

Bachiller en Artes Visuales

Instituto Industrial Luis A. Huergo (A117)

Artes visuales y multimedia,. 5to Año Programa 2019

Datos:

Docente: DE GIOVANNI PACINI, Florencia Magdalena

Directora de estudios: DOMINGUEZ HALPERN, Silvina Asesoría

Pedagógica: RIZZUTI, Adriana - REAÑO, Adriana

I) Introducción / Fundamentación:

La comunicación visual se establece a partir de un mensaje de insoslayable complejidad entre dos o más sujetos. La labor del artista visual es articular las herramientas propias de cada lenguaje (pintura, fotografía, audiovisual, etc) para lograr esa comunicación, sabiendo que en tanto en el arte como en el diseño, las formas utilizadas para comunicar son parte intrínseca de la comunicación.

La idea de esta materia es integrar la técnica, los conceptos y la experiencia desarrollada a lo largo de los años previos del secundario, así como extender el horizonte de la mirada personal del estudiante sobre él y sobre el mundo, en el tránsito por diferentes posibilidades narrativas y formales, haciendo especial hincapié en la **práctica** y en el **goce** de la misma.

II) Destinatarios:

5to Bachiller en Artes Visuales

III) Objetivos:

Generales

- Unificar y dar coherencia a la adquisición de conceptos técnico-teóricos que en el transcurrir del secundario el estudiante haya realizado en las distintas materias para llegar a la creación artística. □
- Que los alumnos sean capaces de desarrollar **con tiempo** las piezas visuales y audiovisuales y **queden conformes con los resultados**.

Específicos

- Brindar las herramientas para el diseño visual y audiovisual desde su iniciación y desarrollo hasta su especialización, trabajando con elaboraciones prácticas y análisis de bibliografía y filmografía específica. □
- Proveer a la imaginación del alumno de los elementos filosóficos, históricos y literarios para el enriquecimiento de su creatividad y sensibilidad.
- Abrir el campo de la reflexión y teoría en torno al quehacer en las artes visuales,

especialmente la fotografía y el cine, estimulando la especulación creativa.

IV) Modalidad de enseñanza:

- Las clases se dividirán en un módulo teórico (una hora cátedra) dónde se debatirá sobre la bibliografía y la filmografía y un módulo práctico (dos horas cátedra) donde se trabajará específicamente sobre los avances de los alumnos en el trabajo práctico cuatrimestral.

V) Aprobación de la materia:

- Es condición para acceder al parcial lograr un promedio de 4 (cuatro) como mínimo en cada una de las dos instancias de preentrega del trabajo práctico cuatrimestral. Si el alumno no logra este promedio, no tendrá la oportunidad del parcial y deberá rendir el cuatrimestre en el Trayecto de Recuperatorio de Contenidos de Dic - Feb.
- La aprobación del parcial cuatrimestral (que consistirá en la entrega del trabajo práctico cuatrimestral perfeccionado) será con 6 (seis) y definirá la aprobación del cuatrimestre. Si no se logra el 6 (seis) habrá una oportunidad de recuperar el parcial en la última semana del cuatrimestre.
- Para promocionar -no dar el parcial cuatrimestral- el promedio de las preentregas del TP cuatrimestral obligatorio deberá ser de 8(ocho).

VI) Contenidos y bibliografía:

- PRIMER CUATRIMESTRE

- Los contenidos y la bibliografía estarán puestos al servicio de la realización del Trabajo práctico N°1. El mismo consistirá en la realización de un relato visual con 10-20 fotos en formato apaisado (formato 16:9) de entre 1 y 2 minutos de duración.

UNIDAD 1. Semiótica de la imagen. Roland Barthes: la imagen fotográfica. Operator. Estrategias de codificación: rareza del referente, captura de “imagen imposible”, proeza técnica, usos de la técnica, “hallazgo”. Spectator, studium, punctum. Fotografía unaria. Denotación. Connotación: connotación perceptiva, connotación cognitiva, connotación ideológica. Procedimientos de connotación. Por modificación del mensaje denotado: trucaje, pose, objetos. Por aplicación estético-ideológica: esteticismo, fotogenia, sintaxis. Figuras retóricas: metáfora, metonimia. La imagen post-fotográfica. Apropiación e intervención de imágenes pre-existentes.

Bibliografía:

- Barthes, Roland. La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Paidós, Barcelona, 1980.
- Barthes, Roland. Lo obvio y lo obtuso. Capítulo 1: La escritura de lo visible, la imagen/ el mensaje fotográfico. Paidós, Buenos Aires, 1986.
- Mendez, Guillermo. Apuntes de cátedra. Procedimientos de connotación de Roland Barthes.

UNIDAD 2. Imagen fotográfica-cinematográfica Géneros fotográficos: fotografía

documental, fotografía ficcional. Motivos visuales. Competencias técnicas básicas para la captura fotográfica. Variables de exposición: sensibilidad, diafragma, velocidad de obturación. Tipos de lentes: usos expresivos. Principios de composición: sección áurea, puntos fuertes, encuadre, tamaños de plano, ángulo de la visión, color, luz, profundidad de campo, perspectiva.

Bibliografía:

- Sánchez, Rafael. Montaje cinematográfico, arte de movimiento. Segunda parte, Materia Primera: Composición del cuadro. La Crujía, Buenos Aires, 2003.

UNIDAD 3. Principios de la representación audiovisual. Casetti y Di Chio: Puesta en escena, puesta en cuadro, puesta en serie. El registro: la toma. El plano. Descomposición en planos. Guión técnico: plantas y storyboard. Noción de encuadre variable, posición de cámara, punto de vista. Composición en movimiento. Movimientos de cámara. Ejes de acción. Ejes de mirada.

Bibliografía obligatoria.

- Casetti, Francesco & Di Chio, Federico. Cómo analizar un film. Capítulo 4. Paidós, Barcelona, 1990.

UNIDAD 4. Narrativa audiovisual ficcional. Estructura narrativa clásica. Progresión dramática y causalidad. Focalización, género y estilo. Diseño de personaje. Conflicto. Meta u objetivo, motivación o necesidad dramática. Storyline. Historia, relato, diégesis. Idea, tema, hipótesis.

Bibliografía:

- Aumont, Jacques -Bergala, Alain -Marie, Michel & Vernet, Marc. Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración y lenguaje. Capítulo 3: Cine y narración. Paidós, Barcelona, 1983.

- **SEGUNDO CUATRIMESTRE**

- Los contenidos y la bibliografía estarán puestos al servicio de la realización del Trabajo práctico N°2. El mismo consistirá en la realización de un retrato documental o un documental observacional de entre 5 y 10 minutos en base a un texto de Byung-Chul Han.

UNIDAD 1. Narrativa audiovisual documental. Actitud documentalizante, actitud ficcionalizante. Bill Nichols: el documental según las categorías clásicas. El documental como representación de lo real. La narración de historias con pruebas y argumentaciones. Tema, idea, hipótesis.

Bibliografía obligatoria:

- Gaudreault, André & Jost, François. El relato cinematográfico. Cine y narratología. Capítulo 1 (ítem 6). Paidós, Barcelona, 1990
- Nichols, Bill. La representación de la realidad. Capítulo 4. La narración de historias con pruebas y argumentaciones. Barcelona. Paidós, 1997
- Nichols, Bill. La representación de la realidad. Cap. 2 Modalidades documentales de representación. Barcelona. Paidós, 1997

UNIDAD 2. Tiempo, espacio, montaje. La construcción del relato por medio de la edición. Funciones del montaje. Montaje transparente. Montaje prohibido. Montaje por corte. Lugar de corte. Enlaces y transiciones. Montaje en paralelo. Montaje alterno. Continuidad. Noción de raccord. Falso raccord. Ritmo. Noción de campo. Fuera de campo. Campo vacío. Entradas y salidas. Espacio concreto. Espacio imaginario. Tiempo real. Tiempo continuo. Tiempo discontinuo. Elipsis. Retroceso, racconto. Plano secuencia.

Bibliografía obligatoria:

- Aumont, Jacques -Bergala, Alain -Marie, Michel & Vernet, Marc. Estética del cine. Espacio fil-mico, montaje, narración y lenguaje. Capítulo 2: Montaje. Paidós, Barcelona, 1983.
- Burch, Noël. Praxis Del Cine. Capítulo 1 y 2. Editorial Fundamentos, 6ta ed. Paris, 1970.

UNIDAD 3. Diseño de banda sonora. Cadenas lingüísticas de la banda sonora (voz, efectos, música, sonorización, ambiente, silencio) Uso indicial, analógico y cultural de la relación del sonido con la imagen. Modos de escucha: la escucha indicial, causal, cultural y reducida. La narración sonora. Pautas básicas para el diseño sonoro. Los diversos niveles de narración en una banda sonora. La palabra, la música, los efectos sonoros. Empatía y anempatía. El diseño de una propuesta estética de sonido. Pautas para la captura y posproducción sonora. Criterios de musicalización.

Bibliografía obligatoria:

- Chion, Michel. La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Capítulos 1 a 4. Paidós Comunicación, Barcelona, 1993.

