audiovisual.

La metodología elegida promoverá el trabajo autónomo de los estudiantes,

potenciando las técnicas de indagación e investigación así como el sentido crítico.

Se promoverán experiencias y actividades creativas que permitan abrir camino hacia la generación de proyectos individuales o colectivos.

Se propone una metodología de taller de carácter presencial, que parta de la experimentación e iniciación a la investigación para llegar a una instancia conceptual que permita a los estudiantes aplicar los conocimientos en la realidad operativa.

Se trabajará a partir de premisas y dinámicas de taller, de carácter grupal o individual. La consulta y corrección del material elaborado permitirá el seguimiento del estudiante y la posibilidad de evaluar los procesos individuales.

Se propone la incorporación de actividades de investigación y análisis, a partir de materiales audiovisuales que se compartirán con el curso de Taller Introductorio al Lenguaje Audiovisual. Las horas compartidas con dicho Taller, permitirán enfocar la Introducción a la Narrativa, con su posterior valoración escrita, en las potencialidades de una historia literaria, para ser contada en imágenes.

EVALUACIÓN

Se evaluará el cumplimiento de las pautas de presentación de trabajos escritos, sobre premisas de trabajo, en los que también se pulirá la ortografía y la correcta redacción del texto.

El curso se evaluará por entrega de una carpeta final que contenga todos los trabajos escritos y corregidos, sobre las diferentes premisas del programa.

Criterios de evaluación: se implementará como forma de trabajo en clase, la evaluación continua y de proceso por parte del docente y la auto evaluación y evaluación por pares como dinámica propia de la propuesta.

EQUIPAMIENTOS

Salón de clase apropiado a la cantidad de alumnos que concurran, contando con la posibilidad de cortinado para oscurecer el espacio en los momentos de proyección de materiales audiovisuales.

Disponibilidad de pantalla y equipamiento multimedia.

Mesas de trabajo sobre las que se pueda escribir.

Útiles/insumos:

- Cuaderno de apuntes, lapicera y hojas sueltas.
- Dirección electrónica del alumno para el envío de materiales teóricos por ese medio.

BIBLIOGRAFÍA

1) Acevedo Díaz Eduardo: "Los mejores cuentos"

2) Arregui Mario: "Los mejores cuentos"

3) Banchero Anderssen: "Triste de la calle cortada y otros cuentos"

4) Benedetti Mario: "Montevideanos"

5) Burel Hugo: "El elogio de la nieve"

6) Castro Julio César: "Los cuentos de Don Verídico"

7) Da Rosa Julio C.: "Hombre flauta y otros cuentos"

8) De Mattos Tomás: "Trampas de barro"

9) De Viana Javier: "Puesta de sol" Antología de cuentos breves.

10) Delgado Aparaín Mario: "Terribles ojos verdes"

11) Espínola Francisco: "Cuentos completos"

12) Estrázulas Enrique: "Los fuegos de Ansina"

13) Galeano Eduardo: "Cien relatos breves"

14) Galmés Héctor: "La noche del día menos pensado"

15) Hernández Felisberto: "Nadie encendía las lámparas"

16) Lagos Silvia: “El corazón de la noche”

17) Levrero Mario: “El lugar”

18) Fontana Hugo: “Quizás el domingo”

19) Fornaro Milton: “Cadáver se necesita”

20) Monegal José: ““Cerrazón y otros cuentos”

21) Morosoli Juan José: “Los albañiles de los Tapes”

22) Obaldía José María: “Como pata de olla”

23) Onetti Juan Carlos: “Jacob y el otro”

24) Paternain Alejandro: “Mamá Leticia y otros relatos”

25) Polleri Felipe: “Carnaval”

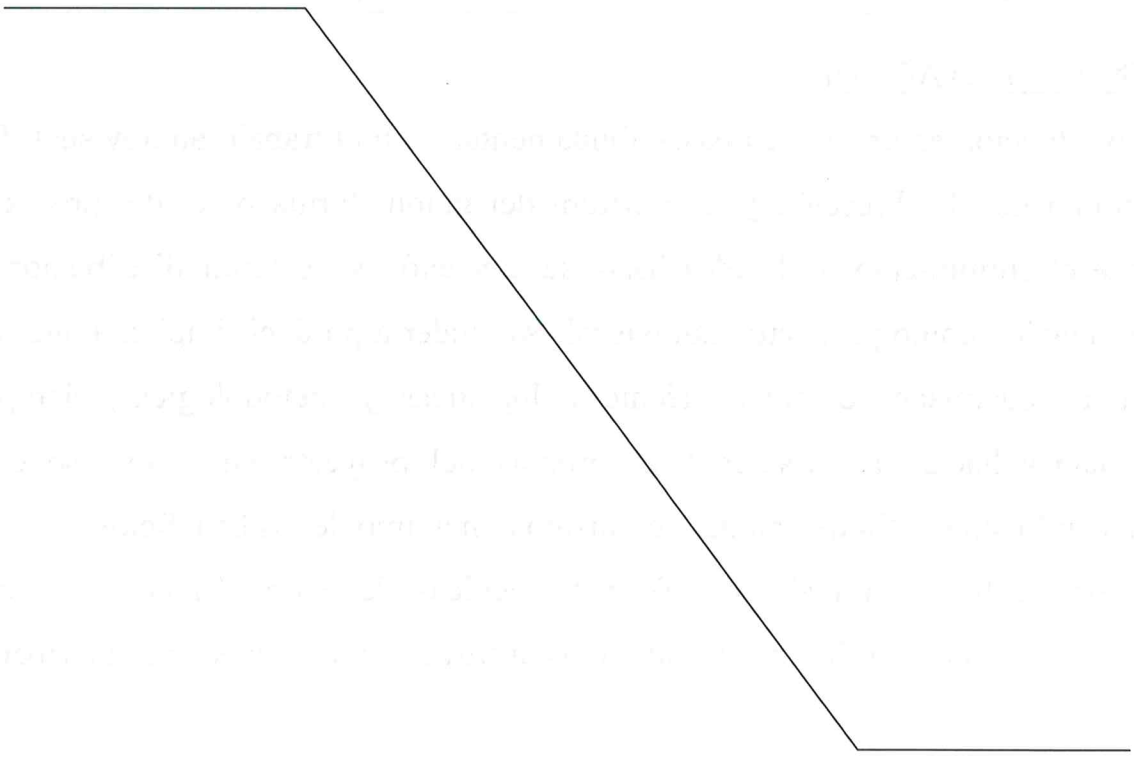
26) Porzencanski Teresa: “Los escritores dan risa”

27) Puppo Julio César : “El hachero, Crónicas”

28) Quiroga Horacio: “A la deriva y otros cuentos”

29) Somers Armonía: “Todos los cuentos”

30) Trujillo Henry: “El vigilante”



		PROGRAMA			
		Código en SIPE	Descripción en SIPE		
TIPO DE CURSO		049	Educación Media Tecnológica		
PLAN		2004	2004		
SECTOR DE ESTUDIO		630	Comunicaciones		
ORIENTACIÓN		07A	Audiovisual		
MODALIDAD		---	Presencial		
AÑO		2	Segundo		
TRAYECTO		---	---		
SEMESTRE		---	---		
MÓDULO		---	---		
ÁREA DE ASIGNATURA		6061	Producción Audiovisual		
ASIGNATURA		65550	T. Int. Prod. Audiovisual A		
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR		----------			
MODALIDAD DE APROBACIÓN		Según Reglamento vigente			
DURACIÓN DEL CURSO		Horas totales: 448	Horas semanales: 14		Cantidad de semanas: 32
Fecha de Presentación: 21-06-2016	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº 3209/17	Res. Nº 1930/17	Acta Nº 111	Fecha 08/08/17

FUNDAMENTACIÓN

La producción es una de las bases fundamentales en el trabajo audiovisual. En conjunto con la dirección y la escritura del guion, forma parte del proyecto desde el surgimiento de la idea hasta su ejecución y posterior distribución y presentación como producto audiovisual. Aprender a producir implica poner en práctica cualidades creativas, técnicas, logísticas y metodológicas, siempre orientadas hacia las características propias del proyecto en el que se esté trabajando, con el fin de obtener del mismo el máximo de los beneficios.

En este Taller se trabajarán diferentes técnicas de expresión en el campo audiovisual que permitirán a los alumnos, a través de la adquisición de saberes

teóricos y prácticos, comprender y analizar relatos audiovisuales así como crear los suyos propios con un manejo acorde del lenguaje.

Una vez terminado el curso, los egresados contarán con un bagaje de películas y contenidos audiovisuales vistos y trabajados en clase, así como con un estudio crítico y artístico de los elementos que componen el lenguaje cinematográfico y televisivo en particular, y audiovisual en general.

OBJETIVO GENERAL

Conseguir que los estudiantes comprendan cabalmente la perspectiva de la producción a partir del estudio del rol del productor y de su vinculación creativa, ejecutiva y comercial en el proyecto audiovisual. Para esto, se estudiarán cada una de las etapas que componen el proceso de producción así como su vinculación con las otras áreas de trabajo, artísticas y técnicas.

Este Taller contará con la participación de dos docentes de perfil teórico / práctico que, trabajando tanto de forma individual como conjunta en lo que se ha dado en llamar Producción A y Producción B, buscará que los alumnos atraviesen la experiencia de una producción de carácter documental y otra de ficción, con el fin de reconocer sus diferencias y aspectos comunes, así como de poner a prueba lo aprendido en clase a través del análisis teórico y el visionado de películas.

Coordinado con la materia Guion, el Taller de Producción Audiovisual compartirá premisas prácticas que permitirán aplicar los elementos estudiados en clase a historias concretas y escritas por los propios estudiantes.

CONTENIDOS

Taller de Producción Audiovisual / Producción A

Introducción a la materia – La producción y el proyecto audiovisual

Objetivo: Que los alumnos conozcan la implicancia de la producción

audiovisual, distingan los diferentes tipos de productores y conozcan las etapas que componen la producción de un proyecto haciendo especial hincapié en las características propias de la producción cinematográfica.

a) Producción audiovisual – Producción cinematográfica

b) El rol del productor: productor, productor ejecutivo, productor comercial, dirección y jefatura de producción. La asistencia de producción.

c) El proyecto audiovisual – El proyecto cinematográfico.

d) Etapas de un proyecto audiovisual: desarrollo, preproducción, producción (rodaje), postproducción, distribución, lanzamiento y promoción.

Unidad 1 – El desarrollo del proyecto.

Objetivo: Que el estudiante reconozca la importancia de la etapa de desarrollo como momento propicio para la investigación y la reescritura del guion así como el planteamiento de las bases para su financiación y su composición técnica y artística.

a) El guion: investigaciones previas, temas, tramas y subtramas, los personajes y el público, escritura y reescrituras, documentos básicos (storyline, sinopsis, tratamiento), script doctor, análisis de mercado.

b) El proyecto: diferencias entre ficción y documental.

c) Cadena de derechos: derecho de autor, derecho de imagen, derecho de reproducción, adaptación, exhibición. Contratos.

d) Desgloses: de locación, de personaje, de arte.

e) Financiamiento: presupuesto de desarrollo, plan financiero.

f) Laboratorios de desarrollo y escritura.

g) La coproducción como opción.

h) La conformación del equipo.

i) El armado del dossier.

Unidad 2 – La preproducción.

Objetivo: Situar la preproducción como etapa clave para llegar al rodaje con la seguridad de contar con un proyecto sólido desde el punto de vista artístico y técnico.

a) Roles que se incorporan: Dirección de fotografía, Dirección de Arte y Vestuario, Asistencia de Dirección, Dirección de Sonido, Dirección de actores.

b) Una dinámica que se enriquece: la relación del Director / Productor

c) Búsqueda de locaciones, habilitaciones, seguros y permisos.

d) Casting de elenco y contratación de actores.

e) Documentos básicos: storyboard, plan de rodaje, diseño de planta, presupuesto, resumen de presupuesto, plan financiero, cronograma y plan de trabajo.

f) Ensayos, pruebas de vestuario, pruebas de cámara e iluminación.

Unidad 3 - El rodaje

Objetivo: Despertar la conciencia sobre la importancia de organizar el tiempo y los recursos acotados con los que cuenta el rodaje para maximizar la experiencia de trabajo desde la producción.

a) La dinámica del rodaje y la organización del trabajo.

b) El audiovisual como eminente trabajo en equipo.

c) Variaciones entre rodaje de documental y ficción.

d) Seguridad personal y técnica durante el rodaje.

e) Responsabilidad legal del productor.

f) Documentos básicos: orden del día, cash flow.

g) Manejo de imprevistos y situaciones críticas.

h) Fin de rodaje y liquidación.

Unidad 4 – La postproducción.

Objetivo: Reconocer las características propias de esta etapa en la que se requiere una reorganización del modo de trabajo y de la utilización de los recursos disponibles y a conseguir.

a) La edición y la relación del productor con el corte final.

b) Procesos de postproducción de imagen y sonido: colorización, master.

c) Formatos: del 35 mm al digital.

d) Documentos básicos: cronograma de postproducción.

Unidad 5 – La distribución, lanzamiento y promoción.

Objetivo: Que el estudiante reconozca que el trabajo de producción no culmina con la película terminada sino que continúa en esta etapa con el fin de que el producto audiovisual se venda, difunda y exhiba ante el público espectador.

a) Ventanas de distribución: cine, DVD, televisión, internet.

b) Vías alternativas de distribución y exhibición: la incidencia de las nuevas tecnologías.

c) Marketing y promoción de películas: estrategias, gráfica y diseño, análisis de público objetivo.

d) Manejo de prensa y medios de comunicación.

e) El lanzamiento: la avant premiere, festivales y muestras.

Unidad 6- La producción en Uruguay.

Objetivo: Estudiar la labor del ejercicio del productor en nuestro país, adaptando lo estudiado a las características del mercado actual, conociendo los fondos nacionales de fomento a la producción audiovisual así como los convenios internacionales existentes.

a) Fondo de Fomento Cinematográfico (Ley de Cine), FONA, Montevideo Filma, Montevideo Socio Audiovisual.

b) DocMontevideo, DocTV, DocLatinoamérica.

c) Fondos de Incentivo Cultural / Fondos Concursables

d) Productoras en Uruguay: análisis de perfiles de productoras y profesionales del medio uruguayo.

UNIDADES CONJUNTAS CON PRODUCCIÓN B

1- Equipo cinematográfico: roles – división de tareas.

2- Equipo cinematográfico: cuidado y mantenimiento de insumos técnicos.

3- Equipo cinematográfico: dinámica y organización de rodaje.

4- Prácticas de cámara: dirección de fotografía, iluminación, dirección de sonido.

5- Prácticas de edición: montaje, postproducción de imagen y sonido.

6- La producción documental: investigación, realización, valoración y análisis.

7- Ejercicios prácticos comunes a coordinar con docente de Producción B.

UNIDADES CONJUNTAS CON GUION

1- Escritura y análisis de documentos básicos: storyline, sinopsis larga y corta, escaleta, tratamiento.

2- Reescrituras y relecturas: cómo lee y a qué detalles atienden los diferentes miembros de un equipo audiovisual al enfrentarse a un guion.

3- La incidencia del productor y el director sobre el trabajo del guionista.

4- La escritura adaptada y el guion original.

5- La vinculación entre las historias, los personajes y el público.

6- El armado del dossier de producción.

METODOLOGÍA

Las clases intercalarán exposiciones teóricas del docente, dinámicas grupales de intercambio abiertas a la clase y el visionado de películas, programas de televisión, capítulos de series, videos y otras obras audiovisuales que puedan servir como ejemplo para ilustrar los conceptos y temáticas tratadas en la clase.

El Taller de Producción A compartirá horas de clase con el Taller de Producción B donde se pondrán en común ejercicios prácticos y desarrollo conjunto de proyectos propuestos por los estudiantes y realizados con el apoyo y asesoramiento de los docentes a cargo. A su vez, Producción A compartirá también horas de clase con Guion en donde, a partir del visionado conjunto de material audiovisual, se analizará el contenido desde el punto de vista de las historias y de su vinculación con el trabajo del productor.

Las clases irán acompañadas de la lectura de textos de estudio así como del envío de repartidos que el docente seleccionará para su trabajo en domicilio. Los mismos serán dados a los alumnos para su fotocopiado o impresión a través del envío digital por correo electrónico.

Se prevé una participación activa del estudiante en todo el proceso educativo, permitiéndosele la posibilidad de abordar roles audiovisuales en proyectos concretos realizados en equipo, con el fin de enriquecer su experiencia y de poner en práctica los conocimientos adquiridos.

EVALUACIÓN

Para la aprobación de la materia se evaluará a los estudiantes desde un punto de vista global que incluya la participación y actitud manifestada en clase (en donde se valorará positivamente la asistencia activa así como las intervenciones orales), las calificaciones de prácticas domiciliarias que continúan la labor de los análisis comenzados en la clase y las calificaciones de ejercicios prácticos realizados en conjunto con Producción B. Asimismo, se realizarán dos pruebas parciales que les permita a los estudiantes poner a prueba los conocimientos adquiridos y que tendrán el fin de promover su capacidad de análisis y la autoevaluación personal.

El Taller de Producción contará, además, con un examen final de carácter

obligatorio para todos los estudiantes, independientemente de su nota de curso.

EQUIPAMIENTOS

El salón deberá contar con equipamiento audiovisual ineludible (televisor o proyector con conexión para computadora portátil, DVD o reproductor de contenidos digitales similar, parlantes amplificadores de audio) para la exhibición de material audiovisual en el aula. Deberá contener, también, un pizarrón para realizar apuntes de clase y el espacio e iluminación adecuados para este tipo de tarea (que permita, por ejemplo, la total oscuridad en los momentos dedicados a la reproducción de películas).

La institución deberá contar, también, con sala de informática equipada con computadora que contenga programa de edición de audio y video profesional (Adobe Premiere) así como el equipamiento básico de cámara, sonido e iluminación para realizar las prácticas de rodaje.

Útiles/insumos:

Cuaderno de apuntes, lapicera.

Se valorará la posibilidad de acceso a una computadora y a conexión a Internet, tanto para lo que tiene que ver con la recepción de material digital a través de correo electrónico como para la realización de actividades de investigación y visionado de materiales online, así como para pequeños trabajos de montaje en programas sencillos de edición si alguna práctica así lo requiriera.

A su vez, se apreciará el acceso a una biblioteca y filmoteca de títulos variados y específicos, sugeridos por los docentes, que completen la formación del alumno y que le otorguen la posibilidad de llevar material de estudio a sus hogares.

BIBLIOGRAFÍA

1) Equipo del Centro de Comunicación La Crujía, Enfoques desde la producción audiovisual, La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2013.

2) Echeverri, Máximo y Peña, Fernando Martín, Lita Stantic El cine es automóvil y poema, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina, 2013.

3) Seger, Linda y Whetmore Edgard J., Cómo se hace una película –Del Guion a la pantalla-, Ediciones Robinbook, Barcelona, 2004.

4) Cabezón, Luis y Gómez Urdá, Félix, La producción cinematográfica, Cátedra, 2004.

5) Lax, Eric, Conversaciones con Woody Allen, Random House Mondadori, 2010.

6) Del Teso, Pablo, Metodología: Desarrollo de proyectos audiovisuales en 13 pasos, Guía de Desarrollo de Proyectos, DPA, 2005 (Manual disponible para imprimir).

7) Álvarez, Joan, Desarrollo de proyectos, Diplomado Cinematográfico, Fundación para la Investigación del Audiovisual, Panamá, 2009 (Disponible online).

*La bibliografía será complementada por repartidos seleccionados y/o redactados por el docente.

FILMOGRAFÍA SUGERIDA

EN PRODUCCIÓN A

- Perdidos en La Mancha (Lost in La Mancha), 2002, documental Keith Fulton y Louis Pepe.
- La película del rey, 1986, Carlos Sorín, ficción.
- Los productores (The producers), Susan Stroman, 2005
- El proyecto Blair Witch
- La peli, de Gustavo Postiglione, 2007, ficción.

CON PRODUCCIÓN B

- Nacidos en un burdel

- Burma VJ
- Edificio Master
- Aparte

CON GUION

- Muerte en un funeral
- El ladrón de orquídeas
- Little miss sunshine
- El lector

La rosa púrpura del Cairo

* Los títulos de las películas se irán viendo en la medida en la que se avance con los conceptos trabajados en los cursos tanto de Producción A y B como de Guion. Permiten ser, además, representativas de las unidades temáticas que se irán trabajando a lo largo del curso. Esta filmografía podrá ser adaptada en función de los intereses y gustos del grupo, permitiendo la flexibilidad de incluir o eludir alguno de los títulos aquí citados, pudiendo sustituirse, por ejemplo, otra película del mismo director. A su vez, se prevé la inclusión de documentales, cortometrajes y otros materiales, así como escenas de películas representativas por épocas, realizadores, corrientes o temáticas que, si bien no serán visionadas de forma completa, sí serán mostradas en forma fragmentada.

		PROGRAMA			
		Código en SIPE	Descripción en SIPE		
TIPO DE CURSO		049	Educación Media Tecnológica		
PLAN		2004	2004		
SECTOR DE ESTUDIO		630	Comunicaciones		
ORIENTACIÓN		07A	Audiovisual		
MODALIDAD		---	Presencial		
AÑO		2	Segundo		
TRAYECTO		---	---		
SEMESTRE		---	---		
MÓDULO		---	---		
ÁREA DE ASIGNATURA		5515	Narrativa y Cultura Audiovisual		
ASIGNATURA		08802	Cultura Audiovisual II		
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR		----------			
MODALIDAD DE APROBACIÓN		Según Reglamento vigente			
DURACIÓN DEL CURSO		Horas totales: 96	Horas semanales: 3		Cantidad de semanas: 32
Fecha de Presentación: 20-06-2016	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº 3209/17	Res. Nº 1930/17	Acta Nº 111	Fecha 08/08/17

FUNDAMENTACIÓN

Continuando con la idea de centro de que la imagen forma parte fundamental de los medios de comunicación y expresión de la sociedad en la que vivimos, se apunta a un análisis crítico de los medios audiovisuales que favorezca la construcción cultural en el área. Con las bases semióticas ya obtenidas en el curso anterior, el estudio se focaliza en el escenario audiovisual nacional (cine de ficción y documental) y en aquel representado por la televisión, con sus puntos de encuentro y sus diferencias estéticas, simbólicas y narrativas.

Consejo de Educación
Técnico Profesional
Universidad del Trabajo del Uruguay

OBJETIVO GENERAL

Mostrarle a los estudiantes nuevas formas de abordaje a la cultura audiovisual a través del estudio de medios y formatos que trasciendan el lenguaje cinematográfico.

CONTENIDOS

Cultura Audiovisual II

Introducción a la materia – Cultura, crítica y análisis.

Objetivo: Que los alumnos consigan definir:

a) Concepto de cultura.

b) Elementos narrativos del medio audiovisual.

c) Cómo se escribe un análisis cinematográfico.

d) Cómo se escribe una crítica cinematográfica.

Unidad 1 – Cine nacional

Objetivo: Introducir a los alumnos en la producción nacional. Trabajar a partir de una mirada crítica sobre cómo la cultura nacional se representa en el cine y la necesidad de una identidad nacional para expresarla.

a) Historia del cine nacional.

b) Definición de identidad cultural nacional.

c) Signos y símbolos uruguayos en el cine.

d) Representación de la cultura nacional a través del cine de ficción. Análisis y crítica.

e) Representación de la cultura nacional a través del cine documental. Análisis y crítica.

f) Representación de la cultura nacional a través del videoclip.

g) Representación de la cultura nacional a través de la publicidad.

h) Análisis de la imagen publicitaria como representación de la realidad.

Unidad 2 – La televisión

Objetivo: Presentar a la televisión como medio audiovisual y las características de su lenguaje. Analizar el alcance de sus formatos y generar una mente crítica sobre los diferentes productos televisivos.

a) Los fines televisivos: información, educación, cultura y entretenimiento.

b) El lenguaje televisivo.

c) Producción televisiva vs producción cinematográfica.

d) Géneros televisivos.

e) La televisión hoy en día: hacia dónde va (de la pantalla única a internet).

f) Televisión digital.

g) Series de televisión. Análisis y crítica.

Unidad 3 - Productos transmedia

Objetivo: Siguiendo con la pregunta de hacia dónde va la producción audiovisual, presentar el concepto de la producción transmedia. Cuestionarse cómo los cambios sociales llevaron a una evolución del lenguaje audiovisual.

a) Concepto de producción transmedia.

b) Soportes transmedia.

c) Internet como un medio de difusión.

d) Productos creados en pos de una estrategia de comunicación.

e) El cine y el transmedia. Ejemplos específicos y análisis.

f) La televisión y el transmedia. Ejemplos específicos y análisis.

Unidad 4 – Internet como soporte audiovisual.

Objetivo: Introducir a los alumnos sobre internet como soporte de las producciones audiovisuales. Cuestionarse sobre los beneficios de internet y sobre los cambios en la demanda de productos audiovisuales.

a) Series y canales de internet.

b) Lenguaje audiovisual adaptado para internet.

c) Cambios en el público, cómo consume el público hoy en día, qué es lo que busca, cuáles son sus libertades.

d) La producción nacional en internet.

METODOLOGÍA

Las clases intercalarán exposiciones teóricas del docente, dinámicas grupales de trabajo en clase (debates, análisis de casos), así como la exposición de imágenes y materiales audiovisuales que permitan ejemplificar los temas tratados. Análisis de casos específicos que le permitan al alumno desarrollar una mente crítica sobre las nuevas formas de expresión y el destino de la producción audiovisual.

Como la carga horaria semanal es escasa, se promoverá la lectura de diversos repartidos, notas periodísticas y análisis cinematográficos aportados por la docente en forma de repartidos. Al mismo tiempo, se propondrán tareas de crítica, interpretación y redacción prácticas para realizar como tarea domiciliaria. Las correcciones colectivas facilitarán el intercambio y la generación de una conciencia grupal.

EVALUACIÓN

Para la aprobación de la materia se evaluará a los estudiantes desde un punto de vista global que incluya la participación y actitud manifestada en clase (en donde se valorará positivamente la asistencia activa), las calificaciones de prácticas domiciliarias que continúan la labor de los análisis comenzados en la clase y la de alguna prueba parcial o total que el docente considere oportuno realizar para evaluar alguna unidad de relevancia del curso.

EQUIPAMIENTOS

El salón deberá contar con equipamiento audiovisual ineludible (televisor o

proyector con conexión para computadora portátil, DVD o reproductor de contenidos digitales similar, parlantes amplificadores de audio) para la exhibición de material audiovisual en el aula. Deberá contener, también, un pizarrón para realizar apuntes de clase y el espacio e iluminación adecuados para este tipo de tarea (que permita, por ejemplo, la total oscuridad en los momentos dedicados a la reproducción de películas).

Útiles/insumos:

Cuaderno de apuntes, lapicera.

Se valorará la posibilidad de acceso a una computadora y a conexión a Internet, tanto para lo que tiene que ver con la recepción de material digital a través de correo electrónico como para la realización de actividades de investigación y visionado de materiales online.

A su vez, se apreciará el acceso a una biblioteca y filmoteca de títulos variados y específicos, sugeridos por los docentes, que completen la formación del alumno y que le otorguen la posibilidad de llevar material de estudio a sus hogares.

BIBLIOGRAFÍA

1) Álvarez, Luciano, La casa sin espejos: perspectivas de la industria audiovisual uruguaya, Fin de Siglo, Montevideo, 1993.

2) Farre, Marcela, El noticiero como mundo posible: estrategias ficcionales en la información audiovisual, La Crujía ediciones, Buenos Aires, 2004.

3) Faus Belau, Ángel, La era audiovisual: historia de los primeros cien años de la radio y la televisión, Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona 1995.

4) García Noblejas, Juan José, Poética del texto audiovisual: introducción al discurso narrativo de la imagen, Eunsa, Pamplona, 1982.

Consejo de Educación
Técnico Profesional
Universidad del Trabajo del Uruguay

5) Eco, Umberto, La estructura ausente: introducción a la semiótica, Lumen, Barcelona, 1999.

6) Rius, Fernando, Las realidades del cine: aproximaciones a las simulaciones en el cine contemporáneo, Universidad de la República, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Montevideo, 2011.

*La bibliografía será complementada por repartidos seleccionados y/o redactados por el docente.

		PROGRAMA			
		Código en SIPE	Descripción en SIPE		
TIPO DE CURSO		049	Educación Media Tecnológica		
PLAN		2004	2004		
SECTOR DE ESTUDIO		630	Comunicaciones		
ORIENTACIÓN		07A	Audiovisual		
MODALIDAD		---	Presencial		
AÑO		2	Segundo		
TRAYECTO		---	---		
SEMESTRE		---	---		
MÓDULO		---	---		
ÁREA DE ASIGNATURA		9371	Guion		
ASIGNATURA		22105	Introducción al Guion		
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR		----------			
MODALIDAD DE APROBACIÓN		Según Reglamento vigente			
DURACIÓN DEL CURSO		Horas totales: 64	Horas semanales: 6		Cantidad de semanas: 32
Fecha de Presentación: 21-06-2016	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº 3209/17	Res. Nº 1930/17	Acta Nº 111	Fecha 08/08/17

FUNDAMENTACIÓN

Estudiar el guion como un elemento fundamental en toda realización cinematográfica. Se considera de vital importancia la profundización de todos los aspectos que entran en juego en su proceso de elaboración.

Se pretende que los estudiantes logren a través de la internalización de conceptos teóricos y una adecuada articulación con la práctica de escritura, estar en condiciones de elaborar sus propios guiones. Por otra parte se los estimulará para que adquieran la capacidad de dilucidar a través del visionado de distintas películas los diferentes elementos del guion que determinan su estructura, tomando como modelo la estructura dramática clásica.

Se trabajará esencialmente en torno a la ficción, sin descuidar el documental apuntando básicamente a la detección de diferencias y similitudes entre ambos.

OBJETIVO GENERAL

Complementar el proceso creativo con la sistematización del trabajo y la internalización de conceptos teóricos a modo de fomentar en los estudiantes la capacidad de escribir sus propios guiones así como de interpretar guiones ya elaborados.

CONTENIDOS

1- De la idea al guion.

Los pasos de la escritura del guion. Articulación entre la técnica y el acto creativo. El proceso de escritura desde la idea original hasta el producto pronto para ser filmado.

- Story line
- Sinopsis
- Tratamiento
- Escaleta

- El guion

2 - El guion. Aspectos formales.

Modelos de guion. Requisitos de presentación. Utilización de plantillas. Documentos complementarios,

3 - Unidad dramática.

La secuencia. La escena. Variables que determinan la escena. Tiempo y lugar.

4 - La estructura dramática.

Estructura clásica. La estructura desde Aristóteles a nuestros días.

Los tres actos. Características.

Presentación. Desarrollo. Resolución.

5 - El relato.

Líneas narrativas. Cadencia. Ritmo. Trama y sub tramas. Puntos de vista y protagonismo.

6 - El conflicto.

El guion como desarrollo de un conflicto.

El conflicto según Feldman.

7 - Personajes.

Construcción y profundización. Aspectos psicológicos y vinculares. Caracterización. Complejidad. Protagonista. Antagonista. Complementarios.

Motivo. Intención. Objetivo. (E.Vale).

Objetivo. Motivación. Conducta. (Feldman)

8 - Los diálogos.

Acción y diálogo. Prevalencia de uno sobre el otro.

9 - La información.

Selección. Dosificación. Cantidad. Veracidad. El suspenso y la intriga.

10 - De la primera versión a la versión final.

Proceso de maduración. Escritura y reescritura.

11 - El documental. El guion en documental. Guion tentativo. Guion final.

12 - Del guion al proyecto cinematográfico. Financiación. Subvenciones. Vías de salida.

METODOLOGÍA

Se dictarán clases teóricas que versarán sobre los diferentes contenidos que abordará el curso. Se incluirán dinámicas de taller cuyas consignas apuntarán a actividades relacionadas tanto a la escritura como al análisis de guiones. Se utilizará como herramienta el visionado de películas relevantes. Se promoverá la participación activa del estudiante de quien se pretende sea protagonista en su propio proceso de enseñanza aprendizaje.

EVALUACIÓN

Se considerará al estudiante teniendo en cuenta sus intervenciones en clase, el cumplimiento de las actividades domiciliarias y las calificaciones obtenidas en las pruebas evaluatorias.

Se propondrá como prueba de pasaje de curso la entrega de un guion de cortometraje finalizado o el avance de un guion de largometraje (tratamiento), el cuál será trabajado durante el curso.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

"El manual del guionista." Syd Field.

"Cómo se escribe un guion." Michel Chion.

"Guion Argumental- Guion Documental." Simon Feldman,

"Técnicas del Guion pàra cine y televisión." Eugene Vale.

"La dirección de documentales." Michael Rabiger.

Consejo de Educación
Técnico Profesional
Universidad del Trabajo del Uruguay

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

"Guiones modelo y modelos de guion." Francis Vanoye.

"El cine en definiciones." Valentín Fernandez Tubau.

"El guion, arte y técnica de la escritura para cine y televisión" Doc Comparato.

"Estilos neuróticos". David Shapiro.

"Personalidades normales y patológicas". Jean Bergeret.

2) Pase a la Dirección de Comunicaciones para su publicación en la página web y siga al Departamento de Administración Documental para comunicar a los Programas de Planeamiento Educativo – Departamento de Desarrollo y Diseño Curricular y de Educación en Procesos Industriales – Referente de Audiovisual, a la Mesa Permanente de la Asamblea Técnico Docente y dar cuenta a Consejo Directivo Central. Hecho, archívese.

Mtro. Téc. Miguel VENTURIELLO BLANCO
Consejero

Mtro. Téc. Freddy AMARO BATALLA
Consejero

Esc. Elena SOLSONA ARRIBILLAGA
Secretaria General

NC/as