

CÁTEDRA DE REALIZACIÓN I

DAA - FDA - UNLP – PROGRAMA 2020

“Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadloff, lo llevó a descubrirla.

Viajaron al sur.

Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando.

Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar, y tanto su fulgor, que el niño quedó mudo de hermosura.

Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre:

— Ayúdame a mirar!”

.....

“El Chinolope vendía diarios y lustraba zapatos en La Habana. Para salir de pobre, se marchó a Nueva York. Allá, alguien le regaló una vieja cámara de fotos. El Chinolope nunca había tenido una cámara en las manos, pero le dijeron que era fácil:

— Tú miras por aquí y aprietas allí.

Y se echó a las calles. Y a poco andar escuchó balazos y se metió en una barbería y alzó la cámara y miró por aquí y apretó allí.

En la barbería habían acribillado al gángster Joe Anastasia, que se estaba afeitando, y esa fue la primera foto de la vida profesional de Chinolope.

Se la pagaron una fortuna. Esa foto era una hazaña. El Chinolope había logrado fotografiar a la muerte. La muerte estaba allí: no en el muerto, ni en el matador. La muerte estaba en la cara del barbero que la vio.”

Fragmentos de *El libro de los abrazos* de Eduardo Galeano.

Realización1

CÁTEDRA DE REALIZACIÓN I - AÑO 2020

CARRERAS:

Licenciatura en Artes Audiovisuales con orientación en Realización
Licenciatura en Artes Audiovisuales con orientación en Dirección de Fotografía
Licenciatura en Artes Audiovisuales con orientación en Guión
Licenciatura en Artes Audiovisuales con orientación en Teoría y Crítica
Profesorado en Artes Audiovisuales

RÉGIMEN

La asignatura es anual, correspondiente al primer año de la carrera de Artes Audiovisuales. Con una modalidad teórico-práctica, sistema de Promoción Directa, y una carga horaria de 4 horas semanales.

DOCENTES

Titular Ordinario: D. C. Fabio Benavídez
Adjunta: Lic. Andrea Santoro
JTP: Lic. Tadeo Suárez, Prof. Andrés Vazquez
Ay. Diplomado: Prof. Juan Zaldúa, Lic. María Pérez Escalá, C.A. Marcelo Obregón
Ay. Alumno: Luis Marecos
Adscriptos: Gustavo Docters, Julieta Coloma, Felipe Russo

- 1. MARCO REFERENCIAL Y FUNDAMENTACIÓN**
- 2. OBJETIVOS GENERALES – OBJETIVOS ESPECÍFICOS**
- 3. CONTENIDOS**
- 4. UNIDADES TEMÁTICAS – Bibliografía y Filmografía.**
- 5. MODALIDAD DE TRABAJO**
- 6. PAUTAS DE EVALUACIÓN**
- 7. RÉGIMEN DE CURSADA Y APROBACIÓN**
- 8. TRABAJOS PRÁCTICOS: EJERCICIOS REALIZATIVOS**
- 9. BIBLIOGRAFÍA GENERAL**

1. MARCO REFERENCIAL Y FUNDAMENTACIÓN

La asignatura se inserta curricularmente en el primer año de la carrera y forma parte de un primer nivel de formación global e introductoria. La materia tiene entonces un carácter formativo integral sobre los aspectos más importantes de la Teoría del Lenguaje y la Realización Audiovisual.

Para contextualizar nuestra concepción pedagógica señalaremos las proposiciones sobre las que se fundan los enfoques y perspectivas metodológicas de esta asignatura, propuestas en el plan de estudios de la carrera: "...formar profesionales universitarios dotados de una visión crítica y analítica, habilitados para ejercer actividades desde un espacio nacional, con proyección regional, orientadas a la *realización* con una formación que *integra la reflexión y la investigación*. (...) Investigación amplia de los lenguajes, procedimientos y materiales del arte, así como los modelos y estrategias de su producción, circulación y consumo. (...) Promoviendo una mirada creativa, crítica y exploratoria sobre

los lenguajes y dispositivos audiovisuales, de modo que se potencie la gestión y promoción de realizaciones audiovisuales de calidad”.

2. OBJETIVOS GENERALES

Introducir a los estudiantes en las principales perspectivas realizativas y teóricas, en los principales nudos problemáticos del campo de las artes audiovisuales, propiciando una actitud crítica frente a ellos.

Conocer los elementos básicos de los lenguajes audiovisuales, en sus aspectos teóricos y prácticos, y en su aplicación en el cine, la televisión y el video, tomando en cuenta los actuales procesos que determinan los campos y los nuevos escenarios comunicacionales abiertos con la irrupción de las tecnologías digitales.

Establecer una aproximación a las artes audiovisuales y a la comprensión de sus alcances en la configuración de la cultura contemporánea.

Indagar sobre la complejidad de los lenguajes audiovisuales: cine, video, televisión, instalaciones, multimedia. Reconocimiento de singularidades, dispositivos, tecnologías.

Introducir las categorías estéticas del lenguaje y la realización audiovisual.

Comprender las características de la organización del espacio de representación y el dispositivo audiovisual.

Introducir a la tarea realizativa desarrollando un cortometraje.

Explorar las perspectivas teóricas y realizativas en torno al concepto de forma filmica con focalización en la ficción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reconocer los distintos parámetros morfológicos que intervienen en un texto audiovisual.
- Analizar e interpretar diferentes modos de *puesta en forma* audiovisual a partir de usos singulares de técnicas y recursos de los lenguajes.
- Distinguir aspectos a considerar en la elaboración de una propuesta estética y su respectiva puesta en forma, con vistas a una realización concreta.
- Trabajar la idea de teoría o reflexión sobre el lenguaje audiovisual a partir de su comprensión como una “caja de herramientas”.
- Conocer las diversas fases del proceso de realización, desde la investigación hasta la postproducción y el uso de los medios.
- Experimentar los usos básicos del lenguaje audiovisual.

- Crear confianza en los recursos específicos del campo trabajando sobre la valoración de las dimensiones visuales y sonoras y sus potencialidades creativas.
- Participar en la realización y dirección de producciones audiovisuales, utilizando recursos tradicionales y otros que tiendan a innovar los mismos.
- Comprender la importancia del trabajo grupal y el papel de cada uno de los integrantes del equipo de realización.
- Favorecer una apropiación crítica de las perspectivas teóricas y realizativas que se trabajan en la cursada.
- Promover la producción de conocimientos en forma de piezas audiovisuales y de textos escritos.

3. CONTENIDOS

Los ejes pedagógicos principales se organizan en un diálogo de relaciones entre:

- Aspectos *formales* -estilísticos, narrativos-.
- Aspectos relacionados a los *Modos de producción* (pre/rodaje/post/distribución/exhibición).
- Aspectos relacionados al *Desarrollo tecnológico y los lenguajes*.
- Aspectos relacionados al *Proyecto comunicacional*.

En el marco de dichos aspectos se considerarán:

Teorías sobre el cine, la tv y el video.

La construcción de la forma fílmica

La producción de sentido

Los problemas de la escritura audiovisual

El proceso creativo (en relación con tecnologías, lenguajes, modos productivos, estéticas.)

El arte audiovisual y las tecnologías

El arte audiovisual y los lenguajes

El arte audiovisual y la comunicación

Los puntos y aspectos anteriores se desarrollarán en función de los parámetros que organizan las unidades temáticas.

4. UNIDADES TEMÁTICAS

UNIDAD I – LA IMAGEN

Imagen y realidad. Imagen visual. Imagen sonora.

El encuadre. El plano. La construcción del espacio y tiempo fílmicos.

UNIDAD II – EL ESPACIO FÍLMICO.

Los tres espacios del cine (espacio arquitectónico, espacio pictórico, espacio fílmico). Campo y fuera de campo. Dimensión visual y dimensión sonora de su conformación. La invención del corte. La cámara se independiza de la escena representada. El espacio fílmico como materia, dimensión significativa y forma expresiva.

UNIDAD III – EL TIEMPO FÍLMICO.

El tiempo fílmico como materia, dimensión significativa y forma expresiva. Dimensión visual y dimensión sonora de su conformación. El ritmo. Orden, duración, frecuencia.

UNIDAD IV – EL MONTAJE.

Plano, escena, secuencia, plano secuencia. Tipos de plano. Sucesión de planos. Funciones y tipos de montaje. La articulación del espacio-tiempo. La continuidad. Alternativas al montaje continuo. Los distintos momentos del montaje: en el guión, en el rodaje, en la postproducción. Teorías del montaje. Griffith y Eisenstein. Transparencia, “Montaje Prohibido”. Fragmento y conflicto. Dimensión visual y dimensión sonora del montaje. El montaje en la era digital.

UNIDAD V - LA CONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICANTE Y LA PLANIFICACIÓN

Puesta en forma y propuesta estética. La puesta en escena cinematográfica. El concepto de puesta en escena y el concepto de puesta en forma. Puesta en escena, puesta en plano, puesta en serie. Punto de vista. Planificación. Estructuras narrativas. Objetivos, movimientos y posiciones de cámara. Profundidad de campo. Plano sonoro. El cine de los primeros tiempos y los campos audiovisuales contemporáneos. Soportes (fotoquímico, electrónico, digital), tecnologías y lenguajes. Cine, tv, video, instalaciones, multimedia. Hibridaciones. Dispositivo comunicacional. La organización del espacio de representación y el dispositivo audiovisual.

UNIDAD VI – LA NARRACIÓN.

La narración cinematográfica. Estrategias narrativas de ficción, no-ficción o documental y experimental. Formatos, estilos. Nuevas Tecnologías.

UNIDAD VII – LA REALIZACIÓN.

De la idea al trabajo realizado. Los pasos de la realización. El guión realizativo (técnico) como instancia previa al rodaje. El proceso creativo. Dialéctica entre búsqueda y elección. La toma de decisiones. Estilos y formas de producción. El trabajo en grupo. La realización en la era digital.

UNIDAD VIII - PLÁSTICA DE LA IMAGEN

Esquemas compositivos, fuerzas visuales, ejes, perspectiva, profundidad de campo. La forma. Peso Visual. Tamaño, ubicación, distancia, dirección. El espacio. El equilibrio. El movimiento. La dinámica.

Bibliografía y Filmografía

UNIDAD I – LA IMAGEN

Bazin, A. “Ontología de la Imagen Fotográfica” en *¿Qué es el cine?* Rialp, Madrid, 1966.

Aumont, J. y otros, "El Film como representación Visual y Sonora", en *Estética del Cine*, Paidós, Barcelona, 1985.
Mitry, J. "Cámara libre y profundidad de campo" en *Estética y psicología del cine*. Siglo XXI, México, 1984, Vol. 2.
Comolli, Jean-Louis. "Del realismo como utopía" en *Filmar para ver*, Ed. Simurg / Cátedra La Ferla (UBA), Bs. As., 2002.

Proyección completa o fragmentos de:

La mujer sin cabeza (Lucrecia Martel, Arg. 2008)

Apocalipsis Now, (Coppola-USA—1979).

Suelo Argentino, (Pedro Diez – Arg.- 2001, videoinstalación)

La muerte en directo (Tavernier, B.- 1979)

Videoclips contemporáneos (ej. Björk, P. J. Harvey, The White Stripes, entre otros)

Videominutos, cortos y tesis de las carreras de Comunicación audiovisual y Artes Audiovisuales. FBA.

UNIDAD II – EL ESPACIO FÍLMICO

Malraux, A. "Esbozo de una Psicología del Cinematógrafo" en Rev. Sur nº 137—1946.

Burch, Noël, "Elementos de base" en *Praxis del cine*. Fundamentos. Madrid, 1970.

Rohmer, Eric *L'organisation de l'espace dans le Faust de Murnau*, Ed. UGE, col. 10/18, Paris, 1977.

Proyección completa o fragmentos de:

Cine nacional de los primeros tiempos.(ej. *La revolución de mayo*, Mario Gallo, Arg. 1909.)

Cine internacional de los primeros tiempos

La cinta blanca (Michael Haneke – Alemania, Austria – 2009)

El Samurái (Jean-Pierre Melville – Francia, 1967)

Bleu (K. Kieslowski, Francia, 1993)

Intriga internacional (A. Hitchcock, USA, 1959)

Viaje al Polo (G. Méliès—Francia—1908)

El Ciudadano Kane (O. Welles-USA—1941)

Sed de Mal (O. Welles-USA—1957)

Mr. Arkadin (O. Welles-España, Suiza—1955)

Blow up (M. Antonioni—Italia, Ing.—1966)

Carretera perdida (David Lynch -USA - 1996)

Soy Cuba (Ya Kuba, Mikhail Kalatozov, 1964)

Tesis (Amenábar, España, 1996)

Videominutos, cortos y tesis de las carreras de Comunicación audiovisual y Artes Audiovisuales. FBA

UNIDAD III – EL TIEMPO FÍLMICO

Tarkovsky, Andrei, "Sobre el ritmo, el tiempo y el montaje", "Esculpir en el tiempo", "Idea y guión", "La configuración de la imagen cinematográfica" en *Esculpir en el tiempo*. Rialp, Madrid, 1991.

Aumont, J. *Las teorías de los cineastas*. (fragmentos) Paidós, Barcelona, 2004.

Proyección completa o fragmentos de:

Stalker (Tarkovsky – URSS- 1979)

Damnation (Kárhozat, La condena - Béla Tarr, Hungría,1987)

Madre e Hijo (Alexander Sokurov- Rusia- 1997)

Gerry (Gus Van Sant, USA, 2002).
La ciénaga (Lucrecia Martel, Arg., 2000)
La libertad (Lisandro Alonso, Arg., 2001)
Los muertos (L. Alonso, Arg., 2004)
El agujero (Tsai Ming-Liang, Taiwán, 1998)
Lumière et. Cie (Varios directores - 1995)
The passing (Bill Viola, USA, 1991)
Balanceos (A. Santoro – C. Merdek, Arg. 2005)
Las armonías de Werckmeister (Werckmeister harmóniák, Béla Tarr, Hungría, 2000)
Fabrika (*Factory*, Sergei Loznitsa, Rusia, 2004)
Andén (*Polustanok*, Sergei Loznitsa, Rusia, 2000)
El pasajero (M. Antonioni, 1974).
 Videominutos, cortos y tesis de las carreras de Comunicación audiovisual y Artes Audiovisuales. FBA

UNIDAD IV – EL MONTAJE

Bordwell, D. y Thompson, K., "La relación entre plano y plano: el montaje" (Capítulo 7), en *El arte cinematográfico*. Paidós, Barcelona, 1995.
 Sánchez Biosca, Vicente. *El montaje cinematográfico*. (fragmentos) Paidós, Barcelona, 1997.
 Villain, Dominique. "El encuadre del sonido" (Cap. 4), "Composición, descomposición" (Cap. 6), en *El encuadre cinematográfico*. Paidós, Barcelona, 1997.
 Chion, M. *La audiovisión*. (fragmentos) Paidós, Barcelona, 1993.

Proyección completa o fragmentos de:

Bastardos sin gloria (Quentin Tarantino, USA-Alem. – 2009)
Los otros (Alejandro Amenábar, 2001)
El aura (Fabián Bielinsky - Arg. – 2005)
Extraño (Santiago Loza, Arg., 2003)
El Sabor del Té (Katsuhito Ishii, 2004)
Los pájaros (*The Birds*, Alfred Hitchcock, USA, 1963)
Historie(s) du cinéma. (Jean-Luc Godard, Francia, 1988-1998)
Beshkempir, (el hijo adoptivo) (Aktan Abdykalykov, Kirguistán, 1998)
Kill Bill 1 y 2 (Tarantino—USA—2003/04)
La ley de la calle (Coppola—USA—1994)
Octubre (Eisenstein—URSS—1927)
La Jetée (Chris Marker 1963)
Bagdad Café (P. Adlon-USA, Alemania, 1992)
El hombre de la cámara (Dziga Vertov –1929)
Dos hombres y un armario (Polanski—Polonia— 1959)
El Padrino I, II y III (Coppola-USA—1972, 1974, 1990)
El espejo (Zerkalo, Andrei Tarkovsky, URSS, 1975)
Amanecer (Sunrise: A song of two humans, F. W. Murnau, Alemania, 1927)
Un condenado a muerte se escapa (Bresson-Fcia-1956)
Mother Dao, (V. Monniquendam-1997)
La mano en la trampa (Torre Nilsson, Arg., 1960)
 Ejemplos televisivos. Series. (ej. *Tumberos* (2002) de Caetano, A., *Okupas* (2000) de Stagnaro, B. *24 hs* (2005) del canal Fox, etc)
 Videominutos, cortos y tesis de las carreras de Comunicación audiovisual y Artes Audiovisuales. FBA

UNIDAD V - LA CONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICANTE Y LA PLANIFICACIÓN

y UNIDAD VI – LA NARRACIÓN

Mitry, Jean. “Sobre un lenguaje sin signos”, en Urrutia (ed.), *Contribuciones al análisis semiológico del film*, F. Torres, Valencia, 1976, 263-290.

Benavídez, F. *La puesta en forma y su propuesta estética*, (grilla de parámetros morfológicos, Cátedra de Realización y Lenguaje Audiovisual- 2003)

Bazin, A. “Evolución del Lenguaje Cinematográfico” en *¿Qué es el cine?* Rialp, Madrid, 1966.

Proyección completa o fragmentos de:

Paranoid Park (Gus Van Sant, USA, 2007)

Invasión (Hugo Santiago, Arg. - 1969)

Aguirre, la ira de dios (Werner Herzog – Alemania - 1972)

La hora de los hornos (F. Solanas, Arg., 1968)

Las aguas bajan turbias (Hugo del Carril, Arg. - 1952)

Prisioneros de la tierra (Mario Sóffici, Arg. - 1938)

Stranger than paradise (Jim Jarmusch, USA, 1984)

El desprecio (Le mépris, Jean-Luc Godard, 1963)

Elephant, (Gus Van Sant –USA- 2003)

Un oso rojo (A. Caetano, Arg.2002)

A humble life (Sokurov, 1997)

Sin Aliento (Jean-Luc Godard-1959)

El Ciudadano Kane (Welles—USA-1941)

El Maestro de Música (Corbiau – Fcia- 1988)

Juana de Arco (C. T. Dreyer—Dinamarca—1929)

2001 Odisea del Espacio (S. Kubrick—USA—1969)

El Perfecto Asesino (J. L. Besson—USA—1995)

El Padrino I, II y III (Coppola-USA—1972, 1974, 1990)

El Acorazado Potemkin (Eisenstein—URSS—1925)

Taxi Driver (Scorsese—USA—1975)

Blade Runner (R. Scott—Ing.—1996)

Stalker (Tarkovsky – URSS- 1979)

Areas (H. Khourian – Arg- 2000)

La mano en la trampa (Torre Nilsson-Arg-1971)

El dependiente (L. Favio-Arg-1967)

Este es el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza...y unas pocas cosas más (L. Favio -Arg-1965)

Bolivia (A. Caetano, Arg., 2001)

Tokyo-ga (Wim Wenders.1985)

Y allá qué hora es? (Tsai Ming-Liang, Taiwán, 2002)

The passing (Bill Viola, USA, 1991)

Suelo Argentino, (Pedro Diez – Arg.- 2001, videoinstalación)

Ejemplos televisivos. Series. (ej. *Tumberos* (2002) de Caetano, A., *Okupas* (2000) de Stagnaro, B. *24 hs* (2005), etc)

Videoclips.

Videominutos, cortos y tesis de las carreras de Comunicación audiovisual y Artes Audiovisuales. FBA

UNIDAD VII – LA REALIZACIÓN.

Tarkovsky, Andrei. *Esculpir en el tiempo*. (fragmentos) Rialp, Madrid, 1991.

Truffaut, F., *El cine según Hitchcock*, (fragmentos) Bs. As., Alianza, 1992.
Se integran los textos de las unidades anteriores.

Proyección completa o fragmentos de:

Sátántangó (Béla Tarr, Hungría, 1994)

Arroz amargo (Riso amaro, De Santis, Giuseppe – Italia - 1949)

AK (Akira Kurosawa. Chris Marker – Francia - 1985)

Peeping Tom (Michael Powell - Inglaterra - 1960)

Tiempos violentos (Tarantino—USA—1994)

Tire dié (Fernando Birri, Arg., 1960)

Vivir su vida (*Vivre sa vie*, Jean-Luc Godard, Francia, 1962)

El hombre de Arán (Flaherty, 1934)

Cuentos de Tokyo (Ozu, Japón, 1954).

Perros de la calle (Tarantino—USA—1992)

Nostalghia (Tarkovsky —URSS—1983)

Lecciones de oscuridad (Herzog—Alemania— 1995)

Looking for Richard (Al Pacino—USA—1996)

La celebración (Winterberg-Dinamarca- 1998)

El sabor de la cereza (Kiarostami-Irán-1998)

El camino del samurai (Jarmusch-USA-1999)

Vidas Secas (Pereira Dos Santos-Brasil-1963)

Los muertos (L. Alonso, Arg, 2004)

La niña santa (Lucrecia Martel, Arg, 2003)

El camino de los sueños (D. Lynch-USA-2001)

Medea (Lars Von Trier, Dinamarca, 1984)

Dogville (Lars Von Trier, Dinamarca, 2003)

Tape (R. Linklater, USA, 2001)

Videominutos, cortos y tesis de las carreras de Comunicación audiovisual y Artes Audiovisuales. FBA

UNIDAD VIII - PLÁSTICA DE LA IMAGEN

Arnheim, R., *Arte y Percepción Visual*. (fragmentos) Madrid, Alianza, 1983.

Aumont, J. y Marie, M. *Análisis del film*. (fragmentos) Paidós, Barcelona, 1993. cap. 2.1

Proyección completa o fragmentos de:

Fata Morgana (Werner Herzog, 1971)

Sin city (F. Miller-R. Rodríguez, USA, 2005)

La Tempestad (Greenaway— Inglaterra—1992)

El vientre de un Arquitecto (Greenaway— Inglaterra, 1987)

Los Sueños (Kurosawa—Japón—1990)

Mishima (P. Schrader—USA, 1985)

Enrique V (K. Branagh—Inglaterra, 1989)

Hiroshima mon amour (A. Resnais—Francia— 1959)

Videominutos, cortos y tesis de las carreras de Comunicación audiovisual y Artes Audiovisuales. FBA

NOTA:

Bibliografía: en el detalle por unidad figuran los textos básicos, los cuales podrán cruzarse y ampliarse con otros textos que figuran en la bibliografía general.

Filmografía: todos los films citados para las diversas unidades son considerados una filmografía general básica y contextual para los estudiantes. Se complementa con la lista de films que figura en el blog de la cátedra. (“3.6.5.: el año cinematográfico de Realización I”, en <http://realizacion1.wordpress.com/>). Y también con el estímulo y participación integral de la cursada en el Festival REC, Festival de Cine de Universidades Públicas organizado por la FBA – UNLP, en cada edición anual desde su lanzamiento en 2010.

Las listas anteriores pueden ser ampliadas o modificadas de acuerdo a las actividades a desarrollar durante la cursada de la asignatura.

5. MODALIDAD DE TRABAJO

Realización I es una asignatura introductoria cuya modalidad de trabajo es teórico-práctica donde se torna indispensable trabajar la idea de la teoría como una herramienta, entendiéndola como una práctica. Entonces distinguimos una *práctica teórica*, y una *práctica realizativa*.

La modalidad de trabajo se estructura sobre la base de tres áreas fundamentales:

- .) La práctica teórica—los fundamentos teóricos sobre lenguaje y realización para la práctica profesional dentro del espacio audiovisual argentino
- .) La práctica realizativa—los fundamentos (prácticos) de la realización, la ejercitación en diferentes modos de puesta en forma.
- .) El Ciclo de proyecciones—los fundamentos de un espacio de construcción del imaginario social y cultural. El cine y las artes audiovisuales en sus diferentes manifestaciones históricas, (integrado al campo de la práctica teórica).

La praxis integra los tres niveles de realización y reflexión sobre los procesos para consolidar los desarrollos individuales y grupales en la formación de los sujetos del proceso pedagógico. Los contenidos trabajados en uno y otros se articulan y complementan conformando un mismo proceso integrador y relacional.

En las *prácticas teóricas* se trabaja con los estudiantes las claves, los mapas que les permitan recorrer los textos escritos y audiovisuales propuestos por la cátedra para reconocer los diferentes parámetros morfológicos del lenguaje audiovisual, diferentes modos de puesta en forma fílmica y campos creativos a indagar, descubrir y expandir.

Donde se analizan las obras promoviendo la reflexión crítica sobre las formas de entender la realización, los procedimientos técnico expresivos y los recursos del lenguaje. Un espacio de discusión y problematización del campo audiovisual con vistas a enriquecer los procesos de producción realizativa de los estudiantes.

En los *prácticos realizativos* el objetivo consiste en trabajar con profundidad la puesta en práctica de las herramientas técnicas y los recursos del lenguaje poniendo en juego y desarrollando las claves y contenidos abordados en las prácticas teóricas. Una serie de ejercicios realizativos permiten adquirir conocimientos prácticos para la realización de los trabajos que estructuran el desarrollo de la cursada.

***

Los estudiantes cuentan con las Aulas Web, el correo electrónico, el canal de youtube y el blog de la cátedra como herramientas de comunicación y contacto con bibliografía, publicaciones, filmografía, ciclos e información propia de las cursadas.

<http://realizacion1.wordpress.com/> .

6. PAUTAS DE EVALUACIÓN

En la evaluación se pondrá el acento en todo el *proceso* de enseñanza-aprendizaje y no únicamente en los resultados.

- Pautas de Evaluación de los trabajos realizativos (video final, para su instancia de entrega).

Aspectos Generales. Ítems a considerar en la calificación grupal e individual:

- 1) Video – Video Final
- 2) Proceso Pedagógico Realizativo - Seguimiento pedagógico del Proceso Realizativo (idea, carpeta de proyecto realizativo, rodajes, confrontación con la Mesa evaluadora)
- 3) Intervención Crítica – Análisis del Grupo de su proceso realizativo y su modo de construcción audiovisual, siguiendo los parámetros particulares de su Puesta en forma fílmica. (durante la Mesa de evaluación)
- 4) Concepto – Concepto de cada estudiante y del grupo (concepto general, intervención durante la cursada, cumplimiento de Trabajos Prácticos, Asistencia)

La Nota Final de la Mesa de Evaluación (Video Final evaluado en su instancia de entrega) integra los 4 puntos anteriores:

Nota del Video

Nota por la Intervención crítica (referencial)

Nota del Proceso pedagógico realizativo (referencial)

Nota de Concepto (referencial)

La *Nota Definitiva de la Cursada* se obtiene al integrar:

- Nota Final del Trabajo Audiovisual (Video Final - Entrega- Mesa de Evaluación)
- Nota del/los Exámenes Parciales escritos
- Nota de Concepto (concepto general, intervención durante la cursada, cumplimiento de Trabajos Prácticos, Asistencia)

7. RÉGIMEN DE CURSADA Y APROBACIÓN

La materia es de cursada anual y en la modalidad de promoción directa sin examen final, con una evaluación progresiva del rendimiento del estudiante a lo largo del año lectivo mediante trabajos prácticos y exámenes parciales.

Para la aprobación se requieren:

- La aprobación de la totalidad (100 %) de los trabajos prácticos realizativos o escritos; y las evaluaciones parciales escritas (1 o 2) que se realizan en el año (Nota mínima de aprobación: seis).
- Asistencia del ochenta por ciento (80 %) tanto a la Práctica Teórica como a la Práctica Realizativa.

- La aprobación de una instancia realizativa grupal integradora de la cursada: Video Final, cortometraje de 1 a 3 minutos, que será exhibido y evaluado en coloquio general y público (Nota mínima de aprobación: seis).
- Todos los trabajos podrán ser recuperados en caso de desaprobación.

8. TRABAJOS PRÁCTICOS: EJERCICIOS REALIZATIVOS

El sistema de aprobación de la materia, por promoción directa, plantea una serie de trabajos prácticos (realizativos y de reflexión teórica sobre lenguaje audiovisual).

Las experiencias realizativas alrededor de las cuales se estructuran los contenidos mínimos giran en torno a la experimentación y el entrenamiento en la realización audiovisual, cuyo objetivo último es la realización grupal de un cortometraje integrador (Video Final, de 1 a 3 minutos de duración), como corolario de un proceso pedagógico anual y escalonado.

Los trabajos prácticos realizativos que estructuran la cursada son grupales y se desarrollan del siguiente modo:

Primer Período

T.P.: ejercicio sobre cámara y encuadre. Observación y exploración plástica de los recursos del lenguaje audiovisual.

T.P.: ejercicio sobre Espacio fílmico. – Dimensión visual y sonora de su conformación.

T.P.: ejercicio sobre Tiempo fílmico. – Dimensión visual y sonora de su conformación.

Ejercicios de Estilo y Planificación: “Apuntes de estilo para un proyecto de video”. Se desarrollan en niveles de estudio, previos a la entrega del Video Final.

Ts.Ps.: Estudios de Estilo. – Ejercicios de exploración y ensayo formal, una aproximación a la realización del video final.

Segundo Período

El segundo período de la cursada se estructura en función de una *investigación fílmica –a nivel teórico y realizativo-* que cada grupo realizador encara para llevar a cabo la reformulación de su proyecto en base al estudio de problemáticas específicas que surgen del mismo. El equipo docente propone a cada grupo un *objeto de estudio* en función de un *tema de investigación* -con bibliografía y filmografía específicas-, ligado a los enfoques y exploraciones audiovisuales abordados en el proyecto por los estudiantes. La tarea consiste en abordar problemáticas puntuales del lenguaje y la realización audiovisual, indagarlas, confrontarlas, desarrollarlas y profundizarlas conceptual y fílmicamente en función del propio proceso creativo-reflexivo-productivo. Cuyos resultados se materializan en el proceso de formulación - reformulación del trabajo realizativo y en su exposición final en la Mesa de evaluación de Noviembre.

Ts.Ps.: Estudios de Estilo. – Reformulaciones del trabajo en función de la investigación fílmica que está desarrollando el grupo.

Trabajo Práctico Integrador de la cursada:

Video Final – Mesa de evaluación Noviembre. Corolario del proceso pedagógico del primer y segundo períodos donde se integran los procesos de aprendizaje sobre los lenguajes y la realización audiovisual. Donde se cruzan las conceptualizaciones y las prácticas teóricas y realizativas abordadas a lo largo de la cursada.

NOTAS:

- Los diferentes Trabajos Prácticos se desarrollarán a partir de pautas específicas a seguir para su realización.
- En el segundo período, la bibliografía y la filmografía general de la materia son ampliadas con la incorporación de films y textos sugeridos a cada grupo de acuerdo con su objeto de estudio / tema de investigación en función de su proyecto realizativo.

9. BIBLIOGRAFIA GENERAL

- Revista: *ARKADIN. Estudios sobre Cine y Artes Audiovisuales*, publicación académica con referato del Departamento de Comunicación Audiovisual FBA-UNLP. Año 1 – N° 1. *Ficciones y realidades*- Marzo 2005.
- Arnheim, R., *Arte y Percepción Visual*. Madrid, Alianza, 1983.
- Aumont, J. y Marie, M. *Análisis del film*. Paidós, Barcelona, 1993.
- Aumont, J. *La imagen*. Paidós, Barcelona, 1993.
- Aumont, J. *Las teorías de los cineastas*. Paidós, Barcelona, 2004.
- Aumont, J.; Bergala, A.; Marie, M. y Vernet, M. *Estética del Cine*. Paidós, Barcelona, 1985.
- Aumont, J., *El ojo interminable*, Barcelona, Paidós, 1997.
- Barthes, Roland. *La cámara lúcida*. Paidós Comunicación, Barcelona, 1990.
- Bazin, André. *Qué es el cine?*, Rialp, Madrid, 1966.
- Bazin, A, *Jean Renoir*. Artiach, Madrid, 1973.
- Bazin, A. y Labarthe, André. *Orson Welles*. F. Torres, Valencia, 1970.
- Benavídez, Fabio. “El efecto Sokurov o la pregnancia de lo inmóvil”.- En Revista *ARKADIN. Estudios sobre Cine y Artes Audiovisuales* - Departamento de Comunicación Audiovisual FBA-UNLP. Año 1 – N° 1. Marzo 2005.
- Benavídez, F. *La puesta en forma y su propuesta estética*, (grilla de parámetros morfológicos, Cátedra de Realización y Lenguaje Audiovisual- 2002/03)
- Benavídez, F. y Santoro, Andrea. “Los trazos de Picasso en el encuadre de Hitchcock”. En Russo, E. (Comp.) *Interrogaciones sobre Hitchcock*- Bs. As. Ed. Simurg. 2001.
- Badiou, Alain. “El cine como experimentación filosófica” en Yoel, Gerardo (comp.) *Pensar el cine 1. Imagen, ética y filosofía*. Bs. Aires, Manantial, 2004.
- Bettetini, G. *Producción significativa y puesta en escena*. G. Gili, Barcelona, 1977.
- Bettetini, G. *La conversación audiovisual. Problemas de la enunciación fílmica y televisiva*. Cátedra, Madrid, 1989.
- Bonitzer, P. Cap: “El campo ciego” en *El campo ciego. Ensayos sobre el realismo en el cine*, Ed. Santiago Arcos, Bs. As., 2007.
- Bonitzer, P. *El campo ciego. Ensayos sobre el realismo en el cine*, Ed. Santiago Arcos, Bs. As., 2007.
- Bonitzer, P. *Decadrages*. Editions de l'Etoile, París, 1984.
- Bordwell, D. *La narración en el cine de ficción*. Paidós, Barcelona, 1996.
- Bordwell, D. y Thompson, K. *El arte cinematográfico*. Paidós, Barcelona, 1995.
- Breschand, J. *El documental*. Paidós, Barcelona, 2004.
- Bresson, R. *Notas sobre el cinematógrafo*. Era, México, 1974.
- Burch, Noël. *Praxis del cine*. Fundamentos. Madrid, 1970.
- Burch, Noël. *El Tragaluz del Infinito*. Ed. Cátedra. Madrid, 1991.
- Casetti, Francesco. *Teorías del cine*. Ed. Cátedra. Madrid, 1993.
- Chion, Michel. *La audiovisión*. Paidós, Barcelona, 1993.
- Comolli, Jean-Louis. *Filmar para ver*, Ed. Simurg / Cátedra La Ferla (UBA), Bs. As., 2002.
- Deleuze, G. *La imagen- movimiento*. Paidós, Barcelona, 1984.
- Deleuze, G. *La imagen- tiempo*. Paidós, Barcelona, 1987.
- Eisenstein, Serguei. *El Sentido del Cine*. Siglo Veintiuno. México, 1974.

Eisenstein, Serguei. *La forma en el cine*. Siglo Veintiuno. México, 1976.

Eisenstein, Serguei. *Hacia una teoría del montaje*. Vol.1 y 2. Paidós, Barcelona, 2001.

Gaudreault, A. y Jost, F. *El relato cinematográfico*. Paidós, Barcelona, 1995.

Hernández García, Iliana. *Mundos virtuales habitados. Espacios electrónicos interactivos*. Centro Editor Javeriano, Bogotá, 2002

La Ferla, Jorge. Comp. *Medios Audiovisuales. Ontología, historia y praxis (cine, TV, video, instalaciones, multimedia)*. Editorial universitaria de Bs. As., Bs. As., 1999.

La Ferla, J. Comp. *La revolución del video*. Of. de Publicaciones del CBC-UBA, Bs. As., 1996.

Machado, Arlindo. *El paisaje mediático*. Libros del Rojas-UBA, Bs. As., 2000.

Manovich, Lev. *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación*, Paidós, Bs As, 2006.-

Mitry, Jean. "Sobre un lenguaje sin signos", en Urrutia (ed.), *Contribuciones al análisis semiológico del film*, F. Torres, Valencia, 1976, 263-290.

Mitry, J. *Estética y psicología del cine*. Vol 1 y 2. Siglo XXI, México, 1984.

Rohmer, Eric. *L'organisation de l'espace dans le Faust de Murnau*, Ed. UGE, col.10/18, Paris, 1977.

Nichols, Bill. *La representación de la realidad*. Paidós, Barcelona 1997.

Russo, Eduardo. *Diccionario de cine*. Paidós. Bs. As. 1998

Russo, Eduardo (Comp.) *Interrogaciones sobre Hitchcock*- Bs. As. Ed. Simurg. 2001.

Sánchez, R. *Montaje Cinematográfico, arte del movimiento*, Aquí Gran Ed., 1991.

Sánchez Biosca, Vicente. *El montaje cinematográfico*. Paidós, Barcelona, 1997.

Tarkovsky, Andrei. *Esculpir en el tiempo*. Rialp, Madrid, 1991.

Tirard, L. *Lecciones de cine*. Paidós, Barcelona, 2003.

Truffaut, F., *El cine según Hitchcock*, Bs. As., Alianza,1992.

Truffaut, F., *El placer de la mirada*. Paidós, Barcelona, 1999.

Verón, Eliseo. *La semiosis social*. Gedisa, Buenos Aires, 1987.

Vertov, Dziga. *El cine ojo*. Fundamentos. Madrid, 1974.

Vila, S. *La escenografía. Cine y arquitectura*. Cátedra, Madrid 1997.

Villain, Dominique. *El encuadre cinematográfico*. Paidós, Barcelona, 1997.

Wenders, W., *El acto de ver*. Paidós, Barcelona, 2005.

Yoel, G., (comp.) *Pensar el cine 1. Imagen, ética y filosofía*. Bs. Aires, Manantial, 2004.

Yoel, G., (comp.) *Pensar el cine 2. Cuerpo(s), temporalidad y nuevas tecnologías*. Bs. Aires, Manantial, 2004.

Zunzunegui, Santos. *La mirada cercana*. Paidós, Barcelona, 1996.

Zunzunegui, Santos. *Paisajes de la forma*. Cátedra, Madrid, 1994.

Zunzunegui, Santos. *Pensar la imagen*. Cátedra / Universidad Del País Vasco, Madrid, 1998.

***

Realización1