

AÑO: 2011	
ASIGNATURA: Teoría y Práctica de Cine y Video	
CARRERA/S: Ciencias de la Comunicación	
PLAN DE ESTUDIOS: 2005	
RÉGIMEN DE CURSADO: ANUAL	
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S: Profesor Adjunto Magister Ana Inés Echenique	
JTP y/o AUXILIARES DOCENTES: Jefe de Trabajos Prácticos Magister Hugo Morales	
CANTIDAD DE HORAS TEÓRICAS/PRACTICAS: Crédito horario semanal: 3 horas Crédito horario total: 90 horas.	
CONDICIONES PARA REGULARIZAR Y/O PROMOCIONAR LA MATERIA: <u>Obs.1:</u> La Res.97-H-84 establece la no obligatoriedad de los teóricos, correspondiendo a cada cátedra establecer el porcentaje de prácticos con asistencia y/o aprobación, así como los parciales exigidos. <u>Obs.2:</u> La Res.H.No.845/07 establece que los estudiantes de la Facultad de Humanidades que cursen asignaturas, tanto promocionales, como regulares, tendrán la oportunidad de recuperar el 100% de los trabajos prácticos y parciales. <u>Obs.3 (Para promocionar):</u> La Res.H.452/02 establece los siguientes requisitos mínimos: a) Obligatoriedad de asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas no inferior al 80% b) Aprobación de Trabajos Prácticos no inferior al 80%. c) Aprobación del 100% de exámenes parciales con recuperación o alternativas equivalentes. d) La calificación numérica para obtener la promoción, será de 7 a 10. Clases teóricas Durante las mismas se desarrollarán los contenidos establecidos en el programa y se exhibirán los materiales audiovisuales previstos. El carácter de cada clase será informativo, formativo, analítico e interpretativo de los contenidos teóricos. En cada clase se trabajará sobre un eje temático en particular, al que además se integrarán los contenidos ya trabajados, articulándolos en la continuidad del programa. Durante las clases teóricas se realizará una evaluación paulatina del desarrollo del proceso de aprendizaje, en lo concerniente al conocimiento adquirido e incorporado y de las actitudes manifestadas por parte de los alumnos y con respecto a la materia. Clases prácticas A los fines de realizar las producciones propuestas como trabajos prácticos, la totalidad de los alumnos deberá integrar comisiones o grupos de trabajo cuyo número no deberá exceder los seis integrantes. Para cada trabajo práctico se distinguirán los roles específicos desempeñados por cada integrante del equipo. Se procurará la rotación de los alumnos en las distintas funciones.	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Durante las clases prácticas se coordinarán los procedimientos de preproducción y producción, realización y post-producción de los distintos trabajos a realizar.

Los grupos deberán presentar semanalmente informes de avance y/o grabaciones parciales o resultados finales de los trabajos (escrito y/o audiovisual) que se discutirán con el conjunto de la clase, a los fines de socializar las experiencias de cada equipo de trabajo.

Por otra parte, se prevé la realización de actividades prácticas áulicas de resolución individual y/ o colectivas. Dichas actividades están comprendidas dentro del análisis de producciones diversas, siguiendo distintas guías proporcionadas por la cátedra, así como también la resolución de situaciones concretas y potenciales de producción en términos de esbozos de borradores de preproducción, planteamiento de tratamientos y de esquemas de grabación y realización.

Cabe aclarar en este punto, que el trabajo final del segundo cuatrimestre equivale al segundo parcial. Este trabajo integrador requiere de un seguimiento pautado a través de preentregas lo cual permite un seguimiento de las distintas etapas para llegar a un resultado favorable en el mismo. Por esta razón, el primer parcial teórico tiene posibilidad de ser recuperado pero este segundo, por las razones antes mencionadas, no puede ser recuperado. Por otra parte, los alumnos promocionales tienen que obtener una calificación de siete o superior a esta en los dos parciales, lo que equivale a decir que esta nota NO es un promedio entre los dos parciales.

Finalmente, para poder recuperar el primer parcial el alumno debe presentar por escrito un justificativo de su ausencia o concurrir al parcial.

OBJETIVOS GENERALES:

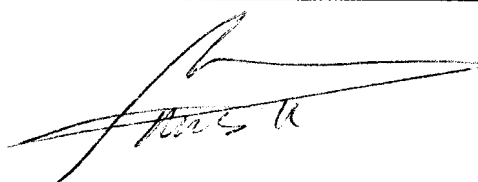
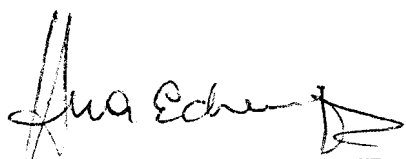
Fundamentación

El Programa de la asignatura "Teoría y práctica de de cine y video" se sostiene desde el punto de vista de la metodología docente, sobre los tres ejes que garantizan en toda disciplina la construcción del conocimiento:

1. La teoría, entendida como el dominio de las posibilidades de expresión que los lenguajes audiovisuales ponen a disposición del creador. Esta adquisición no se entenderá como la adquisición de una mera destreza tecnológica sino que debe anclarse en el medio socio cultural de la que forma parte.
2. El análisis crítico sobre los principales movimientos, escuelas, tendencias y autorías que permitieron que el lenguaje cinematográfico se elevara al arte y al pensamiento y su aplicación a través del video a los medios de comunicación.
3. La práctica de creación de una realización documental en sus fases de producción y postproducción como aplicación de la teoría.

Esto permitirá conocer la dimensión teórica del cine y el video en sus cuatro líneas fundamentales: dimensión técnica, lenguaje, sujeto y posibilidades de interpretación. Finalmente, conocer las múltiples posibilidades de los distintos campos que entraña la creación de un material audiovisual.

CONTENIDOS (Organizados por unidades, núcleos, problemas o ejes)

UNIDAD 1: La idea del audiovisual tecnológico
Cine y video (comunidad y comunicación). Tekhné: un arte del hacer. La novedad como efecto de discurso. De las imágenes quirográficas a las imágenes técnicas. Maquinas e imaginario, arte y tecnología. La cuestión maquinismo/humanismo (lugar de lo Real y lugar del Sujeto) Video: mimesis del "tiempo real". Usos desfiguradores y lúdicos de la televisión y de la imagen electrónica La cuestión materialidad/inmaterialidad (ver y/o tocar las imágenes; abstracción y/o sensación) - Diferencias y similitudes entre el Cine y el Video.

UNIDAD 2: Introducción al cine
¿Qué es el cine?, El plano y la toma. El campo, el desencuadre, la composición. La idea de estructura y de puesta en escena. Las relaciones espaciales y temporales. Lo argumental y lo documental. El cine experimental y la ruptura de los esquemas de representación.

UNIDAD 3: Especificidad del video.
Prolongación de la búsqueda de lo experimental. Líneas expresivas, plásticas, estéticas y narrativas. Historia del video. Las experiencias en video de los grandes cineastas. Jean Luc Godard, Nicholas Ray, Wim Wenders, Michealangelo Antonioni y Francis Ford Coppola. Video y Cine: Interferencias, transformaciones e incorporaciones

UNIDAD 4: Corrientes y estéticas en el Documental
Especificidad del género documental. Breve historia del documental. El documental en TV. Premisa documental. El rol de la investigación y documentación. Estructura del documental. Técnicas narrativas del documental, formatos y tendencias. Hibridación y reciclaje del documental. El docudrama, el video ensayo, Panorama de las nuevas tendencias del documental.

UNIDAD 5: Registro audiovisual de prácticas sociales
Comunicadores integrados a las prácticas. Excluidos de la imagen en términos culturales y simbólicos. Sentidos culturales e identitarios. Industria cultural y discursos hegemónicos. Otras miradas y voces. Articulación de estética y ética. Lo local y sus otros. Visibilidad: el poder de la representación. Acceso a la reproducción simbólica.

UNIDAD 6: Narrativas documentales
Reflexiones sobre guión. Sinopsis. Análisis escena por escena. Diferentes técnicas y estrategias de acuerdo al autor. Guión Documental, Documentales con y sin guión

UNIDAD 7: El montaje como gramática audiovisual.
Tiempo y espacio reales y cinematográficos. El agotamiento del plano. Los puntos de corte. Las diferentes transiciones (corte, encadenado, barrido, etc.) y su relación con determinadas funciones narrativas. Las islas de edición analógicas y digitales: de las caseteras editoras y la consola a las placas de captura y los programas de edición computarizada.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL (Si la hubiere)

José Echegaray

[Firma]

BIBLIOGRAFÍA (Discriminada por unidades, núcleos, problemas o ejes)

UNIDAD Nr 1 :

- DUBOIS, Philippe "Video, Cine, Godard" - de pág 8 a la pág. 30 - Libros del Rojas - 2001

Videografía: Hnos. Lumiere, Georges Melies, Michael Keaton, Nam June Paik, Bill Viola

UNIDAD Nr 2

- AUMONT, Jacques y otros, "Estética del cine, Espacio Fílmico, Montaje, Narración, Lenguaje" Capitulo 1, "El filme como Representación visual y Sonora" Ed. Paidós, 2005

- FELDMAN, Simón, "El director de Cine" pág. 13 a 63 Ed. Gedisa, Barcelona, 1993

Videografía: "El Hombre de la Camara" Dziga Vertov, "El Acorazado Potemkin" S. M. Einsestein, "Metropolis" Fritz Lang, / "Blow Up" Michelangelo Antonioni, Cortos de Jean Luc Godard

UNIDAD Nr 3

Bibliografía:

- DUBOIS, Philippe "Video, Cine, Godard" de pág. 31 a pág. 105 Libros del Rojas - 2001

UNIDAD Nr 4

- MIRRA, Miguel: Desgravación del Curso de Introducción al Documental dictado por en 2002, complementado por notas y apuntes de los alumnos del Seminario de Documental Antropológico y Social del año 2003.

- MIRRA, Miguel: Ensayo seleccionado en el Concurso Pensar a Contracorriente, organizado por el Ministerio de Cultura de Cuba, el Instituto Cubano del Libro y su Editorial Ciencias Sociales, con un jurado compuesto por James Cockcroft, EE.UU, María Ciavatta Franco, Brasil, François Houtart, Bélgica, Roberto Fernández Retamar, Cuba y Atilio Boron, Argentina.

- GRILLO, Daniel "En busca del documental perdido" A propósito de La cruel verdad y Roger y yo, de Michael Moore.

- FONT, Domenec "Navegando entre dos aguas" Artículo extraído de la Revista Análisis 27, 2001 pág. 91-100.

- RÍOS, Humberto: Fronteras entre el documental y la ficción Primer Encuentro de Documentalistas de 1996

- RABIGER, Michael; "Dirección de documentales" – Pág. 61 a 89 - Instituto Oficial de radio y Televisión RTVE - Madrid

Videografía: "Baraka" de Ron Fricke / "Sol de Noche" de Milstein / "Fe Crew", "Vidrio" y "Le soleil est pres de Moi" de Santiago Alvarez /

UNIDAD 5

- ALFARO MORENO María Rosa – Culturas populares y comunicación participativa: en la ruta de las redefiniciones. Razón y Palabra, Nr. 18 Mayo – 2000

María Rosa Alfaro Moreno

[Signature]

-URANGA, Washington.- Comunicar utopías, gestionar desde la comunicación en las

organizaciones, los grupos y las comunidades en Comunicar desde la gestión (en prensa) 2001

- REY Germán- La otra sociedad que cuenta el periodismo Artículo extraído de SON DE TAMBORA - 205 - 25 de junio de 2008. Boletín digital de La Iniciativa de Comunicación.

<http://www.comminit.com/es/la>

-CHIESA Juan- "La propia imagen" como modelo de acción para la planificación comunicacional " Tesis de maestría en Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales - PLANGECO- Universidad Nacional de la Plata - Facultad de Periodismo y Comunicación Social - Capítulo 1- Febrero - 2008

Videografía: 8 prácticas sociales innovadoras - Ana Echenique

UNIDAD 6

Bibliografía:

- COMPARATO, Doc "El Guión" Publicaciones CBC de UBA, 1997- pág. 17 a 27

- AUMONT, Jacques y otros, "Estética del cine, Espacio Fílmico, Montaje, Narración, Lenguaje"

Capítulo 3, "Cine y Narración" Ed. Paidós, 2005

- COMOLI, Jean Louis, "Ficción y Documental" en VILCHES, Lorenzo, "Taller de escritura para cine" Ed. Gedisa, Madrid 1998.

UNIDAD 7

Bibliografía:

- AUMONT, Jacques y otros, "Estética del cine, Espacio Fílmico, Montaje, Narración, Lenguaje" Capítulo 2, "El Montaje" Ed. Paidós, 2005.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y/O EXTENSIÓN, QUE SE PREVEA INICIAR O CONTINUAR A LO LARGO DEL AÑO O CUATRIMESTRE:

A la hora de llevar a cabo la práctica, proponemos la realización de un documental para pensar las diversas formas en las que el registro audiovisual puede ser utilizado por las Ciencias Sociales para representar las luchas, reivindicaciones e incluso más aún los sueños y maneras de dar forma al mundo de los sectores populares. Pero también nos interesa reflexionar sobre las maneras en las que, a través de un proceso de mutua transferencia e intercambio de saberes, los sujetos subalternos pueden hacerse de sus propias imágenes y tomar la palabra.

En este sentido, creemos que los documentales contagian motivaciones, emociones y lecciones aprendidas facilitando la transferencia de teorías, metodologías, procesos y resultados. La propuesta es: que los alumnos no hagan un producto audiovisual sobre ni para una organización sino que lo hagan reflexionando con ella. Esta realización que llevarán a cabo los alumnos regulares o promocionales en las organizaciones les servirá para acreditar horas de práctica profesional y/o puede llegar a ser un disparador de trabajo de tesina del cual partir.