

Taller: Introducción al lenguaje audiovisual

Planificación, estructura, montaje

Ciclo lectivo 2017

Instructor: Rafael Menéndez

Carga horaria: 2 horas semanales con marco teórico y práctico.

Duración del taller: 10 clases.

Cupo estimado de participantes: máx. 20 alumnos.

Cantidad de instructores: 1

1. Fundamentos:

Este taller tiene como objeto introducir al alumno en las posibilidades expresivas del lenguaje audiovisual aportando una metodología de producción que pueda ser incorporada como instrumento que le permita descubrir sus potencialidades a modo de complemento de su carrera.

2. Objetivos:

- Capacitar al alumno a partir del estudio de los recursos y herramientas específicas del lenguaje, del análisis de las distintas teorías desarrolladas a lo largo de su historia y del aprendizaje de las diversas técnicas de postproducción posibles de aplicar en la construcción de un discurso audiovisual.
- Crear un espacio donde los alumnos puedan reflexionar acerca del lenguaje audiovisual y sobre las opciones que la tecnología ofrece para plasmarlo.

- Incentivar al alumno para que los conocimientos adquiridos se plasmen en posibles estrategias que amplíen su universo comunicacional.

3. Metodología :

- Las clases se dictan en un aula/isla de edición con computadoras equipadas con el hardware y software necesarios.
- Incorporación de conocimientos específicos a través del análisis de diferentes tipos de material audiovisual, observando tanto la técnica de rodaje y postproducción empleada como los recursos narrativos utilizados.
- Incorporación de conocimientos específicos a través de la lectura, análisis y discusión de textos aportados por la cátedra.

4. Contenidos:

Observación:

Las características propias de una cursada que se concibe como “Taller” hacen que el siguiente orden por clase sea estimativo en cuanto a su planificación, no así en relación a la concreción de sus objetivos.

La dinámica que impone un taller hace que estos contenidos se adapten a las características y necesidades del grupo dejando un sano espacio para la improvisación de ambas partes.

Unidad 1:

Características y metodología del curso. Reconocimiento del nivel de los alumnos.

Desarrollo práctico de los principios básicos del lenguaje audiovisual.

Concepto de plano. Escala de planos. Plano, toma, escena secuencia. El encuadre.

Puesta de cámara. Ejes de acción y de cámara. Angulaciones. Planos conjunto, plano y contraplano, referencias, correspondencias. Reconstrucción del espacio a través del montaje. Introducción, presentación de personajes y conflicto, desarrollo, punto de climax, desenlace.

Guión literario, Guión técnico, Planta, Storyboard; Conceptos y usos.

Trabajo práctico 1 (ver detalle)

Unidad 2:

El montaje como herramienta básica en la construcción del discurso audiovisual.

Ritmo interno y externo del plano. Articulación del espacio tiempo. Composición.

El plano secuencia: composición de cuadro, movimientos internos y externos. Ritmo interno y externo.

El sonido. El sonido de la imagen y lo visual de lo sonoro.

Concepto de síncrexis. Puntos de sincronismo. El contrapunto. El montaje sobre música, ruidos y ambientes. Posibilidades expresivas del sonido. Videoclip.

Síntesis- máximo aprovechamiento de los recursos mínimos.

La representación de la realidad: diferentes formas de aproximación a un proyecto

(ficción, documental, docudrama, conceptual, publicitario, institucional, experimental).
Planificación de una estrategia de trabajo.

Trabajo práctico 2 (ver detalle)

Unidad 3:

Estructura: Progresión. Dosificación de la información. Construcción del punto de vista.
Manejo de la tensión dramática en cada unidad del sintagma audiovisual.

El montaje de diferentes líneas de acción, principal y secundarias.

Principio de acción y reacción, el corte físico, el corte dramático.

Elementos que condicionan la duración de una toma. Articulación del espacio tiempo.

Alteraciones temporales y espaciales: elipsis, flashback, flashforward, transiciones.

El tiempo real y el construido. El espacio off

El montaje de efectos especiales. Manipulación digital de la imagen.

Diferentes rutas de producción según las necesidades de cada proyecto.

Trabajo práctico 3 (ver detalle)

Trabajos prácticos:

Unidad 1. Confección de un guión técnico y planta de rodaje en base a un guión literario aportado por la cátedra. Análisis de guión, núcleos dramáticos y puesta en escena.

Unidad 2. Armado de una escena dramática a partir de un material en bruto de una filmación profesional con diálogo y sonido de referencia.

Unidad 3. Armado de un material audiovisual generado por los propios alumnos.
(Experimental, videoclip, documental)

5. Bibliografía sugerida:

- Distintos apuntes sobre temas específicos proporcionados por la cátedra:

Chion, Michel. *La audiovisión*, Paidós, 1990.

Eisenstein, Sergei M.. *El sentido del cine*, siglo XXI, 1974.

Murch, Walter. *In the blink of an eye*, Silman-James Press; 2nd Rev edition ,2001.

Pinel, Vincent. *El montaje*. Cahiers du cinema. París. 2004.

Tarkovski, Andrei. *Esculpir en el tiempo*, Rialp 1984.

Villain, Dominique. *El Encuadre Cinematográfico*, Paidós , 1992

Todos estos libros están disponibles en la biblioteca del INCAA - ENERC.

6. Cronograma:

La cursada tiene una duración de 10 clases, a razón de 1 clase de 2 hs. reloj por semana.

7. Equipamiento:

EL ISER proporcionará todos los elementos necesarios para el desarrollo de la cursada.

8. Instructor:

Rafael Menéndez