

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE BELLAS ARTES

CARRERA DE ARTES AUDIOVISUALES

ASIGNATURA REALIZACIÓN II B

PROGRAMA 2019

Docente titular: DANIEL FABIAN

Docente auxiliar: LIA HANSEN; EDUARDO MACLEN; MARCO SPIALTINI;
ALEJANDRO STABILE.

Alumno adscripto: FRANCISCO DE STEFANO; FLORENCIA GURZI; IVANA
IFRAN; BRUNO MASINO; MAIA VITULICH.

PROGRAMA

FUNDAMENTOS

La producción de conocimiento en el arte cinematográfico es una variable que se construye desde el campo teórico y el campo del hacer.

En ellas, los constantes avances tecnológicos juegan un papel primordial en la creación de nuevos códigos de expresión. La interpretación de esos nuevos códigos por parte de la sociedad juega un papel preponderante en tanto las diferentes culturas interactúan con dichas tecnologías.

El concepto del “hacer” implica una retroalimentación permanente entre teoría y práctica que termina superando las dos instancias, dando lugar a una nueva dimensión -la praxis-. En este sentido, nos acercamos a la reflexión teórica desde la totalidad de nuestro ser, desde los parámetros artísticos construidos a través de las instancias reflexivas y de la experiencia práctica.

La vida cotidiana de los sectores medios, el mundo popular, la miseria, la represión, las acciones solidarias, la valoración de los derechos humanos, la vida en la naturaleza, los problemas ambientales, los esfuerzos organizativos del movimiento obrero, la vida cotidiana en las poblaciones, la situación de los jóvenes, los avances tecnológicos y demás cuestiones que se plantean como problemáticas de los nuevos tiempos, aparecen carentes de imágenes reales que den cuenta de su existencia o deformados por los medios de comunicación masiva, especialmente por los medios audiovisuales: la televisión y el cine de ficción.

La sociedad se encuentra en constante tensión producto de estas diversas problemáticas. Se intenta que la vida social, política y cultural de un vasto y mayoritario sector de la población aparezca subsumida a un discurso público marginal. El control ejercido sobre los medios de comunicación por grupos multinacionales de la información y empresas extranjeras con fuertes intereses económicos en el país, ha ido en proporción directa a sus capacidades de documentar integralmente la realidad desde una perspectiva singular y unívoca.

El pluralismo ideológico y la discrepancia se convierten en una mercadería de consumo sujeta a las reglas del mercado. Los debates en profundidad, la reflexión y las imágenes de la vida real son postergados por la compleja ingeniería de la industria del entretenimiento y la publicidad. El país y el mundo real se quedan sin voz ni imágenes que lo reflejen.

En este contexto, el cine documental, comienza a valorarse como una posibilidad atractiva y eficaz para llevar a cabo tareas de expresión cultural, información y educación. La difusión de las imágenes del país real, de su gente, de sus lugares, de sus vidas y de sus conflictos.

Hacer partícipes a los sujetos de la difusión y construcción de su propia imagen. Revalorizando su participación como un sujeto activo en la sociedad, reconociendo sus derechos y la lucha, individual y colectiva, por una sociedad mejor.

La labor docente estará centrada en hacerle ver al alumno como parte de esa sociedad compleja y de continua tensión. La búsqueda de imágenes y sonidos para captar esta realidad son parte del mundo que comparte.

Como futuro realizador audiovisual, deberá intervenir como sujeto activo en la búsqueda y difusión de imágenes y sonidos que narren nuestro tiempo.

OJETIVOS GENERALES

Desarrollar los aspectos teóricos y realizativos de las artes audiovisuales focalizando los problemas de la realización del documental y las formas narrativas y no-narrativas. Analizar la relación ficción – no ficción- documental.

Introducir en la especificidad del lenguaje audiovisual y sus posibilidades expresivas en torno a la construcción de la variedad de estilos documentales.

Abordar las interacciones entre el lenguaje audiovisual y otras disciplinas artísticas.

Recorrer, a través de la historia del lenguaje audiovisual, el modo en que se ha desarrollado la problemática del cine documental.

Introducir a los conceptos centrales de la teoría del cine documental.

Indagar en la relación entre arte, lenguaje audiovisual y construcción de la realidad. En tal sentido, asumir una posición crítica frente a los postulados de objetividad, que integre la discusión sobre la forma, la mirada y el estatuto de la “realidad”.

Aprender los diferentes elementos de realización y producción del cine documental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer la historia del cine documental en su contexto social y político.
- Interpretar la comunicación socio-cultural
- Dominar las herramientas de búsqueda de información
- Reconocer y construir imágenes en la realización de una entrevista audiovisual.
- La información y la comunicación en los contextos socio-culturales.
- Confeccionar diversos productos audiovisuales de carácter documental utilizando los elementos básicos de la realización documental.
- Comprender el valor informativo en la representación de la realidad a partir de la incorporación de la ficción.
- Reconocer la importancia de la investigación en la preproducción y en la producción
- Comprender la importancia del cine documental como herramienta de expresión artística y de información.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

Capítulo 1: ¿QUÉ ES EL CINE DOCUMENTAL?

Definiciones y conceptos. Similitudes y diferencias con el cine de ficción. La realidad ¿Para quién filmamos? ¿Qué filmamos? El documento y el documental.

Capítulo 2: EL CINE DOCUMENTAL Y EL ARTE

¿Qué es el arte en el cine? El cine y la relación con otras manifestaciones artísticas. Definiciones y conceptos en torno de la estética del cine. Encuentros y desencuentros entre la información y lo artístico. La realidad como objeto estético. El cine como compromiso artístico frente a la realidad social y política de su época.

Capítulo 3: HISTORIA DEL CINE DOCUMENTAL

El avance de la tecnología al servicio de la filmación. Edison, los hermanos Lumiere y otros. La escuela inglesa. Panorama histórico mundial. El cine documental en América Latina y Argentina de los años '60 y '70: El nuevo cine latinoamericano. El cine documental en la actualidad.

Capítulo 4: ESTILOS Y MODALIDADES

Diferentes construcciones de cine documental por su contenido y por su realización. Definiciones y comparaciones. Objetivos. Destinatarios.

Capítulo 5: LA REALIZACION CINEMATOGRAFICA

La puesta en escena y la realidad puesta en escena. Escenarios naturales y la preparación de escenarios.

El lenguaje cinematográfico en función del cine documental. La narración. El relato.

El plano. La cámara: observador, participante y constructor. El sonido: alcances del sonido ambiente. La producción integral.

El director de cine documental.

La ficción en la representación de la realidad. El Doc-Fic.

La cultura como determinante del carácter subjetivo de la imagen.

Capítulo 6: EL SONIDO

La capacidad sonora de construir sentido. Música, sonido ambiente, efectos sonoros, la voz humana.

La construcción de la voz en off en el relato. Diferentes formas y estilos. La locución en Off y con presentador. La voz en off en el cine de ficción.

Capítulo 7: RECOPIACIÓN DE DATOS

Materiales de archivo. ¿Qué se entiende por archivos audiovisuales, sonoros y visuales? Diferentes usos. Dónde buscar y para que. ¿Cuál es la selección más conveniente para nuestra película? Los archivos y su potencial en el relato audiovisual.

Capítulo 8: LA ENTREVISTA

La entrevista como instrumento de recolección de información. La Entrevista Audiovisual: puesta en escena, escenografía natural y construida. La relación entrevistado – entrevistador. Subjetividad en la realización de la entrevista. ¿Cuándo y por qué hacemos una entrevista? La encuesta audiovisual como recolectora de información y sentido.

Capítulo 9: ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA COMUNICACIÓN.

La comunicación interpersonal y socio cultural. La imagen y el sonido como vías de información audiovisual. El sonido: los ruidos y el silencio como signos comunicacionales. El nivel del contenido y el nivel de la expresión.

Interpretación y decodificación de los signos

EVALUACIÓN

El sistema de evaluación será una constante a lo largo de la trayectoria de los alumnos en la cursada. Los dispositivos de aprobación del primer cuatrimestre tienen los siguientes requisitos, primer cuatrimestre: a) el alumno deberá tener el 80% de asistencia en la cursada de las clases teórica y práctica; b) la entrega y aprobación de seis trabajos escritos; c) entrega y aprobación de todos los trabajos realizativos.

Segundo cuatrimestre: a) 80% de presentismo en la cursada de las clases teórica y práctica; b) la entrega y aprobación de cuatro trabajos escritos; c) entrega y

aprobación de todos los trabajos realizativos; d) entrega y aprobación de trabajo realizativo final de una duración entre 15 y 20 minutos .

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA

- ✓ Arfuch, Leonor “La entrevista, una invención dialógica”. Ed. Paidós. 2010.
- ✓ Barnouw, Erik. “El Documental. Historia y Estilo”. Ed. Gedisa. 3ra. Edición. Barcelona, 2005.
- ✓ Beceyro, Raúl. “Manual de cine. Cómo se hace un film”. Ed. Beatriz Veterbo. 2008.
- ✓ Bettendorff, M Elsa y Prestigiacomo, Raquel. “El Relato Audiovisual”.
- ✓ Breschand, Jean. “El documental. La otra cara del cine”. Ed. Paidós.
- ✓ Boudieu, Pierre. “La distinción”. Ed. Taurus. 1979
- ✓ Bustos, Gabriela. “Audiovisuales de combate. Acerca del videoactivismo contemporáneo”. Ed. La Crujía. 2006.
- ✓ Chion Michel. “La voz en el cine”. Ed. Cátedra. Grupo Anaya. Madrid. 2004.
- ✓ Colombres, Adolfo. “Cine, antropología y colonialismo”. Ed. Del Sol. Bs. As. 2005.
- ✓ Comoli, Jean Louis. “Ver y poder”. Ed. Verdier. 2007.
- ✓ Dickie, George “El círculo del arte. Una teoría del arte”. Ed. Paidós. 2005.
- ✓ Feldman, Simón. “La fascinación del movimiento”. Ed. Gedisa. 2002.
- ✓ Goldsmith, David A. “El documental. Entrevistas en exclusiva a quince maestros del documental”. Ed. Océano. España. 2003.
- ✓ Gómez Segarra, Manuel. “Quiero hacer un documental”. Ed. RIALP. 2008.
- ✓ Marchán, Simon. “Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes”. Ed. Paidós. Barcelona, 2006.
- ✓ Polverino, Leonardo. “Manual del director de cine. Técnica – arte – industria”. Ed. Libertador. Buenos Aires. 2007.
- ✓ Puccini, Sergio. “Guión de documentales”. Ed. La Marca. Buenos Aires. 2015.
- ✓ Rabiger, Michael. “Dirección de documentales” Ed. Instituto Oficial de Radio y Televisión. Madrid. 2001.
- ✓ Rossi, Juan José. “El cine documental etnobiográfico de Jorge Prelorán” Ed. Búsqueda. Buenos Aires. 1987.
- ✓ Sartora, Josefina y Rival, Silvina. “Imágenes de lo real”. Ed. Librería. 2007.
- ✓ Siety, Emmanuel. “El plano en el origen del cine”. Ed. Paidós. 2004.
- ✓ Sorlin, Pierre. “Estéticas del audiovisual” Ed. La marca. 2010.
- ✓ Taylor, S, Bogdan, R. “Introducción a los métodos cualitativos de investigación”. Ed. Paidós. 1984.
- ✓ Vertov, Dziga. “Memorias de un cineasta bolchevique”. Ed. La Marca. 2018.
- ✓ Zecchetto, Victorino y Braga, María Laura. “En medio de la comunicación”. Ed. Don Bosco. Buenos Aires. 1996.

FILMOGRAFIA SUGERIDA

- ✓ “A Valparaíso”. Dirección Joris Ivens;
- ✓ “A propósito de Niza”. Jean Vigo.
- ✓ “Argentina latente”. Dirección: Fernando Solanas.
- ✓ “Berlín, Sinfonía de una ciudad”. Dirección Walther Ruttmann.
- ✓ “Blues del hombre salvaje”. Dirección Bárbara Kopple.
- ✓ “Bowling for Columbine”. Dirección: Michael Moore.
- ✓ “Che. La eterna mirada”. Dirección: Edgardo Cabeza. Producción: Isidro Miguel.

- ✓ “Che, un hombre de este mundo”. Dirección: Marcelo Schapces. Producción: Barakacine.
- ✓ “Cortázar”. Dirección: Tristán Bauer. Producción: INCA, UNESCO.
- ✓ “Cazadores de utopías” Dirección: David Blaustein.
- ✓ “Cuba: Caminos de la revolución. Antes del 59”. Dirección: Rebeca Chávez. Producción: Instituto Cubano del arte e industria cinematográficos.
- ✓ “Días que marcaron al mundo: la caída del muro”. Dirección y Producción: Sherman Grinberg para The History Channel.
- ✓ “Días que marcaron al mundo: la guerra de Irak”. Dirección: Aidan Laverty Producción: Thea Quest para BBC Worldwide Ltd.
- ✓ “Del tiempo y la ciudad”. Dirección de Terence Davies.
- ✓ “Drifters”. Dirección: John Grierson. Kino International Corporation.
- ✓ “El otro Sábado”. Dirección: Mario Sábado
- ✓ “El hombre de la cámara”. Dirección Dziga Vertov.
- ✓ “En busca de la joven Afgana”. Escrita y producida: Lawrence Cumbo. The National Geographic.
- ✓ “Energía es poder”. Dirección: Bruce Bilson. Serie Dinosaurios de Jim Henson’s Creature Shop.
- ✓ “Fidel. La historia no contada”. Dirección: Estela Bravo.
- ✓ “Grandes batallas de la historia. El Día D. Omaha Beach”. Dirección y producción: Sherman Grinberg para The History Channel.
- ✓ “John y Yoko. Year of peace”. Dirección Paul Mc Grath.
- ✓ “La Dance”. Dirección Frederick Wiseman.
- ✓ “La historia del Jazz”. Dirección: Ken Burns.
- ✓ “La hora de los hornos”. Realización y producción: Pino Solanas – Grupo Cine Liberación.
- ✓ “Lecciones de oscuridad”. Dirección: Werner Herzog
- ✓ “Los libros y la noche. Jorge Luis Borges”. Dirección: Tristán Bauer. Producción: INCAA. Canal +. Universidad Nacional General San Martín.
- ✓ “Los sueños”. Dirección: Akira Kurosawa
- ✓ “Nanook”. Dirección: Robert Flaherty.
- ✓ “Noche y niebla”. Director Alain Resnais
- ✓ “Now”. Director Santiago Alvarez.
- ✓ “Palabras verdades, Mario Benedetti”. Dirección: Ricardo Casas.
- ✓ “Perón. Sinfonía del sentimiento”. Dirección: Leonardo Favio
- ✓ “Rescatando al Soldado Ryan”. Dirección: Steven Spielberg.
- ✓ “Seis grados que podrían cambiar el mundo”. Dirección y producción: Ron Bowman. The National Geographic.
- ✓ “Senna, sin miedo, sin límites, sin rival”. Dirección: Asif Kapadia. Producción: James Gay-Rees, Tim Bevan y Eric Fellner.
- ✓ “Serie Planeta tierra. Episodio 3: El agua dulce”. Dirección: Alastair Fothergill. Producción: Mark Brownlow. BBC.
- ✓ “Swift” Dirección Raymundo Gleyzer.
- ✓ “The Truman Show”. Dirección: Peter Weir.
- ✓ “Tire Dié” Dirección: Fernando Birri.
- ✓ “Twenty four Island”. Dirección Robert Flaherty;
- ✓ “Vivan las antípodas”. Dirección Victor Kosakovsky.
- ✓ “Ukamau (Así es)”. Dirección: Jorge Sanjines.
- ✓ “Zeitgeist. The movie”. Dirección Peter Joseph.