

Universidad Nacional del Comahue
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Mendoza 2151 General Roca R. N (8332)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO: Ciencias de la Información y Comunicación Social.

CÁTEDRA: Producción Audiovisual

AÑO ACADÉMICO: 2020

Cursado: Cuatrimestral cuatro (4) horas

Docentes: **Gustavo Gzain** (Profesor Adjunto Regular)
Nicolás Martínez (Ayudante de Docencia Regular)

DISTRIBUCION HORARIA.

El plan de estudios prevé para el dictado de la asignatura cuatro (4) horas semanales. Cuya distribución será la siguiente

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
18 a 20	Clase teórica- práctica				
20 a 22	Clase teórica- práctica		<i>Atención de alumnos</i>		

DATOS DE LA CÁTEDRA EN RELACIÓN A LA CARRERA

1. La asignatura Producción Audiovisual, se inscribe en el cuarto año del plan de estudios de la carrera de Licenciado en Comunicación Social, con mención en Planificación y Gestión, Ordenanza N° 173/03.

Esta asignatura se inscribe en el área Comunicación Audiovisual, orientación comunicación audiovisual. En esta área del conocimiento el alumno debe introducirse en la problemática de la producción y de la realización audiovisual. Es una asignatura que se encuentra al finalizar la formación del egresado, lo que indica la exigencia de conocimientos previos referido al lenguaje audiovisual.

Para acceder al cursado de la asignatura, el alumno deberá tener aprobado el cursado de la correlativa anterior y para rendir, deberá tenerla aprobada.

Año de cursado: 2020

2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA MATERIA SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS

2.1 Objetivos

- Introducir al conocimiento y a la problemática de la realización y producción audiovisual.
- Desarrollar técnicas y métodos de la planificación, producción y realización.
- Incentivar el reconocimiento de los códigos de significación de la representación audiovisual.
- Desarrollar capacidades técnicas, expresivas de la narración audiovisual.
- Profundizar la articulación del lenguaje sonoro y visual.

2.2 contenidos

La escritura audiovisual: el relato audiovisual. Su relación con lo cultural, lo educativo, lo social y lo regional: Conocimiento histórico y actual del cine regional patagónico. La estructura de las técnicas y los métodos de la planificación y su articulación con la producción y la realización audiovisual: El plan de planificación y realización.

El trabajo en equipo: Los roles y las funciones: precisiones sobre el mensaje televisivo, sus funciones. La estructura audiovisual, diferentes formatos.

3. OBJETIVOS DE LA CÁTEDRA

3.1 Generales

Desarrollar en los alumnos métodos de planificación en la producción y en la realización audiovisual.

Motivar en los estudiantes el análisis de los códigos de representación audiovisuales en productos para diferentes organizaciones, instituciones.

Potencial el desarrollo de las habilidades de realización audiovisual digital.

Desarrollar el conocimiento del proceso histórico del cine, la televisión y el audiovisual patagónico, incentivando su investigación, análisis y su reconocimiento.

3.2 Específicos

Producción y realización de géneros de “Documentales, Ficciones y Docu-Ficciones” con narrativas clásicas y narrativas no lineales audiovisuales sean para televisión/, Web, multiplataformas y cine digital.
Producción y realización de géneros y formatos con fines sociales.

4. CONTENIDOS EN UNIDADES

Unidad I: La preproducción. Y la producción.

El Audiovisual Digital. Nuevas Narrativas Audiovisuales. Narrativas no lineales. El Audiovisual Trasmmedia. La producción en Cine y en el Audiovisual Inmersivo, en las RV y el Audiovisual 360°. Series Web. Análisis de todos los procesos de pre producción audiovisual. Guión, Desgloses, Locaciones. Roles y funciones. La constitución de un equipo de producción audiovisual.

Unidad II: La realización, grabación audiovisual.

Realización en interior. Realización en exteriores. La iluminación como elemento expresivo de la realización. El sonido como elemento constructivo del lenguaje audiovisual. Dirección. Dirección Actoral. Puesta en escena.

Unidad III: La postproducción.

La edición, el montaje. Pietado. Corrección y nivelado de la imagen. Corrección y nivelado del sonido. Master.
El archivo de los materiales. La distribución.

Unidad IV: La producción en los primeros realizadores patagónicos.

Obras audiovisuales, investigación, reconocimiento y análisis: Lorenzo Kelly, Carlos Procopiuk, Alberto Vilanova. Cine, Televisión y audiovisual comunitario, social, independiente. Documental, ficción y docuficción. Géneros y formatos.

Unidad V: El audiovisual latinoamericano.

El Cine Latinoamericano, historia, realizadores, producción y realización de sus obras. El Nuevo Cine Latinoamericano; Fernando Birri; Glauber Rocha y el Cinema Nôvo; Miguel Littín, Santiago Álvarez. Tercer Cine. Jorge Sanjinés y el Grupo Ukamau. Raymundo Glayser, Patricio Guzmán.

Unidad VI: La evaluación de los materiales y su distribución.

Validación de materiales según la audiencia, según los productores. Grilla de evaluación. La audiencia y el producto final. La distribución y circulación tradicional, comunitaria, en multiplataformas, festivales.

5. PROPUESTA METODOLOGICA

La asignatura Producción Audiovisual, es de cursado cuatrimestral, esto conspira con toda pretensión de producción, en el sentido que los productos audiovisuales tiene un tiempo extenso de realización por la característica propia de los medios audiovisuales.

El desarrollo académico se realizará bajo una concepción integral, de los aspectos teóricos y prácticos, en ésta instancia del aprendizaje los alumnos podrán desarrollar sus ideas creativas a partir de todos los conocimientos que

las materias a fines le hubieren entregado. Toda interrelación entre teoría y práctica permite acceder a los aprendizajes en forma conjunta y simultánea, logrando habilidades y destrezas, en el manejo del lenguaje audiovisual.

Esta integración también se dará a través de la observación, análisis y evaluación de trabajos de terceros, producciones audiovisuales, de video, televisivos, cinematográficos y multimediales, transmediales, RV, entre otros.

Es un desafío de la cátedra, considerado como necesario que los alumnos, tengan instancias de producción y realización grupal con una interacción de roles durante todo el proceso de análisis y de producción y realización.

La cátedra fomentará la participación de los estudiantes en todos los eventos, muestras, exposiciones proyecciones, tele conferencias que desarrollen temas que sean de interés para la formación del egresado en comunicación con mención en gestión y producción.

La cátedra fomentará la asistencia de los estudiantes y docentes a la emisión de un programa televisivo de la región.

6. CONDICIONES DE ACREDITACION.

Cursado con promoción sin examen final:

El alumno que opte por esta modalidad deberá ajustarse a lo siguiente:

- 1) Reunir al momento de la inscripción las correlatividades fijadas en el plan de estudios.
- 2) Asistir al 80% de las actividades académicas, sean estas: clases teórico-prácticas, actividades de campo.
- 3) Aprobar todos los trabajos prácticos planificados, con una calificación mayor a siete (7).
- 4) Aprobar todos los objetivos parciales con una calificación mayor a siete (7) puntos.
- 5) Aprobar el objetivo final de integración.
- 6) La calificación final para obtener la promoción deberá ser superior a siete puntos (7) sobre diez puntos.

Cursado de regularidad con examen final:

El alumno que opte por esta modalidad deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

- 1) Reunir al momento de la inscripción las correlatividades fijadas en el plan de estudios.
- 2) Asistir al 80% de las actividades programadas por la cátedra.
- 3) Aprobar con un puntaje mayor a cuatro (4) puntos todas las evaluaciones parciales y la de integración.

En caso que el estudiante no alcance la calificación de cuatro puntos en el examen integrador perderá la condición de regularidad. El examen integrador no posee recuperación.

Todas las evaluaciones de objetivos parciales desaprobadas, serán recuperables.

Examen libre:

Los estudiantes que opten por esta modalidad deberán realizar una entrevista con el docente titular de la cátedra con una anticipación no menor a 60 días previos a la fecha de examen.

7. BIBLIOGRAFIA

- Barroso García, Jaime: "Introducción a la realización televisiva" Editorial Bosch. Madrid. (1996).
- Feldman Simón: "La composición de la imagen en movimiento." Editorial
- Fernández Rodrigo: "Cómo escribir guiones de televisión" (2003).
- Ferrés, Joan: "Vídeo y educación" Ediciones Paidós (1992) Gedisa (1995).
- Gómez Alonso Rafael: "Análisis de la imagen. Estética audiovisual" Ediciones del laberinto (2001).
- Flores Silvana: El Nuevo Cine Latinoamericano y su dimensión continental. Regionalismo e integración cinematográfica. Editorial: Imago Mundi. Buenos Aires 2013.
- Freitas Cristiana, Cosette Castro: Narrativas Audiovisuales y Tecnologías Interactivas. Revista Estudios Culturales. Vol.3. 2010
- Gumusio Dagon Alfonso: El Cine Comunitario en America Latina y El Caribe- Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Bogotá 2014.
- Birri Fernando: Por un nuevo cine latinoamericano. 1956-1991. Cátedra, Madrid. 1996.
- Gzain Gustavo: "LEK: el primer cineasta patagónico". 2013.
- Gzain Gustavo: "La primer película realizada por un cineasta patagónico". 2016. UNA.
- Getino, Octavio y Velleggia, Susana: "El cine de las historias de la revolución". Aproximación a las teorías y prácticas del cine político en América Latina (1967- 1977) Editorial: GEA (Grupo Editor Altamira). 2002.
- Isaac León Frías: El nuevo cine latinoamericano de los años sesenta. Entre el mito político y la modernidad fílmica. Fondo Editorial. Universidad de Lima. Lima 2013.
- Labaki, Emir y Maura, María Dora (compiladores): El cine y lo real. Editorial: Coihue SRL 2011.
- Jordi Alberich Pascual, Antoni Roig Telo: Comunicación Audiovisual Digital. Editorial UOC, 2012.
- Lusnich Ana Laura y Piedras, Pablo: "Una historia del cine político y social en Argentina (1896-1969). Editorial: Nueva Librería SRL. 2009.
- Peña, Fernando y Vallina, Carlos: "El cine quema: Raymundo Gleyzer". Editorial: La Flor. 2006.
- Millerson, Gerald: "Técnicas de realización y producción en televisión" Editorial Instituto Oficial de Radio y Televisión Española. España. (1986).
- Stache, Inge: "Crítica de la mirada" – Textos de Harun Farocki-. Editorial: Altamira. 2003.
- Sel Susana: Cine comunitario y documental social. Definiciones desde la praxis. Febrero 2007.

- Torrado Morales Susana, Gabriel Ródenas Cantero, José Gabriel Ferreras Rodríguez: Territorios transmedia y narrativas audiovisuales. Editorial UOC. 2017.
- Sanchez Costa, C., & Piñeiro Otero, T.: Nuevas narrativas audiovisuales: multiplataforma, crossmedia y transmedia. El caso de Águila Roja (RTVE). Revista ICONO14, Revista Científica De Comunicación Y Tecnologías Emergentes. 2012
- Pérez Tornero, José Manuel: "El desafío educativo de la televisión" Editorial Paidós (1994).
- Rodríguez, Ángel: "*La dimensión sonora del lenguaje audiovisual*", Editorial Paidós, Buenos Aires, Argentina (2002).

Complementarios

- Manifiestos del Cine Latinoamericano.
- Audiovisuales; documentales, ficciones, y docuficciones presentados por la cátedra.*
- Proyección de películas cinematográficas.*
- Proyección de audiovisuales para televisión y para la Web.*

8. Soportes audiovisuales requeridos

Cuatro (4) DVD debidamente caratulado.
Tres (3) cassette Mini DV.

9. Equipamiento audiovisual

El departamento de Ciencias de la Información y la comunicación social (UNC), cuenta con equipamiento audiovisual requerido y de calidad técnico profesional para que estudiante realice todos los trabajos prácticos unitarios y el trabajo final integrador.

Es requisito el empleo de ellos para la producción, realización y pos producción audiovisual.

Estudio de televisión, luces, cámaras con sus trípodes, equipamiento de sonido y tres islas de edición digital, Personal técnico de edición.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES (según Ordenanza N° 485/91)

A) Plan de actividades a desarrollar por la cátedra:

1.- Planificación de cátedra

Docente: Gustavo Gzain.

Objetivos Generales

Que el estudiante analice mensajes audiovisuales.

Que el estudiante reflexione sobre las producciones audiovisuales.

Que el estudiante elabore mensajes audiovisuales.

Que el estudiante realice una obra audiovisual grupal.

Objetivos Específicos

Conocer la evolución del audiovisual.

Incentivar la lectura crítica de diversas obras audiovisuales

Desarrollar destrezas en el armado del discurso audiovisual digital.

Producir mensajes audiovisuales de calidad técnico, estética.
Fomentar la producción grupal de mensajes audiovisuales.

Cursado con promoción sin examen final:

El alumno que opte por esta modalidad deberá reunir los requisitos previstos en la Ordenanza 485, teniendo en cuenta: 1) reunir al momento de la inscripción las correlatividades fijadas en el plan de estudios. 2) Asistir al 80% de las actividades académicas, sean estas: clases teórico-prácticas, actividades de campo. 3) Aprobar todos los trabajos prácticos planificados. 4) Aprobar todos los objetivos parciales. 5) aprobar el objetivo final de integración. 6) La calificación final para obtener la promoción deberá ser superior a siete (7) sobre diez puntos.

ACTIVIDADES PROPUESTAS CON CRONOGRAMA

CLASE Nº 01 -

Presentación del equipo de cátedra y modos de trabajo: horarios de uso de la isla de edición, estudio de televisión.
Solicitar listado nombre y apellido con dirección de e-mail y datos de modos de comunicación digital.
Presentación del programa de cátedra: lectura del programa y bibliografía, modos de acceder a los textos y materiales audiovisuales y modos de cursados. No se admitirán estudiantes que no estén dentro de la normativa vigente.

CLASE Nº 02 - Unidad I. El Audiovisual Digital. El Audiovisual Inmersivo, RV, 360. Audiovisual Transmedia. Producción y realización.

CLASE Nº 03 - Unidad I. La preproducción audiovisual.

CLASE Nº 04 - Unidad II. La realización audiovisual

CLASE Nº 05- Unidad III La posproducción audiovisual

CLASE Nº 06 - Unidad I, II y III Primer Parcial

CLASE Nº 07 - Unidad IV Documental, Ficción, Docuficción.

CLASE Nº 08 - Unidad I, II, y II Recuperatorio Primer Parcial

CLASE Nº 09 - Unidad IV. Los primeros realizadores patagónicos.

CLASE Nº 10- Unidad V. El audiovisual Latinoamericano.

CLASE Nº 11 - Segundo Parcial

CLASE Nº 12 - Unidad V. El nuevo cine latinoamericano.

CLASE Nº 13 - Recuperatorio segundo Parcial

CLASE Nº 14 - Unidad V, VI. El nuevo cine latinoamericano. La evaluación de materiales y la distribución.

CLASE Nº 15 - Evaluación final.

DISTRIBUCION HORARIA.

El plan de estudios prevé para el dictado de la asignatura cuatro (4) horas semanales.

Cuya distribución será la siguiente

Lunes de 18 a 20 horas: Clase teórica-práctica

Lunes de 20 a 22: Clase teórica-práctica

Al finalizar el cursado, esta asignatura participa de la preparación y realización de la actividad programada como relación inter cátedras junto a la asignatura Periodismo Televisivo y Comunicación Audiovisual. Actividad que tiene como objetivo central la coordinación conjunta de protocolos audiovisuales y el intercambio de aprendizajes entre los estudiantes y docentes auxiliares de las dos orientaciones, Periodismo y Gestión y Planificación.

Dicha actividad es coordinada por el profesor responsable de las dos asignaturas. Se desarrolla en los espacios comunes de la facultad y se pretende que sea presentada en otros organismos e instituciones que hayan participado de alguna etapa de la realización audiovisual.

2. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

La cátedra tiene previsto una actividad de formación a desarrollar durante el mes septiembre, o el mes de octubre.

3. PUBLICACIONES

La cátedra tiene en preparación material audiovisual cuya fecha de finalización está prevista para noviembre. El Docente responsable de la cátedra presentará ponencias en torno a la temática curricular en encuentros nacionales.

J. Gustavo Gzain

*Profesor Adjunto a Cargo de Cátedra.
Producción Audiovisual
Año Académico 2020*