

Consejo de Educación
Técnico Profesional
Universidad del Trabajo del Uruguay

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y DISEÑO CURRICULAR

		PROGRAMA			
		Código en SIPE	Descripción en SIPE		
TIPO DE CURSO		050	Curso Técnico Terciario		
PLAN		2018	2018		
SECTOR DE ESTUDIO		630	Comunicaciones		
ORIENTACIÓN		00E	Audiovisual, con mención en Producción, Dirección de Arte y Guión		
MODALIDAD		----	Presencial		
AÑO		1	Primero		
TRAYECTO		----	-----		
SEMESTRE		I y II	Primer y segundo semestre		
MÓDULO		----	-----		
ÁREA DE ASIGNATURA		5157	Realización Audiovisual		
ASIGNATURA		14541	Estética de la Imagen y técnicas de realización I		
		14542	Estética de la Imagen y técnicas de realización II		
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR		Tecnológico			
MODALIDAD DE APROBACIÓN		Actuación durante el curso			
DURACIÓN DEL CURSO		Horas totales: 80 en cada semestre	Horas semanales: 5 en cada semestre	Cantidad de semanas: 16 en cada semestre	
Fecha de Presentación 3/10/2017	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº	Res. Nº	Acta Nº	Fecha _/_/____

FUNDAMENTACIÓN

Esta asignatura habilita a una reflexión sobre la estética de la imagen así como a concretar técnicamente las diferentes prácticas y propuestas de producción audiovisual del curso.

Permite manejar las herramientas básicas necesarias para llevar a cabo los proyectos emanados de cada uno de los ejes principales del curso y desarrollar ejercicios propios.

El acceso directo a los instrumentos, su utilización para registrar, editar y postproducir obras de corta duración permite concretar lo planificado en el papel y cotejar con la idea original. Este proceso de concreción de lo proyectado es una etapa fundamental para el desarrollo de la visión crítica por parte del estudiantado.

En esta materia se reúnen los tres ejes con el resto de las especialidades de la producción audiovisual desde la perspectiva de la realización. Abarca todas las etapas del mismo y facilita el acceso a los instrumentos y la perspectiva crítica para llevar a cabo una idea.

ESTÉTICA DE LA IMAGEN Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN I

OBJETIVO

Brindar una reflexión sobre los aspectos que componen una imagen fija y una imagen en movimiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reconocer y reproducir el lenguaje de las imágenes en las diferentes etapas del cine.
- Establecer las características estéticas para construir imágenes en movimiento.
- Reproducir a través del relato audiovisual un determinado estado psicológico o social.

CONTENIDOS

Módulo I. Percepción de la imagen: aspectos psicológicos y culturales implicados en los fenómenos de percepción. Constantes de representación en el audiovisual . El encuadre. El plano. La toma.

Módulo II. El “lenguaje” de las imágenes que constituyen convenciones en el cine clásico. La escena. Composición del plano. Ángulos y movimientos de cámara.

Módulo III. El personaje, su apariencia, sus objetos y espacios. Ópticas, uso y mantenimiento. Efectos de las distintas ópticas.

Módulo IV. La imagen audiovisual como representación de lo real y el “cuadro”. Iluminación básica. Control y manejo de fuentes de luz artificial y natural.

Módulo V. Formas de representar en el plano bidimensional y el espacio desde la pintura al cine. Los problemas que la pintura y el audiovisual enfrentan en común para representar el movimiento y el tiempo. Formatos de cámara y settings.

Módulo VI. Rupturas plásticas en la modernidad, la influencia de las vanguardias en la imagen cinematográfica. Filtros y efectos con la cámara e iluminación.

Módulo VII. El espacio arquitectónico como base física donde se desarrolla la puesta en escena. Grips y dispositivos para el movimiento de cámara.

Módulo VIII. Las características del espacio en función de las funciones narrativa y expresiva. Monitoreo, funcionamiento y calibración de monitores.

ACTIVIDADES

- Análisis de ejemplos de cine clásico, moderno y posmoderno.
- Creación de secuencia imágenes fijas, animación.
- Ensayo de un minuto: autorretrato a partir de mis espacios.

METODOLOGÍA

Se aplicará una metodología teórico - práctica con clases teóricas dictadas y una serie de actividades de taller.

EVALUACIÓN

Se evaluará a partir de la participación en clase y la realización de dos trabajos parciales.

BIBLIOGRAFÍA.

“ Hacer una película”.F. Strauss y Huet

“ Días de una cámara”. Néstor Almendros

“El almacén de la luz”. Stefano Consiglio & Fabio Ferzetti. Ed. SICA, 1985

“ El lenguaje del cine “. Marcel Martín

“Teoría del Arte”. José Giménez.

“El reparto de lo sensible, estética y política”. Jacques Rancière. Ed. Prometeo

“La Imagen”. Jacques Aumont

“El ojo interminable”. Jacques Aumont

ESTÉTICA DE LA IMAGEN Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN II

OBJETIVO

Brindar a través de la práctica las diferentes herramientas para construir y orientar estéticamente una idea audiovisual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Facilitar la práctica en el registro de imagen y sonido.
- Facilitar la práctica en edición de imágenes en movimiento
- Brindar principios para la postproducción de imagen y sonido.
- Transitar a lo largo de todo el proceso desde el desarrollo a la postproducción.

CONTENIDOS

Módulo I. Los espacios domésticos, institucionales, la ciudad, el paisaje, el espacio exterior en el diseño centrado en el personaje. Principios básicos del registro del sonido.

Módulo II. El espacio en los géneros no narrativos o ficcionales. Herramientas para la edición del sonido.

Módulo III. Espacios naturalistas y espacios no naturalistas: estilización, abstracción. Herramientas de edición.

Módulo IV. El espacio virtual como objeto de diseño. Postproducción de imagen.

Módulo V. El espacio fílmico : como el movimiento de la cámara y el montaje construyen el espacio y la idea de continuidad basándose en la forma en que organizamos la percepción, los códigos desarrollados por el cine y la lógica interna de cada realización. Práctica de montaje cruzado incorporando música y nuevas opciones de montaje a partir del material original.

Módulo VI. El espacio en función del movimiento, el tiempo y el montaje. Experiencias en la mesa de montaje. Posproducción de sonido.

METODOLOGÍA

El curso desarrollará una metodología teórico-práctica, con una predominancia en la práctica de taller.

EVALUACIÓN

A partir de la participación en clase y la realización de dos trabajos parciales.

BIBLIOGRAFÍA

- “Manual del montaje: Gramática del montaje cinematográfico”. Roy Thompson
- “ El cine es cortar “. Luciano Castillo & Nelson Rodríguez. 2010
- “Guía de usuario de Adobe Premiere Pro”.
- “ Manual Básico Adobe Audition”.
- “Maestros de la luz” de Dennis Shaefer
- “Introducción a la cinematografía” de Rodolfo Denevi
- “Estética del Cine”. Dominique Chateau. La Maca Editora
- “Arte y Creacion Los caminos de la Estética”.Marta Zatonyi .