

CARRERA: TECNÓLOGO EN INDUSTRIA AUDIOVISUAL.

énfasis en:

***Producción , Guión y Dirección
de Arte**

Estética y técnicas de
realización I

Módulo: I

Modalidad: Presencial

Carga Horaria: 5

Créditos educativos: 8

I) Propósitos de la unidad curricular

El módulo Estética de la Imagen y Técnicas de Realización I introduce al estudiante en la comprensión y manejo técnico de la imagen audiovisual, promoviendo una relación directa entre la exploración estética y el dominio de las herramientas de registro.

Se busca que el estudiante desarrolle una mirada técnica y expresiva, capaz de comprender cómo las decisiones de cámara, óptica, luz, color y movimiento influyen en la construcción del sentido y la emoción.

El propósito es fortalecer la capacidad de observación, análisis y experimentación, articulando teoría y práctica para formar profesionales capaces de interpretar las necesidades estéticas de una producción audiovisual y resolverlas con criterio técnico.

II) Logros de aprendizaje

1. Comprende los fundamentos técnicos del registro audiovisual y su incidencia en la representación visual para interpretar críticamente cómo las decisiones técnicas afectan la construcción estética y narrativa de la obra.
2. Opera equipos de cámara e iluminación, aplicando criterios de exposición, enfoque, balance y composición para garantizar registros visuales técnicamente correctos y adecuados a los objetivos de la producción.
3. Diseña y ejecuta esquemas básicos de iluminación y registro, considerando el efecto estético y narrativo para resolver situaciones de rodaje con autonomía y coherencia formal
4. Evalúa la coherencia técnica y expresiva de las imágenes producidas, fundamentando sus decisiones para mejorar la calidad del material registrado y ajustar los procedimientos según la propuesta audiovisual.

III) Saberes estructurantes de la unidad curricular

Saberes estructurantes	Saberes asociados	Saberes de profundización
Fundamentos técnicos de la imagen audiovisual.	Naturaleza de la luz. Sensores, ópticas y exposición. Color, temperatura y balance.	Elementos básicos del lenguaje audiovisual: plano, ángulo, encuadre, movimiento, composición, color, sonido, montaje. Análisis de su función narrativa y expresiva.

		Ejercicios de experimentación formal, registro y montaje.
Control del contraste, profundidad de campo y registro según intención expresiva.	Comprensión de la relación entre intención estética y resultado técnico.	Fundamentos perceptivos de la narración visual y sonora: análisis del rol del ritmo, contraste, continuidad y variaciones perceptivas en la construcción del sentido. Experimentos con secuencias que muestran cómo los cambios perceptivos transforman el significado.
Composición y encuadre.	Regla de los tercios, balance visual, proporción, ritmo.	Análisis de fragmentos audiovisuales desde la relación entre forma y contenido: identificación de cómo el encuadre, luz, ritmo y composición construyen sentido simbólico y emocional. Comparaciones entre obras de distintos géneros.
Composición dinámica.	Líneas de dirección, profundidad escénica y atmósfera visual.	Ejercicios de observación, encuadre y registro audiovisual: exploración del encuadre, el ángulo y el movimiento para microrrelatos visuales. Observación de luz natural/artificial y su capacidad narrativa.
Movimiento de cámara.	Tipos de planos, ángulos, travellings, paneos, movimientos internos.	Elementos del lenguaje audiovisual vinculados al movimiento: análisis del impacto emocional y narrativo. Prácticas orientadas a relacionar

		movimiento, tiempo y emoción.
Relación entre movimiento, tiempo y emoción.	Uso del ritmo visual para construir sentido.	Fundamentos perceptivos: estudio de la continuidad, fluidez, rupturas y su efecto en la percepción. Ensayos visuales orientados a experimentar con variaciones temporales y su efecto narrativo.
Iluminación básica.	Luz principal, relleno y contraluz. Iluminación natural y artificial.	Fundamentos perceptivos y forma/contenido: análisis del rol expresivo de la luz, color y modelado. Prácticas de esquemas básicos de iluminación y evaluación del impacto dramático.
Control creativo de la luz y su relación con el tono narrativo	Intención estética, atmósfera, contraste y modelado.	Teorías clásicas del cine aplicadas a la imagen: montaje intelectual (Eisenstein), realismo ontológico (Bazin), materialidad y psicología de la imagen (Kracauer). Relación entre teoría, diseño visual y decisiones técnicas.
Registro audiovisual y práctica técnica.	Uso seguro y responsable del equipamiento. Continuidad técnica entre planos.	Ejercicios prácticos de registro: micro-rodajes para integrar exposición, composición, movimiento y continuidad. Reflexión técnica y expresiva sobre los resultados.

Práctica reflexiva entre intención estética y ejecución técnica.	Análisis crítico de lo producido.	Análisis comparado y debates colectivos: observación crítica de recursos formales, coherencia técnica y narrativa. Relación entre decisiones de registro, percepción del espectador y sentido estético.
--	-----------------------------------	---

IV) Orientaciones pedagógicas

Orientaciones metodológicas específicas

La propuesta pedagógica combina clases teórico-prácticas, laboratorios técnicos y ejercicios de experimentación visual.

Se promueve el aprendizaje activo mediante la observación, el ensayo y el error, la resolución de problemas reales y la reflexión sobre los resultados obtenidos.

Las actividades incluirán:

- Prácticas de cámara y óptica en interiores y exteriores.
- Ejercicios de exposición, encuadre y movimiento.
- Experiencias guiadas con esquemas de iluminación.
- Análisis de fragmentos filmicos desde la luz y el color.

El aula se concibe como un espacio de exploración creativa y técnica, donde cada estudiante aprende a “pensar la imagen” a partir del dominio de los medios de producción.

V) Orientaciones para la evaluación

La evaluación será continua, formativa y basada en la práctica.

Criterios principales:

- Comprensión técnica de los procesos de registro.
- Capacidad para aplicar principios de exposición, iluminación y composición.
- Relación entre las decisiones técnicas y el resultado estético.
- Responsabilidad, participación y trabajo colaborativo.

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

VI) Bibliografía

Bibliografía básica:

- Brown, Blain. Cinematography: Theory and Practice.
- Mascelli, Joseph V. The Five C's of Cinematography.
- Thompson, Roy & Bowen, Christopher. Grammar of the Shot.
- Aumont, Jacques. La imagen.
- Rabiger, Michael. Directing: Film Techniques and Aesthetics.

Bibliografía complementaria:

- Malkiewicz, Kris. Cinematography.
- Millerson, Gerald. Lighting for Television and Film.
- Alton, John. Painting with Light.
- Murch, Walter. En el momento del parpadeo.