UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES.
Licenciatura en PUBLICIDAD.
Asignatura: PRODUCCION AUDIOVISUAL.
Ciclo Lectivo 2023. Primer y Segundo Cuatrimestre.
Equipo docente: Aníbal Maza, Mariano Olmedo.

A. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA.

Una aproximación a la producción audiovisual implica la consideración de un conjunto de términos enmascarados en una relación de oposición. Sus instancias: preproducción, rodaje, y postproducción, son, ante todo, como bien señala Vilches, "un juego de diferentes componentes formales y temáticos que obedecen a reglas y estrategias precisas durante su elaboración", a los que agregamos su ejecución, su confirmación, y su confrontación.

Porque, a su vez, "estas estrategias se constituyen en un modo de organización de la recepción del espectador. El juego textual, por consiguiente se realiza a través de tres componentes: la manipulación de las formas y técnicas que constituyen el universo de los productos audiovisuales por parte de un realizador individual o colectivo al que llamamos autor, la puesta en escena de un producto complejo pero formalmente coherente que constituye propiamente el texto, y finalmente su recepción activa por un destinatario individual o colectivo al que llamamos lector".

La particularidad de los textos audiovisuales es que involucran en su estructura a más de un sistema, los cuales al conjugarse, establecen las características que los definen como un todo discursivo coherente.

Los pares oposicionales Imagen / sonido, Espacio / tiempo, o Rodaje / montaje, solo por citar algunos, no se constituyen solamente en su articulación, como una suma de partes, sino como algo diferente, que Eisenstein denominó tertum quoid, "tercera cosa", amalgama, absolutamente nueva, y a la que ingenuamente disfrutamos suponer una mera adición de términos. Tal vez es allí donde radica nuestra fascinación por "regodearnos con meras imágenes de la verdad".

"...Corte, mensajes o materiales formados previamente o existentes; montaje, continuidad o discontinuidad... Transferencia de materiales de un contexto a otro... Diseminación de estos préstamos en un nuevo emplazamiento... Producción de una totalidad original que se manifiesta como ruptura de diversas clases... Producción de simulacros de la vida y el mundo... La imagen en acción es un nuevo signo motivado dentro del sistema de un nuevo marco.

Los textos en tránsito son las herramientas con las que contamos para realizar esta operación, para establecer los vínculos necesarios entre los sistemas implicados, para construir relaciones espaciales y temporales, para acceder a los niveles abstractos y concretos, en definitiva, para suscitar un efecto de sentido, para consolidar la verosimilitud del artificio. La tarea: transitar desde una lógica de la observación, a una lógica de la acción.

B. OBJETIVOS:

1) Ubicar los hechos audiovisuales en el marco de la Teoría de la Comunicación.
2) Acceder a la complejidad del discurso audiovisual en su carácter de organización polisémica.
3) Comprender los factores determinantes del hecho audiovisual como constitutivos del mismo.
4) Acceder a los códigos de operación audiovisual en sus niveles abstractos y concretos.
5) Promover la investigación del lenguaje audiovisual como relato complementario entre sistemas semióticos.
6) Aplicar de manera crítica, en el análisis y producción de hechos audiovisuales, los conceptos desarrollados, como práctica pertinente de recursos comunicacionales.

C. ORGANIZACIÓN TEMATICA

I) LA NARRACIÓN AUDIOVISUAL:

Concepto de producción del texto audiovisual.

Relación imagen – sonido. Lenguaje y dispositivo.

Temporalidad y punto de vista: indicios narrativos.

Ideología y estética: sobredeterminación ideológica de la producción en función del proceso interpretante del lector. Competencias.

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA: AUMONT Jacques y otros: "Estética del cine". Editorial Paidos, Barcelona. GARCIA JIMENEZ Jesús: "Narrativa audiovisual". Cátedra, Signo e imagen, Madrid. CARRIERE Jean – Claude: "La película que no se ve". Paidos Ibérica, Barcelona. GAUDREAULT Andre, JOST Francois: "El relato cinematográfico". Cine y narratología". Ediciones Paidos, Barcelona.

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA: Autores varios: BERGER John; y otros: Modos de ver, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1974. CHION Michel, "Audiovisión", Paidos, Barcelona, 1993.
DEBRAY Regis: "Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente". Ediciones Paidos Ibérica, Barcelona, 1994. PLEYNET Marcelin: "La enseñanza de la pintura", Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1979.

II) CONVENCIONES DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL VINCULADAS A LO PURAMENTE SINTÁCTICO:

La estructura de un espacio y de un tiempo:

Encuadre, composición.

Campo - fuera de campo y niveles de sugerencia de la imagen.

Montaje en continuidad y montaje ideológico.

Focalización.

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA: AUMONT Jacques y otros: "Estética del cine". Editorial Paidos, Barcelona. "Las teorías de los cineastas". Editorial Paidos, Barcelona. BURCH Noel: "Praxis del cine". Editorial Fundamentos, Madrid. GAUDREAULT Andre, JOST Francois: "El relato cinematográfico. Cine y narratología". Ediciones Paidos, Barcelona.
BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA: ARNHEIM Rudolf: "Arte y percepción visual, Psicología de la visión creadora.", E.U.D.E.B.A., Buenos Aires, 1987. DEBRAY Regis: "Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente". Ediciones Paidos Ibérica, Barcelona, 1994. SANCHEZ-BIOSCA, Vicente: "El montaje cinematográfico", Paidos comunicación cine, Barcelona.

III) PROCESO DE PRODUCCIÓN:

Preproducción: Presupuesto. Material técnico y humano. Locaciones. Desglose de producción. Plan de rodaje.

Rodaje: la realización creativa de un plan.

Post-producción: armado de la imagen, bandas de sonidos, integración de los distintos elementos audiovisuales.

El producto terminado. Proyección y difusión.

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA: JACOSTE QUESADA, José G.: "El productor Cinematográfico". Editorial Síntesis, Proyecto e investigación, Madrid.
BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA: CARRIERE Jean – Claude: "La película que no se ve". Paidos Ibérica, Barcelona. FELDMAN, Simón:"Cine, Técnica y lenguaje", Ediciones Megapolis, Buenos Aires, 1974. KATZ, Steven D.: "Plano a plano. De la idea a la pantalla", traducción de Marta Heras,

Plot ediciones, Madrid, 2000. PONCE, Alberto: "La Película Manda, Conversaciones sobre el montaje cinematográfico en Argentina", Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2013. SANCHEZ-BIOSCA, Vicente: "El montaje cinematográfico". Paidos comunicación cine, Barcelona.

D. CONTENIDOS PROGRAMATICOS:

I) Conceptos de set, utilería, caracterización, iluminación, palabra, efectos sonoros, música. La construcción del sentido. Ideología y decisión en la construcción de los textos audiovisuales. Articulación de múltiples lenguajes de manifestación. Poética de contrastes.

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA: AUMONT Jacques y otros: "Estética del cine". Editorial Paidos, Barcelona. JOST Francois: "El relato cinematográfico". Cine y narratología". Ediciones Paidos, Barcelona.

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA: BARTHES Roland: "Lo obvio y lo obtuso",

Ediciones Paidos Ibérica, Barcelona, 1986."La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía". Ediciones Paidos Ibérica, Barcelona, 1992.

II) Espacio fílmico. Espacio del relato cinematográfico. Espacio representado. Espacio no mostrado. Concepto de Cuadro. Estructuras composicionales. Nociones de equilibrio. Concepto de Encuadre. Espacio sugerido: Campo / Fuera de Campo. Concepto de Plano. Términos y contextos: Tamaño, movilidad, duración. Plano del Rodaje. Plano del Montaje. Transito Cuadro – Plano – Campo. Movimientos internos al cuadro. Movimientos del Cuadro con relación al Campo. Espacio de la acción: Rodaje. Espacio de la Observación: Montaje. Decoupage. Raccord. Relaciones Temporales: Temporalidad narrativa. Doble temporalidad. Conceptos de análisis temporal. Orden: Tiempo real, Elipsis definidas e indefinidas, Retroceso, Flashback. Relaciones Espaciales: Identidad, Alteridad; Contigüidad, Disyunción. Espacio próximo, espacio lejano. Secuenciación: Ritmos principales. Pausa, escena, sumario, y elipsis. Copresencia de acciones simultaneas en el mismo campo. Copresencia de acciones simultaneas en el mismo cuadro. Presencia de acciones simultaneas en forma sucesiva. Montaje alterno de acciones simultaneas.

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA: AUMONT Jacques y otros: "Estética del cine". Editorial Paidos, Barcelona. JOST François: "El relato cinematográfico. Cine y narratología". Ediciones Paidos, Barcelona.

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA: ARNHEIM Rudolf: "Arte y percepción visual, Psicología de la visión creadora.", E.U.D.E.B.A., Buenos Aires, 1987. DONDIS Donis A.: "La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual", Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1979. KATZ, Steven D.: "Plano a plano. De la idea a la pantalla", traducción de Marta Heras, Plot ediciones, Madrid, 2000.PUIG Arnau: "Sociología de las formas", Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1979. SANCHEZ-BIOSCA, Vicente: "El montaje cinematográfico". Paidos comunicación cine, Barcelona. SCOTT Robert Gillam: "Fundamentos del diseño", Editorial Víctor Leru, Buenos Aires, 1980.

III) Idea. Sinopsis. Guión literario y técnico. Modelos de guión de acuerdo a la necesidad especifica.

Plantas de cámara, Story – board. Relación de continuidad. Desglose de producción. Plan de rodaje. Presupuesto. Rubros de producción y desarrollo fílmico.

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA: Apuntes de cátedra. AUMONT Jacques y otros: "Estética del cine". Editorial Paidos, Barcelona. JACOSTE QUESADA, José G.: "El productor Cinematográfico". Editorial Síntesis, Proyecto e investigación, Madrid.

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA: AUSTER Paul, "Smoke & Blue in the face", Traducción de Maribel De Juan, Editorial Anagrama, Barcelona. KATZ, Steven D.: "Plano a plano. De la idea a la pantalla", traducción de Marta Heras, Plot ediciones, Madrid, 2000. KING, Stephen, "La tormenta del siglo", Traducción de Patricia Antón, Random House Mondadori, S.A., Barcelona, 2000. FELDMAN, Simón: "Cine, Técnica y lenguaje", Ediciones Megapolis, Buenos Aires, 1974.

E. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN.

AL SER ESTA MATERIA ESTRUCTURADA EXCLUSIVAMENTE COMO UN PROCESO DE RESOLUCIÓN PRÁCTICA DE PROBLEMATICAS TEÓRICAS, SOLO PODRÁN PRESENTARSE A EVALUACIÓN FINAL LOS ALUMNOS QUIENES CUMPLAN CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:

1. Asistencia (mínimo 75%) a la totalidad de las clases de carácter práctico.

2. Participación en el desarrollo de la cursada que comprenderá:

   Producción de un ensayo audiovisual centrado en la búsqueda de material pertinente y montaje del mismo en un trabajo original.

   Exposiciones orales individuales o en grupo sobre producciones audiovisuales propias y ajenas.

   Evaluación parcial escrita e individual donde se considerara para la aprobación de la misma la integración de contenidos que los alumnos manifiesten haber logrado.

Confección de un proyecto de realización en el que volcaran el conjunto de contenidos vistos en la asignatura, que constara de: a) Planteo de objetivos. b) Sinopsis. c) Planteo estético. d) Guión literario. e) Guión técnico. f) Story board. g) Plantas de cámara. h) Desglose de producción. i) Plan de rodaje. Y, j) Presupuesto. Este trabajo se entregará dentro del plazo reglamentario. El tema, plan y desarrollo deberán ser aprobados previamente por el equipo docente.

3. Evaluación final que consistirá en la realización del plan, que podrá ser de manera individual o grupal, presentación, y defensa del mismo. Dicha presentación deberá hacerse de manera redundante en soporte digital empacado y rotulado apropiadamente.

F. FILMOGRAFIA BASICA:

ANTONIONI Michelangelo: "Blow Up", (Aka: "Deseo en una mañana de verano"). Bridge Films/Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Gran Bretaña, 1966.

EISENSTEIN Serguéi: “Bronenósets Potyomkin”, (Aka: “El acorazado Potemkin”), U.R.S.S., 1925.

CAMPANELLA Juan José: “El secreto de sus ojos”, Tornasol Films/Haddock Films/100 Bares, Argentina, 2009.

COEN Joel & Ethan: “Fargo”, PolyGram Filmed Entertainment, U.S.A., 1996.

COPPOLA Francis Ford: “Apocalypse now”, (Aka: “Apocalipsis now”), United Artists (Omni Zoetrope Production), U.S.A. 1979.

FELLINI Federico: "La Città delle donne", (Aka: “La ciudad de las mujeres”), Opera Film Produzione, Italia, 1980.

GONDRY Michel: “Eternal sunshine of the spotless mind”, (Aka: “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”), Focus Features/Anonymus Content/This is That Productions, U.S.A., 2004.

GRIFFITH David Wark: “The birth of a nation”, (Aka: “El nacimiento de una nación”, “El despertar de una nación”), Mutual Films. U.S.A, 1915.

HERZOG Wener: "Fitzcarraldo". Filmverlag der Autoren, Alemania, 1982.

HITCHCOCK Alfred: "Rear Window", (Aka: "La ventana indiscreta"). Paramount Pictures, U.S.A., 1954

KUBRICK Stanley: Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb.(Aka: "A Delicate Balance of Terror", "Edge of Doom", "¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú"; "Dr. Insólito o: Como aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba".), Hawk Films (G.B.), U.S.A, 1964.

LEE Spike: "Do the Right Thing", (Aka:"Haz lo correcto"), 40 Acres & A Mule Filmworks, U.S.A., 1989.

LEVINSON Barry: "Wag the dog", (Aka: "Mentiras que Matan"), Baltimore Pictures, U.S.A., 1997

LUCAS George: THX 1138, Warner Bros & American Zoetrope Production, U.S.A, 1969/1971.
LYNCH David: "Blue Velvet", (Aka: "Tercipelo Azul"), De Laurentis Entertainment Group (DEG), U.S.A., 1986.
NICCOL Andrew: "Gattaca", (Aka: "The Eighth Day"), Columbia Pictures Corporation, Canada, 1997.
NOLAN Christopher: "Inception", (Aka: "El origen"), Warner Bros Pictures/Legendary Pictures/ Syncopy, U.S.A., 2010.
ROY HILL George: "Butch Cassidy and the Sundance Kid", Twenty Century Fox Film Corporation/Campanile Productions/Newman-Foreman Co., U.S.A, 1969.
SALVATORE Gabriele: "Mediterráneo", A.M.A. Film, Italia, 1991.
SAPIR Esteban: "La Antena", (Aka: "The Aerial" (International: English title), LadobleA, Argentina, 2007.
TARKOVSKY Andréi: "Offret", (Aka: "Sacrificio"), Svenska Filminstitutet (SFI), Suecia, 1986.
ZEMECKIS Robert: "Forrest Gump"; Paramount Pictures, U.S.A., 1994.
ZHANG Yimou: "Pinyin", o "Yīng Xióng", (Aka: "Hero"; "El heroe"); Beijing New Picture Film Co. China/Taiwan, 2004.

G: BIBLIOGRAFIA GENERAL:

A.A.V.V.: BERGER John; y otros: Modos de ver, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1974.
A.A.V.V.: AUMONT Jacques y otros: "Estética del cine". Editorial Paidos, Barcelona.
"Las teorías de los cineastas". Editorial Paidos, Barcelona
ARNHEIM Rudolf: "Arte y percepción visual, Psicología de la visión creadora.", E.U.D.E.B.A., Buenos Aires, 1987.
AUSTER Paul, "Smoke & Blue in the face", Traducción de Maribel De Juan, Editorial Anagrama, Barcelona, 1995.
BARTHES Roland: "Lo obvio y lo obtuso", Ediciones Paidos Ibérica, Barcelona, 1986.
"La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía". Ediciones Paidos Ibérica, Barcelona, 1992.
BURCH Noel: "Praxis del cine". Editorial Fundamentos, Madrid.
CARRIERE Jean - Claude: "La película que no se ve". Paidós Ibérica, Barcelona.
DEBRAY Regis: "Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente". Ediciones Paidos Ibérica, Barcelona, 1994.
DONDIS Donis A.: "La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual", Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
DZIGA Vertov: "Memorias de un cineasta bolchevique". La Marca Editora, Buenos Aires,2018.

GARCIA JIMENEZ Jesús: “Narrativa audiovisual”. Cátedra, Signo e Imagen, Madrid.

GAUDREAULT André, JOST François: “El relato cinematográfico. Cine y narratología”. Ediciones Paidos, Barcelona.

FELDMAN, Simón: “Cine, Técnica y lenguaje”, Ediciones Megapolis, Buenos Aires, 1974.

FREUND Gisele: “La fotografía como documento social”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1976.

FOUCAULT Michel: “Las palabras y las cosas”, Siglo XXI Argentina Editores, Buenos Aires, 1991, Paidos, Buenos Aires, 1969.

GUTIERREZ ESPADA Luis: “Narrativa Fílmica, Teoría y técnica del guión cinematográfico”. Ediciones Pirámide, Madrid.

JACOSTE QUESADA, José G.: “El productor Cinematográfico”. Editorial Síntesis, Proyecto e investigación, Madrid.

KATZ, Steven D.: “Plano a plano. De la idea a la pantalla”, traducción de Marta Heras, Plot ediciones, Madrid, 2000.

KING, Stephen, “La tormenta del siglo”, traducción de Patricia Antón, Random House Mondadori, S.A., Barcelona, 2000.

MAY, Renato: “El Lenguaje del Cine”, Colección Estudios Cinematográficos, Ediciones Losange, Buenos Aires, 1957.

METZ, Cristian: “Ensayos sobre la significación en el cine”, Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1972.

PLEYNET, Marcelin: “La enseñanza de la pintura”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1979.

PONCE, Alberto: “La Película Manda, Conversaciones sobre el montaje cinematográfico en Argentina”, Editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2013.

PUIG, Arnau: “Sociología de las formas”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1979.

SANCHEZ, Rafael: “Montaje cinematográfico, arte de movimiento”. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Santiago de Chile, 1970.

SANCHEZ-BIOSCA, Vicente: “El montaje cinematográfico”. Paidos comunicación cine, Barcelona.

SCOTT Robert Gillam: “Fundamentos del diseño”, Editorial Víctor Leru, Buenos Aires, 1980.

SONTAG Susan: “Sobre la fotografía”, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1980.

“Contra la interpretación”, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, (?).

VILCHES Lorenzo: “La lectura de imagen. Prensa, cine, televisión”, Ediciones Paidos Ibérica, Barcelona, 1986.

Banfield, Marzo de 2023.