

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

CICLO LECTIVO: 2014

LENGUAJE VISUAL III

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:

Para Prof. y Lic. en Artes Plásticas:

Lenguaje Visual I y II.

Taller Básico I.

Para Diseño en Comunicación Visual:

Lenguaje Visual I y II.

Para 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

EQUIPO DOCENTE:

Profesor Adjunto:

Lic. Yanina Hualde

Jefes de Trabajos Prácticos:

Prof. Ignacio Bigeón

Mag. Natalia Di Sarli

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.

DCV Diego Tollo

Prof. José María Acosta.

Prof. María José Brambilla.

Prof. Maisa Mora Ribeiro.

Lic. Viviana Serafini.

Prof. Margarita Korn.

Adscriptos graduados:

DCV Juan Pablo Boccia.

Prof. Diego Aballay.

DCV Luis Wilson.

Prof. Franco Guzzo.

Adscriptos alumnos:

Ignacio Rodríguez

Paula Danessa.

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:**Requisitos para aprobar la cursada:**

1. 80 % de asistencia.
2. 100% de los trabajos prácticos aprobados.

3. Cumplimentación de las pautas de la cátedra en el marco del Proyecto de Aprendizaje Solidario que se renueva año a año, que realiza la cátedra a través de la FBA con instituciones de la región.
4. Carga horaria: 4 hs semanales
5. Horario de cursada: Viernes 8:00 a 12:00 (turno mañana) 18 a 22 hs (turno noche)

Organización de comisiones: La cátedra organiza las comisiones por orden alfabético y en función a la cantidad de inscriptos por cada turno. Cada aula contará con sus respectivas comisiones y un Coordinador de Aula responsable de supervisar las tareas a desarrollar, así como la modalidad de entrega y corrección. Asimismo, el coordinador de aula ejecutará miniteóricos al cierre de clases, en función a los temas propuestos en el cronograma.

Cambios de turno: Los cambios de turno por parte de los alumnos se admiten exclusivamente por razones laborales o de familia y deben gestionarse a través del Coordinador de Aula. La cátedra no permite cambios de comisión bajo ningún motivo. Los alumnos que no figuren en los listados oficiales no podrán cursar la materia.

Carga horaria: Las actividades de la cátedra se organizan en función del sistema de cursada y evaluación comprendido dentro de la carga horaria reglamentaria de 4 horas pautada por el Plan de Estudios (8:00 a 12:00 horas para el turno mañana y 18:00 a 22:00 horas para el turno de la noche). Dicha carga horaria se aplica tanto a docentes como a alumnos y comprende la asistencia obligatoria a teóricos, la corrección de trabajos prácticos y la evaluación en cada instancia de preentrega y entrega. En caso de inasistencia, el docente deberá comunicarlo al Coordinador de Aula, quien se ocupará de las tareas de la comisión.

Asistencia y regularidad: La cátedra se rige con el sistema de promoción directa y régimen de cursada presencial. Dicha promoción implica el 100% de los trabajos prácticos presentados y aprobados y el 80% de asistencia. La asistencia correrá por cuenta del Coordinador de Aula según el margen de cada turno (de 8 a 8:30 para el turno de la mañana y de 18 a 18:30 para el turno de la noche). La regularidad del

alumno se medirá exclusivamente en función a sus inasistencias o asistencias fuera de horario (excepto en los casos que se presente certificado médico o de trabajo). No se le computará inasistencia al alumno por no haber corregido en clase.

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, 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. Cada docente a cargo de comisión deberá entregar via mail sus notas en la planilla excel proporcionada por la cátedra.

Instancia de febrero: Los alumnos que sean derivados a las mesas de febrero deberán acreditar el 80 % del trabajo práctico N° 6 al final del ciclo lectivo. Las fechas de examen de febrero se pautan en el segundo llamado de dicho mes, con fecha, horario y aula consignado por el Departamento de Estudios Histórico- Sociales. Para cumplimentar el examen, deberá asistir la totalidad de integrantes de los grupos que conforman el trabajo práctico N°6. Tanto los alumnos como los docentes deberán concurrir a la mesa en el horario fijado por la cátedra para tal fin.

Alumnos recursantes y condicionales: Los recursantes deberán cumplimentar todo el proceso de asistencia, trabajo y entrega propuesto por la cátedra. No se aceptarán trabajos de años anteriores. La cátedra no acepta alumnos en régimen condicional.

Material docente: la cátedra propone el uso de bibliografía y material alternativo por parte de los docentes, así como la implementación de mini-teóricos por parte de los Coordinadores de Aula y los docentes. Dichos mini-teóricos se promueven como enfoques específicos de los temas tratados en los teóricos generales.

Aprendizaje Servicio como estrategia pedagógica: desde el año 2009 la cátedra implementa el sistema de aprendizaje servicio, metodología impulsada por el Ministerio de Educación de la Nación, que promueve anualmente el Premio Presidencial a Prácticas Solidarias Educativas, que otorgó a la Cátedra de Lenguaje Visual 3 en el año 2010 una "Mención Especial del Jurado". Por tal motivo el equipo docente de la asignatura ha recibido capacitaciones del Programa Nacional de Aprendizaje Solidario y participa en los distintos Seminarios de Aprendizaje Servicio. En ese marco, las producciones de cátedra se destinan a instituciones comunitarias, contemplando para ello el perfil de los destinatarios: instituciones de la región que reconocidas por su trabajo social o solidario, con quienes la cátedra formaliza convenios a través de la Facultad de Bellas Artes (UNLP). La materia se estructura dos grandes bloques. En cada una se desarrolla un proyecto de dispositivos narrativo: el primero en formato de libro ilustrado donde se cruzan lenguajes icónicos, textuales y códigos propios del diseño gráfico editorial. El segundo en formato de corto audiovisual, donde conviven discursos propios de la plástica con los del cine de animación, el cine, el video, el sonido. El desarrollo de los trabajos finales de cada cuatrimestre tiene distintas etapas de realización y aprobación, siguiendo es sistema de trabajo profesional en medios editoriales o medios audiovisuales. Es un objetivo de la materia contribuir a un perfil de alumno comprometido con la sociedad que financia la educación pública, promoviendo un hacer artístico que tenga en cuenta aspectos solidarios y de participación en la comunidad, propiciando fuertemente la inserción laboral en las industrias culturales.

CONTACTO ELECTRÓNICO: lenguajevisual3@gmail.com

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

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. Narración visual y narración textual. Códigos del objeto libro ilustrado. El desarrollo temporal. Historia y narración. El personaje: construcción psicológica, estética, visual, sociológica. Expresión y carácter. Momentos del relato. Paisaje, fondos, climas, atmósferas, como indicadores dramáticos narrativos. El libro como interfaz analógica y el libro digital.

Unidad 2. Introducción al relato audiovisual. Etapas constitutivas de la narración: Idea, guión, resumen, sinopsis. Relato literario y relato audiovisual. Dimensión temporal. El concepto de plano. El lugar de la imagen y el lugar del sonido. Angulaciones y movimiento de cámara. El personaje y sus atributos. Actuación y movimiento. Ciclos de animación y expresiones. Animación tradicional, digital y corpórea. El story-board y el animatic. Edición, montaje, preproducción y postproducción.

Desarrollo por Trabajos Prácticos.

*Primer Bloque: **INTRODUCCION A LA NARRATIVA VISUAL.***

Cantidad de entregas por bloque: 3 entregas.

TP1: Diseño de personaje: *En base al cuento seleccionado, realizar una versión bidimensional y una versión corpórea, la cual será registrada fotográficamente. Se entrega de cada versión una carta del personaje principal tamaño A3 y personajes con 4 vistas y tres expresiones de cada uno (Son dos hojas A3 del personaje 3d y 2d).*

Desarrollo: *3 semanas de trabajo. Una media clase de 2 hs y dos completas (4 hs).*

Elementos a evaluar del TP1: *Personaje, vestimenta, actitudes, expresiones, proporciones. Relación figura-fondo. Diseño de contexto. Roles de cada personaje y su caracterización. Emoción y actuación.*

Bibliografía obligatoria para TP:

_Rodolfo Saenz Valiente. Arte y Técnica de la animación. Cap 9 "El diseño de personaje". Ediciones de La Flor. Buenos Aires, 2008.

Rodolfo Saenz Valiente. Arte y Técnica de la animación. Cap 13 " La animación corporea (stop motion)". Ediciones de La Flor. Buenos Aires, 2008.

_Preston Blair. Dibujos animados. El dibujo de historietas a su alcance. Editorial Evergreen.

TP2: Estructura preliminar del relato ilustrado (Grilla y boceto a escala):

Realizar una grilla en miniatura bosquejando la estructura del libro. Una vez aprobado, realizar un boceto a escala 1:1 del proyecto en monocromo. Se añadirán las tipografías impresas y bocetos de la imagen, mostrando encuadres, páginas simples y dobles ilustradas.

Desarrollo: *3 semanas de trabajo. Una media clase de 2 hs y dos completas (4 hs).*

Elementos a evaluar del TP2: *Estructura. Momentos de la historia. Climas y atmósferas. Relación texto-imagen. Ilustraciones: viñeta, de página simple y doble. Tipografía. Distintos tipos de planos.*

Bibliografía para TP:

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. 3 "Contar la historia" Barcelona: Acanto, 2009

Tp3: Libro ilustrado (Final)

Realización del objeto libro final.

Concreción del libro con encuadernación y materiales que respondan al sentido. Se prestará particular atención a la morfología total del libro y la información editorial.

Desarrollo: 7 semanas de trabajo, incluidas vacaciones de invierno y feriado. 4 clases para trabajar y corregir.

Elementos a evaluar del TP3: *Arte de tapa. Usabilidad del libro (correcto uso de materiales desde el sentido y su funcionalidad). Terminaciones. Relación imagen-texto, atmosferas y climas, planos, tipografía. Fondos. Contexto del personaje.*

Nota: *Al finalizar este Trabajo Práctico, se da por terminado el Bloque 1. Cada alumno rendirá un coloquio oral obligatorio sobre la bibliografía utilizada en el bloque. Los alumnos que hayan aprobado en fecha de entrega, se presentarán con el libro a rendir dicho coloquio en la misma fecha que los alumnos derivados a Recuperatorio. Una vez aprobado el coloquio, se entregará el libro a la cátedra para su donación. Los alumnos*

que no se presenten al coloquio sin justificativo médico aprobado por Sanidad Universitaria, recurrarán la materia. Los que presenten justificativo aprobado, rendirán libro y coloquio la clase siguiente, siendo éste el último plazo.

Bibliografía para éste tp:

Mc Cannon, D., Thornton, S. y Williams Y. Escribir e ilustrar libros infantiles..Cap. 3
“Contar la historia“ Barcelona: Acanto, 2009

MUESTRA ilustranimada 2014 –Dentro de la 3º Bienal Universitaria de Arte 1 de noviembre de en Centro Cultural Viento Sur. Calle 10 e 39 y 40._

Segundo Bloque **INTRODUCCION A LA NARRATIVA AUDIOVISUAL.**

Cantidad de entregas: 3 entregas.

Tp4: Sinopsis , guión y carta de personajes.

Sinopsis, guión y carta de personajes.:

Realización de la sinopsis y el guión, definir roles de producción y carta del personaje principal, que define la técnica de animación y estética a elegir.

Desarrollo: 3 semanas de trabajo. 2 clases completas y una media clase.

Elementos a evaluar del TP4: El relato audiovisual. Dimensión temporal. Idea, guión, sinopsis. Preproducción, producción y post producción. Animación y registro fílmico. Animación y movimiento. Técnicas de animación.

Bibliografía para TP:

Rodolfo Sáenz Valiente. *Arte y técnica de la animación.* Capítulo 2 “ El tratamiento de la idea” Ediciones de la Flor. Buenos Aires, 2008.

Feldman, Simón. *La composición de la imagen en movimiento.*Capítulo 1 “ La percepción visual” Gedisa, Barcelona, 1995.

Tp5: Story board y animatic.

Story y animatic:

Realización de un story board donde se indiquen planos, angulos de cámara, movimientos de cámara , de objetos y personajes. Descripciones de tiempo y lugar. Indicaciones sonoras.

Animatic: se realiza en función de los cuadros del story (no de las imágenes del corto) Sincronía y sonido de imagen.

Desarrollo: 5 semanas de trabajo. Story Board: una media clase y 2 clases completas.

Animatic: 2 clases completas.

Elementos a evaluar del TP5: Concepto de plano. Tipos de plano. La secuencia narrativa. Movimientos de cámara. Transiciones. Diseño de títulos y créditos. Articulación entre imagen/sonido.

Especificaciones:

Story Board: El formato de SB deberá descargarse de la página de la cátedra. No se aceptan Story Boards en otros formatos.

Animatic:

- Formato de pantalla: 1280 x 720 píxeles. Proporción 16:9 (Relación de aspecto 1,77: 1)
- Sonido: Stereo. 4800 hz/16 bits.
- Sistema de video: HDV/HDTV 750 px/25 (frames x seg)
- Resolución de escaneo: Imágenes del story a 72 dpi
- Modo de color: RGB a 8 bits
- Render: AVI con compresión H264 o .MOV opción "animación"
- Soporte: disco de DVD sin menú (disco de datos).

Bibliografía para TP:

Rodolfo Sáenz Valiente.

Arte y técnica de la animación. Capitulo 5 " El guión visual" Ediciones de la Flor. Buenos Aires, 2008.

Arte y técnica de la animación. Capítulo 6” El formato del guión visual” Ediciones de la Flor. Buenos Aires, 2008.

Feldman, Simón. *La composición de la imagen en movimiento.*Capítulo 2 “Componer las imágenes ¿para qué?” Gedisa, Barcelona, 1995.

*La composición de la imagen en movimiento.*Capítulo 3 “Las Estructuras de la imagen” Gedisa, Barcelona, 1995.

*La composición de la imagen en movimiento.*Capítulo 4 “La composición de la imagen en movimiento” Gedisa, Barcelona, 1995.

Tp6: Cortometraje audiovisual definitivo.

Lanzamiento del tp: 18 de octubre.

Corto audiovisual, teniendo en cuenta las etapas de pre- producción y producción realización de las imágenes finales, edición y montaje sonoro de todo el corto. Incluyendo títulos, placas otorgadas por la cátedra y pack de presentación del CD.

Desarrollo: 5 semanas de trabajo. 5 clases completas.

Elementos a evaluar en TP6: Coherencia narrativa y estética. Técnica y sentido. Edición de video y sonido. Arte final. Coherencia en títulos y diseño de arte del corto. Tiempo narrativo.

Especificaciones:

- Duración del cortometraje: 3 minutos.
- Formato de pantalla: 1280 x 720 píxeles. Proporción16:9 (Relación de aspecto 1,77: 1)
- Sonido: Stereo. 4800 hz/16 bits.
- Sistema de video: HDV/HDTV 750 px/25 (frames x seg)
- Resolución de escaneo: Imágenes del story a 72 dpi Modo de color: RGB a 8 bits
- Render: AVI con compresión H264 o .MOV opción “animación”
- Soporte: disco de DVD sin menú (disco de datos).

Nota: Al finalizar este Trabajo Práctico, se da por terminado el Bloque 2 y toda la cursada. Cada equipo rendirá un coloquio oral obligatorio sobre la bibliografía utilizada en el bloque y la producción del cortometraje. Los equipos que hayan aprobado el cortometraje en fecha de entrega, se presentarán todos con el cortometraje a rendir dicho coloquio en la misma fecha que los alumnos derivados a Recuperatorio. Los alumnos que no se presenten en la fecha de entrega final sin justificativo médico aprobado por Sanidad Universitaria, recurrarán la materia. La devolución de las notas y promedios finales se efectuará el último día de clases, sin excepción.

Bibliografía para éste tp:

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

Rodolfo Sáenz Valiente. *Arte y técnica de la animación*. Capítulo 7 "El sonido" Ediciones de la Flor. Buenos Aires, 2008.

Bibliografía Opcional

- **Feldman, Simón.** "La composición de la imagen en movimiento". Gedisa, Barcelona, 1995.
- **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.