

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023

Departamento Académico: Cine y Televisión

Carrera/s: Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales

Plan de estudios: implementado en 2019 (RHCD 129/2016, RHCS 1113/2016 y RM 4750/2017)

Asignatura: SEMINARIO OPTATIVO - DISEÑO DE IMAGEN EN MOVIMIENTO

Régimen de cursado: 1° cuatrimestre

Equipo Docente:

Prof. Adjunto a cargo: Natalia PITTAU - correo electrónico: npittau@unc.edu.ar

Prof. Asistente: Martín MURÚA

Distribución Horaria:

Martes de 14 a 17 hs.

Vías de contacto con la cátedra:

A través del Aula Virtual de la cátedra.

El seminario se constituye como un espacio de análisis y diseño de estilos narrativos visuales. Trabajando diferentes propuestas discursivas desde la construcción visual a partir de las decisiones tomadas al diseñar la puesta en escena (la luz, la cámara y el diseño de arte).

Luego de una primera instancia de análisis revisando obras audiovisuales, trabajaremos en la realización de un corto aplicando al mismo, elementos abordados desde la lectura y reflexión.

Materias previas: Para la participación en el seminario se requiere haber finalizado el primer año de la carrera y tener regularizada la materia Fotografía II. Esto se debe a que el abordaje del seminario está orientado a la exploración de diferentes discursos visuales así como del propio. Para esto se vuelve necesario el manejo previo de los recursos técnicos, ya que estos serán herramientas a aplicar y no ya a descubrir.

CONTINUIDAD ENTRE ACTIVIDADES:

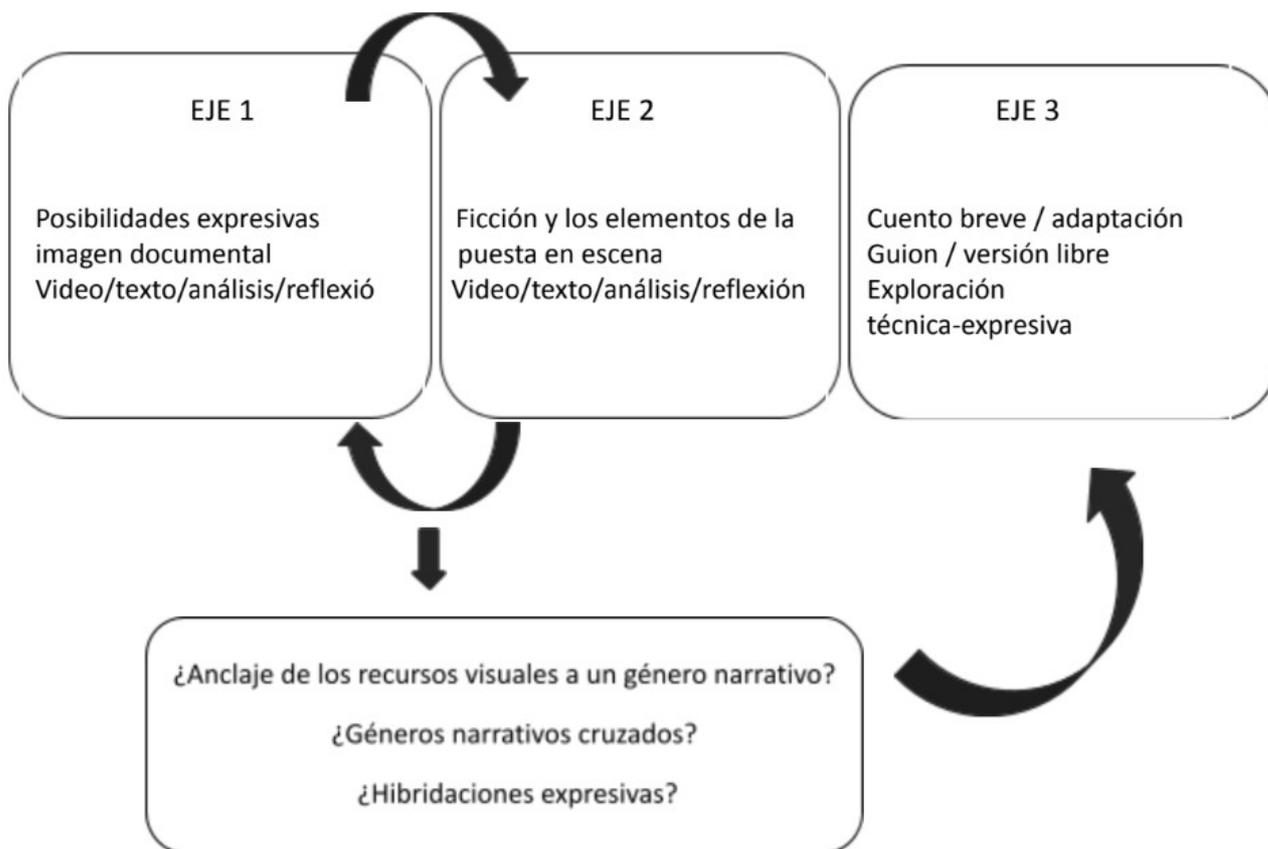
PENSANDO PROYECTO AUDIOVISUAL

DE ANÁLISIS DE CRITERIOS FOTOGRÁFICOS (OTRAS OBRAS)

DE PUESTA EN ESCENA CON SELECCIÓN DE UN RECURSO ESPECÍFICO DE LA PUESTA VINCULADO A LA FOTO (RELACIÓN DIRECTA CON EL PROPIO PROYECTO)

PUESTA EN PRÁCTICA DEL RECURSO SELECCIONADO E INVESTIGADO, ADAPTADO A LA PROPIA PROPUESTA AUDIOVISUAL.

Ejes de trabajo del Seminario como propuesta disparadora

La dicotomía documental / ficcional propuesta en los ejes abordados responde al modo en que se estructura lo realizativo en la carrera.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Actividad 1

Grupal (3/ 4 integrantes)

A partir de la lectura y visionado de material propuesto en **Posibilidades expresivas de la imagen documental**:

A- Seleccionar un film documental de la lista proporcionada por la cátedra (que llame su atención ya sea por tema o forma fílmica).

Analizar los elementos relevantes que identifica en la estética audiovisual que propone el documental seleccionado. Revisar en el mismo el tratamiento compositivo (planos, organización espacial, etc.), criterio lumínico (aprovechamiento de luz natural, puesta de luces, etc.), criterio de cámara (valor expresivo del movimiento, etc.). Poner en relación con los textos de referencia.

B- Realizar una **breve presentación audiovisual** que contenga entre 3 y 5 momentos del film que ilustren aspectos relevantes de su análisis.

En el mismo deben presentarse las conclusiones del análisis grupal realizado en relación a los criterios de foto: **composición / criterios de luz / criterios de cámara / arte**

*La presentación audiovisual **puede incluir** además de los fragmentos del documental que ejemplifican lo analizado:

Voz en off / Toma y voz de estudiantes / Tomas de archivo, pinturas, fotografías, gráficos, animaciones, que se relacionen con lo analizado / Otras propuestas audiovisuales sugeridas por el grupo.

Adjuntamos aquí los posibles títulos:

- Nostalgia de la luz. Patricio Guzmán
- La sal de la Tierra. Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado
- Tarnation. Jonathan Caouette
- Tierra de los padres. Nicolás Prividera
- Nosotras/Ellas. Julia Pesce

Criterios de evaluación

Se considerará tanto el análisis del estilo visual del documental elegido y su puesta en relación con los textos de referencia propuestos, como la construcción visual (video presentación), su claridad y los recursos utilizados en el mismo en función de lo que propone el grupo.

Presentación

Fecha de entrega martes 18 de abril

Formato de entrega:

*El análisis escrito de una extensión máxima de 8 páginas, se entrega en formato PDF, de hasta 2MB.

*Video de entre 30 segundos y 2 minutos, entregado mediante link (consignar nombre de integrantes en placa incorporada al video).

Actividad 2

Grupal (3/ 4 integrantes)

Lectura de material propuesto: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/49365/>

“El regreso de la puesta en escena cinematográfica como concepto teórico en los inicios de siglo XXI”, Tesis Doctoral de Miguel, Santemas Navarro de Palencia (2019).

Se puede trabajar sobre bibliografía de autores de su elección que aporten otras miradas sobre el tema.

PUESTA EN ESCENA

El concepto de puesta en escena es un concepto móvil. Es un concepto que va asociado o acompañando las variaciones/ evolución del lenguaje cinematográfico. Así, en determinado momento el término puede referirse a un modo particular de abordar el espacio, decorados, luces y en otro momento histórico del cine, referirse o incorporar otros elementos al corpus de recursos que la definen, en función de los modos que vaya tomando la narración visual preponderante en cada momento.

1. Tomando como punto de partida algunas de las propuestas planteadas en la tesis de referencia y/o sumando otras fuentes bibliográficas si lo desean, ensayar una definición del término Puesta en escena y los elementos que la componen.

2. Elegir un recurso/ elemento de los propuestos como posibilidades dentro de los contemplados en los abordajes **de puesta en escena** que pone en relación el autor en su tesis **y buscar referencias audiovisuales** (largometraje, corto, clip musical, spot publicitario, etc) donde se destaque éste recurso por sobre los demás en la narración.

Pueden partir de algún recurso que hayan identificado en el TP1 y buscarlo en otros abordajes audiovisuales.

3. Analizar aplicación del recurso que se destaca. Definir al recurso/ elemento de la puesta en escena seleccionado y sus características. Ver posibilidades discursivas aplicadas a los ejemplos que seleccionaron. Este análisis se propone como precedente a la aplicación del mismo recurso en producción propia en la siguiente actividad del Seminario.

/Presentación

Fecha de entrega martes 16 de mayo

Formato de entrega:

*El análisis escrito de una extensión máxima de 8 páginas, se entrega en formato PDF, de hasta 2MB.

*Video 2 minutos máxima duración, que contenga extracto de referencias audiovisuales reflejando el recurso sobre el que se trabaja, entregado mediante link (consignar nombre de integrantes).

Actividad 3

PROPUESTA AUDIOVISUAL A PARTIR DE CUENTO

A partir de la lectura de los cuentos compartidos, seleccionar uno y realizar una propuesta audiovisual.

Los cuentos propuestos apuntan a trabajar respetando estas condiciones.

***La actividad puede ser realizada en grupos de hasta cuatro integrantes.**

***Los cuentos propuestos pueden adaptarse al audiovisual o pueden ser tomados como referencia y crear una versión libre a partir de ellos.**

La clave visual a tratar en los proyectos es la idea de rastro, vestigio. Toda la historia debe ser contada con elementos de la escena; objetos, detalles, sombras, desenfoques. No centrarse en personajes realizando acciones explícitas ante cámara. La idea es construir el relato desde los detalles. Si voy a hablar de la ausencia de un sujeto puedo enfocarme en una habitación vacía con signos de una partida. Si necesito mostrar una acción concreta de un personaje la puedo mostrar con una proyección de su sombra realizando la acción, o un detalle de la misma, etc. La intención de jugar al narrar exclusivamente con estos recursos que no contemplen personas directamente, se debe a intentar que reflexionemos desde la práctica sobre la potencialidad de los recursos visuales y su riqueza narrativa.

Lo que se pretende explorar en la realización audiovisual de los proyectos es el uso expresivo de la luz, la narración a partir de luces y sombras, situaciones sugeridas a partir de climas lumínicos, expresividad de planos y angulaciones.

El ejercicio apunta a promover la exploración discursiva de lo visual a partir del juego y la experimentación partiendo de los materiales que tengan en sus hogares.

Algunas referencias: podemos pensar en el expresionismo y su uso de sombras y siluetas. También podemos tomar como referencia el cine negro al aplicar contrastes, cámaras subjetivas, angulaciones extremas de cámara, etc, con el objetivo de acentuar y destacar expresivamente las historias. Por

poner algunos ejemplos de referencias cinematográficas en que basarnos.

<http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/fotografiacinematografica/2012/02/24/influencias-del-expresionismo-en-el-teatro-y-el-cine/>

Cuento 1

DESPIERTA EN LA NOCHE

No puedo dormirme, en este cuarto de hotel en esta ciudad extraña. Es muy tarde, las dos de la mañana, después las tres, después las cuatro. Estoy acostada en la oscuridad. ¿Cuál es el problema? Oh, tal vez estoy extrañándolo a él, a la persona que duerme a mi lado. Después oigo una puerta que se cierra en los alrededores. Llegó otro huésped, muy tarde. Ahora tengo la respuesta. Iré a su cuarto y me meteré en la cama a su lado, y entonces podré dormirme.

LYDIA DAVIS, en *Ni puedo ni quiero*. Ed. *Eterna Cadencia*, 2014

Cuento 2

EL CIELO SOBRE LOS ÁNGELES

El cielo está siempre por encima de una vivienda en Los Ángeles. A medida que pasa el día, el sol entra por una gran ventana desde el este, después el sur, después el oeste. Cuando miro por la ventana al cielo, veo cúmulos amontonarse de repente en complejas formas geométricas de colores pastel y colapsar inmediatamente y disolverse. Después de que esto ha pasado varias veces seguidas, por fin parece posible que yo empiece a pintar otra vez.

LYDIA DAVIS, en *Ni puedo ni quiero*. Ed. *Eterna Cadencia*, 2014

Cuento 3

MIS PISADAS

Me veo desde atrás, caminando. Hay círculos tanto de luz como de sombra alrededor de cada una de mis pisadas. Sé que con cada pisada ahora puedo ir más lejos y más rápido que nunca antes, así que por supuesto quiero dar un salto hacia adelante y correr. Pero me dicen que debo detenerme a cada paso, dejar que mi pie descanse en el suelo por un momento, si quiero que desarrolle plenamente su

poder y su alcance, antes de dar el próximo.

LYDIA DAVIS, en Ni puedo ni quiero. *Ed. Eterna Cadencia, 2014*

Cuento 4

AMOR 77

Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten y, así progresivamente, van volviendo a ser lo que no son.

JULIO CORTÁZAR. Microrrelato.

*Cuentos sugeridos. La elección de estos cuentos breves tiene relación directa con los recursos técnicos y estéticos que se pretende trabajar (disparadores de indicios). Pueden seleccionar otro relato que consideren permita el abordaje técnico/estético que estamos trabajando. De ser así, deben adjuntar el cuento en la entrega del shooting board.

ACTIVIDADES:

A) 1º ETAPA. (La presentación de esta etapa es obligatoria. Actividad con nota) Realizar un shooting board que refleje el abordaje del cuento que proponen.

Debe contemplar planificación, tiros de cámara aproximados, focales a utilizar, tratamiento lumínico que realizarán, etc.

Esta presentación debe reflejar lo que se realizará luego materialmente. Puede ser dibujada o fotografiada.

ENTREGA 6 DE JUNIO (en el transcurso de la semana siguiente, se realizarán las observaciones/devoluciones de esta etapa para que puedan grabar).

*Para pasar a 2º etapa deben tener esta etapa visionada y aprobada. No grabar antes de recibir el ok de esta 1º etapa.

Formato de entrega: se entrega en formato PDF, de hasta 2MB (si trabajan con un cuento diferente a los propuestos deben adjuntar el cuento de referencia dentro de la carpeta con el shooting board).

Nombre de archivo APELLIDO Y NOMBRE ALUMNX_TITULO DEL CUENTO (ej: PEREZ ANA_ DESPIERTA EN LA NOCHE)

B) 2º ETAPA.

Realizar un video de entre 1 y 3 minutos que tome de referencia uno de los cuentos compartidos.

La grabación se puede hacer con celular, tablet, cámara de notebook, webcam, cámara de video, etc. Trabajar con los dispositivos y materiales de los que disponga.

Agregar una placa inicial de 10" con título de corto y el nombre y apellido de quien lo realizó. ENTREGA 20 DE JUNIO

Formato de entrega: se entrega en formato **mp4 o avi**

Nombre de archivo APELLIDO Y NOMBRE ALUMNX_TITULO DEL CUENTO (ej: PEREZ ANA_ DESPIERTA EN LA NOCHE)

Bibliografía

Eje 1

- El espacio fílmico, Técnicas de la profundidad, El concepto de “plano” (**pag. 19 a 43**), en **Aumont, J. y otros. Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración.**
- Modalidades documentales de representación (**pag. 65 a 106**), en **Bill Nichols. La representación de la realidad.**
- Todo aquello que necesitamos saber sobre los colores (**pag. 17**), en **Eva Heller. Psicología del color.**

Eje 2

- “El regreso de la puesta en escena cinematográfica como concepto teórico en los inicios de siglo XXI”, Tesis Doctoral de **Miguel, Santesmases Navarro de Palencia** (2019). <https://eprints.ucm.es/id/eprint/49365/>

Requisitos de aprobación para Promocionar, Regularizar o Rendir como libre:

El seminario contempla el desarrollo de tres actividades teórico-prácticas obligatorias para su aprobación.

ALUMNOS PROMOCIONALES:

Aprobar la totalidad de las actividades con calificaciones iguales o mayores a 7 (siete). Tener una asistencia del 80% a las clases prácticas.

ALUMNOS REGULARES:

Aprobar la totalidad de las actividades con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Tener una asistencia del 80% a las clases prácticas.

ALUMNOS LIBRES:

Los alumnos que se presenten a rendir como “libres” deberán cumplir con 2 (dos) instancias:

1. Deberán presentar, 15 días antes de la fecha de examen prevista, la totalidad de las actividades teórico-prácticas para su evaluación, en base al último programa publicado. La realización de las mismas es de carácter individual.
2. Deberán presentar, 15 días antes de la fecha de examen prevista, un trabajo de análisis del propio corto final que responda a las consignas que se desarrollan a continuación.

Recursos visuales narrativos en el corto:

Análisis de los recursos que se destacan en su propio corto. Trabajo Escrito. Desarrollo individual.

a. Seleccionar al menos dos **recursos de la puesta en escena** que haya explorado en el propio corto realizado en el tp final. Con esto nos referimos a recursos de la puesta en escena en relación al diseño de luz, tratamiento de planos, cámara y demás recursos visuales que haya puesto en juego en su corto.

Describirlos (explicar lo que se exploró en la realización del corto en relación a estos recursos).

b. Análisis y reflexión. Poner en relación estos **recursos de la puesta en escena** con lo planteado en relación a ellos por al menos dos autores de la bibliografía sugerida u otra externa, que permitan pensar el aporte a la construcción de sentido y la dimensión estética que esos recursos hacen al corto.

c. Enumerar la bibliografía utilizada. Referenciar páginas/capítulos.

Bibliografía sugerida:

- **Aumont, J. y otros. Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración.**
- **Bill Nichols. La representación de la realidad.**

- **Eva Heller. Psicología del color.**

- “El regreso de la puesta en escena cinematográfica como concepto teórico en los inicios de siglo XXI”, Tesis Doctoral de **Miguel, Santesmases Navarro de Palencia**

La presentación debe incluir los siguientes ítems:

- 1) Análisis escrito. Incluir bibliografía, videografía, webgrafía de material de referencia que se haya utilizado para el desarrollo del presente trabajo.
 - 2) Al menos tres fotogramas del corto que grafiquen los recursos que sean representativos del análisis.
-

CRONOGRAMA 2023

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Actividad 1 Grupal

Fecha de entrega: martes 18 de abril

Actividad 2 Grupal

Fecha de entrega: martes 16 de mayo

Actividad 3: PROPUESTA AUDIOVISUAL A PARTIR DE CUENTO

Actividades:

- A) 1° ETAPA - entrega: 6 de junio
- B) 2° ETAPA - entrega: 20 de junio