

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Estudios Históricos y Sociales

CICLO LECTIVO: 2019

CÁTEDRA DE LENGUAJE VISUAL 3

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE: Prof. y Lic. en Artes Plásticas. Prof. y Lic. en Historia de las Artes Visuales. Diseño en Comunicación Visual (cursada obligatoria) Prof. y Lic. en Diseño Multimedia (seminario optativo)

AÑO DE CURSADA: 3º AÑO DE LA CARRERA (PLAN 2006)
CORRELATIVAS:

Prof. y Lic. en Artes Plásticas: Lenguaje Visual I y II. Taller Básico I.
Diseño en Comunicación Visual: Lenguaje Visual I y II.
Prof. y Lic. en Diseño Multimedia: Seminario optativo.

MODALIDAD DEL CURSO: Anual
SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA
CARGA HORARIA SEMANAL: 4 horas.

PROFESOR A CARGO: Lic. CARLOS PINTO, Prof. Titular

EQUIPO DOCENTE:

Profesor Adjunto:

Lic. Yanina Hualde
Mag. Natalia Di Sarli

Jefes de Trabajos Prácticos:

Lic. Ignacio Bigeón
DCV Diego Tollo

Ayudantes Diplomados:

Prof. Adriana Morales.
DCV Leonardo Bolzicco.
Prof. Silvia Falcone.
DCV Marcelo Zeltner.

Lic. Roberto Mallo.
DCV Ezequiel Iloro.
Lic. Diego Garay.
Prof. Josefina Romagnoli.
Prof. José María Acosta.
Prof. María José Brambilla.
Prof. Maisa Mora Ribeiro.
DCV Luis Wilson
DCV Agustina Fulgueiras

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN::

1. Aprendizaje Solidario que se renueva año a año, que realiza la cátedra a través de la FBA con instituciones de la región.
2. Horario de cursada: Viernes 8:00 a 12:00 (turno mañana) 18 a 22 hs (turno noche)

Modalidad de trabajo en clase: la cátedra se rige con la modalidad de Taller en la ejecución y evaluación de sus trabajos prácticos. La organización de los seis trabajos prácticos anuales responde a un proceso secuencial de aprendizaje, por lo cual de no aprobarse una instancia de trabajo práctico no podrá pasarse a la siguiente. Para ello la cátedra promueve como estrategia pedagógica el trabajo en el aula y el sistema de corrección colectiva, finalizando con un cierre o miniteórico general de los temas trabajados durante la jornada.

Modalidad de evaluación: Las pautas de evaluación se indican en cada trabajo práctico, teniendo el docente la atribución de calificar en función de las correcciones previas, prolijidad en la presentación, compromiso y participación del alumno en las clases teórico-prácticas. Para acceder a la instancia de evaluación de cada trabajo práctico, el alumno deberá haber asistido al menos a una corrección previa. El trabajo de evaluación no se efectuará en presencia de los alumnos, quienes se retirarán del aula durante el transcurso de la evaluación. En dichas jornadas participarán los Coordinadores de Aula, con la función de aunar criterios de evaluación y observar los procesos de trabajo. La nota de cada bloque se calcula en base al promedio de los tres trabajos prácticos que componen dicho bloque. La nota final de la cursada se calculará en base al promedio de ambos bloques.

CONTACTO ELECTRÓNICO: lenguajevisual3@gmail.com

SITIO WEB: <http://lenguajevisual3.blogspot.com.ar/>

<https://www.facebook.com/C%C3%A1tedra-Lenguaje-Visual-3-1179533645414608/>

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)

Lenguaje Visual 3 es el último nivel de una asignatura vertical. Por ende integra contenidos puntuales de su currícula a los saberes adquiridos por los alumnos en los niveles precedentes: color, luz, composición, encuadre, retórica visual, géneros y estilos, entre otros temas.

En éste último nivel, Lenguaje Visual 3 introduce el tema de la dimensión temporal y la estructura narrativa, incorporando elementos que van más allá del lenguaje puramente visual, tales como texto, sonido y movimiento. En una era donde han tomado singular importancia los denominados nuevos medios y sus discursos hipertextuales e hipermediales, es un objetivo de la materia articular elementos visuales, sonoros y dinámicos para crear dispositivos narrativos que articulen sentido en función de destinatarios concretos.

- Propiciar la vinculación de atributos de la imagen plástica a distintos dispositivos narrativos y comunicativos.
- Estimular la convivencia de lenguajes y códigos narrativos en función de lograr una poética propia.
- Promover la adquisición de los códigos del lenguaje audiovisual: sonido, movimiento, montaje.
- Estimular el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario en proyectos en equipo, contemplando la sustentabilidad de los mismos, los plazos y los destinatarios.

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Unidad 1.

Introducción al relato ilustrado.

Códigos del libro ilustrado: Narración textual visual y narración textual verbal.

El desarrollo temporal: Relación entre relato y narración. Instancias del relato clásico. Momentos clave de la historia.

Concept board: Selección y organización de elementos inspiracionales. Paleta de color. Texturas. Volúmenes. Planteo de técnica y estética. Predominancias, subordinaciones y acentos en la propuesta.

El personaje: Diseño y construcción formal. Materialidad. Composición. Proporciones regulares e irregulares. Distorsión de proporciones. Antropomorfismo. Exploración en técnicas bidimensionales y tridimensionales. Diseño y construcción psicológica: Expresividad corporal y facial. Definición de expresión y carácter. Roles de cada personaje en la historia y su caracterización.

El contexto: espacialización, paisaje, fondos, climas, atmósferas, iluminación, indicadores dramáticos y narrativos. Relación figura-fondo.

Estructura del libro ilustrado: Morfología. Formatos. Composición. Plano y encuadre aplicado al formato de libro ilustrado. Viñetas. Páginas simples y dobles. Caja de texto - imagen. Tipografía. Predominancia y subordinación en relación a la ilustración. Jerarquización tipográfica.

El libro como interfaz: Arte de tapa. Usabilidad. Materialidad. Funcionalidad. Encuadernación y terminaciones.

Unidad 2.

Introducción al relato audiovisual.

Etapas constitutivas: Preproducción, producción y postproducción.

Preproducción: Idea, guión, resumen, sinopsis.

Relato literario y relato audiovisual: Transposición de dispositivo. Dimensión temporal del relato audiovisual.

El personaje animado: Expresividad corporal y facial. Rol y caracterización. Actuación y movimiento. Ciclos de animación y expresiones.

Diseño de contexto: espacialización, fondos, atmósferas, iluminación, indicadores dramáticos y narrativos. Relación figura-fondo.

Story-board: Diseño de escena. Composición en plano. Continuidad de planos.

Sonido: Diseño y composición de audio. Tipologías de audio para relato audiovisual.

Animatic: Tipologías de montaje cinematográfico. Sincronía imagen y sonido.

Angulaciones y movimiento de cámara. Timing.

Producción: Técnicas de animación tradicional, digital y corpórea. Fotograma e imagen. Secuencias. Escalas de animación. Intercalación.

Postproducción. Edición de video: Organización de secuencias. Filtros. Transiciones.

Diseño y creación de títulos y créditos. Formatos de renderizado.

Bibliografía

Schritter, Itsvan. *Sobre la construcción de un libro para chicos y sus ilustraciones. La otra lectura.* Cap 1: "Un libro para chicos, ingredientes y cocción). Las ilustraciones en los libros para chicos. Colección Relecturas. Buenos Aires, 2005.

Weiss, Mónica: *Tensiones en el libro ilustrado: El extraño caso de Dr. Jeckill y Mr. Hyde. O del cuerpo, la mente y el temor escolar en el libro ilustrado.*

Charla pronunciada por **Mónica Weiss** Jornadas para Docentes y Bibliotecarios, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires, el 22 de julio de 2003. Publicado en <http://forodeilustradores.com.ar>

----- *Contrapunto en el libro ilustrado.* Artículo publicado en Foro de Ilustradores de la República Argentina <http://forodeilustradores.com.ar>

Mc Cannon, D., Thornton, S. y Williams Y. *Escribir e ilustrar libros infantiles.* Cap. III "Contar la historia" Barcelona: Acanto, 2009.

Sáenz Valiente, Rodolfo. *Arte y técnica de la animación.* Capítulo II "El tratamiento de la idea" Ediciones de la Flor. Buenos Aires, 2008.

-----*Arte y técnica de la animación.* Capítulo V "El guión visual" Ediciones de la Flor. Buenos Aires, 2008.

-----*Arte y técnica de la animación.* Capítulo VI "El formato del guión visual" Ediciones de la Flor. Buenos Aires, 2008.

-----*Arte y técnica de la animación.* Capítulo VII "El sonido" Ediciones de la Flor. Buenos Aires, 2008.

Feldman, Simón. *La composición de la imagen en movimiento.* Capítulo I "La percepción visual" Gedisa, Barcelona, 1995.

-----*La composición de la imagen en movimiento.* Capítulo II "Componer las imágenes ¿para qué?" Gedisa, Barcelona, 1995.

-----*La composición de la imagen en movimiento.* Capítulo III "Las Estructuras de la imagen" Gedisa, Barcelona, 1995.

-----*La composición de la imagen en movimiento.* Capítulo IV "La composición de la imagen en movimiento" Gedisa, Barcelona, 1995.

Chion, Michel. *La Audiovisión Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido .* Paidós Comunicación/ 53; España; Editorial Paidós; 1993

Bibliografía Opcional

Manovich, Lev. “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación”. Paidós, Buenos Aires, 2008.

Parent Altier, Dominique. “Sobre el guión”. Ediciones La Marca, Buenos Aires, 2005.

Johnson, Paul. “Picasso y Walt Disney ¿Hay lugar para la naturaleza en el mundo moderno?”. En Creadores, Ediciones B. Buenos Aires, 2007.

CLAYSS, Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Manual para docentes y estudiantes solidarios. Buenos Aires, 2010.

Programa Nacional de Educación Solidaria. Ministerio de Educación de La Nación. Itinerario y herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje Servicio. Buenos Aires, 2009.

Valvassori, Mirta. “El personaje trickster o ‘burlador’ en el cuento tradicional y en el cine de dibujos animados”. Culturas Populares. Revista Electrónica 1, enero-abril 2006, 27 pp.

<http://www.culturas-populares.org/textos%20I-1/articulos/Valvassori.pdf>

Yebenes, Paloma. “La música en el mundo de la animación” Contra- texto Digital. Año 5, N° 6. Universidad de Lima.

<http://www.ulima.edu.pe/revistas/contratexto/Art%EDculos/PDF/La%20m%FAsica%20en%20el%20mundo%20de%20la%20animaci%F3n.pdf>

Chion, Michel. “La Audiovisión Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido”. Paidós Comunicación/53; España, Editorial Paidós, 1993.

ANEXOS