

Programa de Teoría y Práctica de Cine y Video – 2017

Profesora Adjunta Ana Echenique

Jefe de Trabajos Prácticos: Víctor Notarfrancesco

INDICE:

1863/17

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

I- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

DENOMINACIÓN: “TEORÍA Y PRÁCTICA DE CINE Y VIDEO”

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIO: Anual de Cuarto año

CRÉDITO HORARIO SEMANAL: 3 horas

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 90 horas.

CONDICIONES PARA CURSAR / RENDIR:

- *Para cursar:*

Tener regularizada Teoría y Práctica de TV

- *Para rendir:*

Tener aprobada Teoría y Práctica de TV

II – OBJETIVOS

1- Fundamentación

Abordar hoy de al “Cine” y “Video” en sus especificidades y diferencias en su lenguaje y narrativas resulta obsoleto a pesar que los contenidos mínimos de la materia lo requieran. De allí que el programa de la asignatura “Teoría y práctica de cine y video” propone en primera instancia un trayecto al reconocimiento de estos lenguajes y dispositivos para luego adentrarse en contar historia mediante imágenes y sonidos. Cine, Video, cortometrajes, programas de tv, internet, tablets, celulares, ipads forman parte del amplio, dinámico y cada vez más vertiginoso universo de las imágenes, pantallas y dispositivos. En estos espacios se conjugan e hibridan lenguajes diversos que permiten expresar, crear, recordar, provocar a partir de un relato, como aproximación al mundo real o imaginario. El principal objetivo será entonces aprender a contar historias ancladas en nuestro territorio en el formato videominuto.

Este formato de videominuto será la herramienta pedagógica para lograr este desafío. Esto implica un reto por su brevedad, además propone un instrumento para poner a prueba la creatividad de los alumnos.

De allí que el programa de esta asignatura se sostiene desde el punto de vista de la metodología docente, sobre los tres ejes que garantizan en toda disciplina la construcción del conocimiento:

1. La teoría, entendida como el dominio de las posibilidades de expresión que los lenguajes audiovisuales ponen a disposición del creador.
2. El análisis crítico sobre los principales movimientos, escuelas, tendencias y autorías que permitieron que el lenguaje cinematográfico se elevara al arte y al pensamiento y su aplicación a través del video a los medios de comunicación. Y la "re inmersión" del video y el cine en las narrativas transmedia como la nueva forma de "conversar" a través de las redes.

3. La práctica de realización de una producción transmedia.

A la hora de llevar a cabo la práctica, proponemos la realización de una producción transmedia para pensar las diversas formas en las que el registro audiovisual puede ser utilizado por las Ciencias Sociales para representar las conversaciones, imaginarios, consumos y producciones en estas nuevas plataformas. Pero también nos interesa reflexionar sobre las maneras en las que, a través de un proceso de mutua transferencia e intercambio de saberes, los alumnos pueden crear sus propias imágenes y transformarse en prosumidores con un saber/hacer dentro de las múltiples plataformas que ofrecen las redes.

En este sentido, creemos que este tipo de producciones contagian pasiones, motivaciones, emociones y lecciones aprendidas facilitando la transferencia de teorías, metodologías, procesos y resultados. La propuesta es que los alumnos exploren, experimenten y produzcan nuevas narrativas acorde al emergente paradigma de comunicación.

III- CONTENIDOS

UNIDAD 1: La idea del audiovisual tecnológico

Cine y video (comunidad y comunicación). *Tekhné*: un arte del hacer. La novedad como efecto de discurso. De las imágenes quirográficas a las imágenes técnicas. Maquinas e imaginario, arte y tecnología. La cuestión maquinismo/humanismo (lugar de lo Real y lugar del Sujeto) Video: mimesis del "tiempo real". Usos desfiguradores y lúdicos de la televisión y de la imagen electrónica La cuestión materialidad/inmaterialidad (ver y/o tocar las imágenes; abstracción y/o sensación) - Diferencias y similitudes entre el Cine y el Video.

Bibliografía:

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

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

UNIDAD 2: Introducción al cine

¿Qué es el cine?, El plano y la toma. El campo, el encuadre, la composición. La idea de

estructura y de puesta en escena. Las relaciones espaciales y temporales. Lo argumental y lo documental. El cine experimental y la ruptura de los esquemas de representación.

Bibliografía:

- **AUMONT**, Jacques y otros, "Estética del cine, Espacio Fílmico, Montaje, Narración, Lenguaje" Capítulo 1, "El filme como Representación visual y Sonora" Ed. Paidós, 2005

Videografía: "El Hombre de la Camara" DzigaVertov, "El Acorazado Potemkin" S. M. Einsestein, "Metropolis" Fritz Lang, / "Blow Up" Michelangelo Antonioni, Cortos de Jean LucGodard

UNIDAD 3: Especificidad del video.

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

Bibliografía:

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

UNIDAD 4: Nuevo Paradigma Comunicación

Ecología de medios – Fin del Broadcasting. Dieta Mediática. Democratización en el uso de herramientas. Producción alternativa de historia, formatos. Fans Fiction. Whatpad - Youtuber- broadcastyourself. Fenómeno Rubius. Cultura maker. Instructables. Netflix. KhanAcadamy.

Rincón Omar - "El Periodista DJ es el medio" En *Calidad Informativa* Coord. por Lila Luchessi . Crujía - 2013 pag. 9 -33

Scolari, Carlos, "ThisIsTheEnd. Las interminables discusiones sobre el fin de la televisión" en *La Trama de la Comunicación*,

Volumen 13. UNR Editora, 2008

Scolari Carlos / "MayéuTIC@" ¿Cómo diseñar clases transmediales? - conferencia de junio del 2014 - <https://www.youtube.com/watch?v=4RENNPtGBLU>

- TVMORFOSIS: LA EVOLUCIÓN DE LA TELEVISIÓN

<http://hipermediaciones.com/2015/12/07/tvmorfosis-la-evolucion-de-la-television/>

<http://tvmorfosis.udgtv.com/?q=es/content/tvmorfosis-12-cultura-%E2%80%9Cmaker%E2%80%9D-youtube-instructables-y-khan-academy>

- **Clan Fantasy (Salta) Comunidad**

<https://www.youtube.com/user/CLANFANTASYTV>

UNIDAD 5: Narrativas Transmedia

Nuevas Narrativas. Modos y estructuras del relato. La tecnología aplicada en entornos de innovación creativa. Géneros narrativos: Largometrajes, cortometrajes en red, ciberseries, comics, microrelatos, videoclips, trailers digitales. Transmedia Storytelling: Webinar

Bibliografía:

Rincón, Omar - *Narrativas Mediáticas*- Gedisa - España - 2006- Pág. 87 -109

Scolari, Carlos , *Narrativa Transmedia, cuando todos los medios cuentan*. Centro de Libros PAPF - 2013

Lloret RomeroNuria, **Canet Centellas** Fernando. *Nuevos escenarios, nuevas formas de expresión narrativa: La Web 2.0 y el lenguaje audiovisual* [en línea]. "Hipertext.net", núm. 6, 2008. <<http://www.hipertext.net>>

Transmediografía local:

Historieta: La leyenda del Ucumar - Felipe Mendoza

Video “La leyenda del ucumar”, en cuatro capítulos de dibujos animados MendozaCorto

Bicentenario EL UCUMAR Federico Caram -

Youtube Avistamiento del Ucumar en el Chaco Salteño

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

Condición de los alumnos

Promocionales: se consideran alumnos promocionales aquellos que hayan aprobado parciales y prácticos evaluables con 8 (siete) o más y, el 80% de los trabajos prácticos realizados y aprobados. Tienen posibilidad de recuperar tanto los parciales como los trabajos prácticos de entrega semanal en la que en una semana se reelabora lo de la semana anterior.

Regulares: Se consideran alumnos regulares a aquellos que hayan aprobado los parciales con una nota mínima no inferior a 4 (cuatro), que revistan el 75% de los trabajos prácticos de entrega de trabajos prácticos acordados. Tienen posibilidad de recuperar tanto los parciales como los prácticos con el método de entregas semanales en la que en una semana se reelabora el trabajo de la semana anterior y así sucesivamente hasta llegar a la entrega del trabajo final. Deben aprobar un examen final.

Libres: Se consideran libres los alumnos que no hayan cumplido con los requisitos previstos para los alumnos regulares. Es decir aquellos que no han asistido a clases teóricas ni prácticas. Disponen de clases de consulta. Presentación y aprobación de Trabajo integrador consistente en la elaboración de un proyecto audiovisual acompañado de un CD de una producción audiovisual de acuerdo a las pautas establecidas por la cátedra. La evaluación para los alumnos libres consistirá en un examen Teórico / Práctico sobre la totalidad de los

contenidos teóricos/prácticos de la asignatura y o rendir un examen teórico con la condición previa de aprobación de trabajo integrador audiovisual que deberán coordinar oportunamente con los docentes de la cátedra y ser aceptado previamente antes de presentarse al examen final.

Sobre los exámenes y recuperatorios

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

V – LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS:

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

Clases teóricas

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

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

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

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

Clases prácticas

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

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

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

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

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