

1-Nombre de la Cátedra:

Taller de Producción Audiovisual I

Cátedra II

2- Año: 2017

3- **Cuerpo docente:**

- Titular: Lic. Jorge Jaunarena
- Adjunto: Lic. Martín Barberena
- JTP: Lic. Gabriel Cagnacci

-Ay. Diplomados: Lic. Zulema Enriquez
Lic. Vanesa Giacci
Lic. Carolina Sirio
Lic. Laura Bulecevich
Lic. Rita Haile
Lic. Nadya Varela
Lic. Juliana Gardinetti
Lic. Gustavo Bezzolo

4-**Mail:** audiovisual_1@outlook.com

jaunaren@yahoo.com.ar

martinbarberena@gmail.com

5- **Modalidad de cursada:** Taller

6- **Distribución carga horaria:** 2hs.30 minutos “reloj”, semanales.

7- Fundamentación :

Con el objetivo de responder a la necesidad de ampliar, diversificar y profundizar la oferta pedagógica, teórica y práctica, respetando los contenidos básicos establecidos en el Plan de Estudios vigente, pero atendiendo los requerimientos actuales de lxs alumnx, el Taller de Producción Audiovisual I es una de las asignaturas troncales en el área de los talleres de producción. Su cursada obligatoria, ubicada en el ciclo básico común del plan de estudios, lo ha convertido en un taller masivo. Es importante mencionar que esta materia es, para muchos alumnos y según la orientación elegida, el único contacto con un taller de producción audiovisual durante toda la carrera.

A partir de un marco teórico-práctico sobre los fundamentos y saberes básicos de la producción audiovisual, el objetivo está puesto en que el alumno establezca un recorrido analítico concreto y a la vez productivo en torno a la realización de narrativas audiovisuales para los diversos tipos de medios de comunicación con sus respectivas complejidades. Cuando nos referimos a diversos tipos de medios de comunicación, queremos decir a la posibilidad de incorporar ejes temáticos relacionados al video comunitario, institucional, a las asociaciones civiles sin fines de lucro, a personajes e instituciones relacionadas con la vida cultural, ya sea barriales, pueblos o ciudades del interior, asociaciones civiles, cooperativas, colectivos sociales invisibilizados, etc. Se pretende incorporar una diversidad de voces y formatos, que en la agenda actual de los medios masivos de televisión, todavía tienen un lugar restringido.

Al ser un taller introductorio, en tanto que es el primer contacto de lxs alumnx con la producción audiovisual, se propondrá trabajar sobre los lineamientos fundamentales de teoría y práctica en realización, para que lxs alumnx culminen el taller con la incorporación de las herramientas básicas que les permitan analizar los diferentes aspectos inherentes al lenguaje audiovisual, tanto desde su estructura técnica como desde la dimensión político-comunicacional, con un fuerte hincapié en el eje temático de las historias que se narran y los diversos formatos posibles, incorporando prácticas comunitarias y de planificación.

Se trabajarán los conceptos de la teoría en relación con las prácticas propuestas de realización, que estarán vinculadas a la experiencia profesional concreta en las diferentes dimensiones de la comunicación audiovisual.

La propuesta intenta que el alumno tenga los conocimientos necesarios para producir y realizar materiales audiovisuales de género informativo, promoviendo un análisis crítico de su realidad, y que cuente con los saberes necesarios que le den la posibilidad de insertarse en las diversas opciones laborales. Pretendemos, además, formar un profesional que esté capacitado para generar productos audiovisuales desde una perspectiva social de la comunicación, entendiendo a la misma también como un servicio.

Se problematizará sobre la participación de los medios de comunicación como formadores de sujetos, los actores sociales y los diferentes modos de comprensión de la vida y del mundo, la pluralidad de puntos de vista y debate pleno de ideas; la posibilidad del desarrollo de una industria nacional de contenidos que preserve y difunda el patrimonio cultural y la diversidad de todas las regiones y culturas que integran el país.

Se abordarán las posibilidades de incorporación y participación de los destinatarios en el proceso de información y la relación de estos con sus propios procesos sociales. El uso del lenguaje audiovisual permite problematizar y razonar, puede tener distintas formas de intervenir sobre la realidad e inclusive otorga herramientas para aportar al mejoramiento de esa realidad. Pero entendemos que eso es posible siempre y cuando el acceso al conocimiento y al poder pronunciar el mundo se nos sea otorgado. Se buscará indagar cómo a partir de esta particularidad de fenómenos y actores mediáticos y su relación con las legislaciones, se crea la posibilidad de reformular los discursos y las formas en que las audiencias se apropian de ellos, este será un ítem esencial para el taller, que tratará de producir las condiciones necesarias para lograr marcos de lectura integrales, que permitan la puesta en crisis de los mensajes de los medios masivos.

Como bien sabemos la norma no nos garantiza la práctica concreta, pero nos abre la puerta para el real y efectivo cumplimiento de un derecho básico como es el de la comunicación, entonces ese ejercicio debemos llevarlo adelante, apropiárnoslo siempre en el marco de un proceso colectivo y organizado.

Desde la Cátedra II se analizará críticamente quiénes formulan esos discursos televisivos y desde dónde, con la intención de no propiciar prácticas en donde de alguna u otra forma queden anuladas otras posibilidades comunicacionales, o desde nuestros rol de comunicadores, con nuestras intervenciones, no contribuir en ese sentido. Solamente mediar en la aproximación a herramientas para que todos y todas participen en la decisión del “qué” decir, visibilizar otras voces, que tengamos la posibilidad de construir sus propios mensajes inscriptos en proyectos colectivos o de creatividad social, produciendo nuevos modos de narración colectiva, en los cuales la sociedad se pueda pensar, reconocer y encontrar.

El objetivo será abrir las puertas para la construcción de nuevos relatos que logren un nivel de participación que contribuya al proceso comunicativo, que resignifique cómo surge y genera el propio mensaje.

Mario Kaplún, prestigioso especialista en comunicación popular latinoamericano, afirma que “un material audiovisual es válido, si moviliza interiormente a quienes lo reciben, si problematiza, si genera diálogo y participación, si alimenta un proceso de creciente toma de conciencia”. Esto sería una verdadera práctica de comunicación popular, que es nada mas ni nada menos que darles la palabra a los y las silenciadas, construir otros discursos, alejados de las construcciones hegemónicas discursivas de esta realidad actual.

8- Objetivos

General:

a) El video y sus diferentes géneros narrativos es la forma principal de esta propuesta de trabajo y experimentación. A lo largo del proceso anual se desarrollan técnicas y métodos básicos para el abordaje del proceso audiovisual, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos. El taller es una aproximación también a otras

experiencias de la realización audiovisual; así como a la lectura y el análisis crítico de los medios de comunicación masiva.

b) A partir de un marco teórico-práctico sobre los fundamentos y saberes básicos de la producción audiovisual, el objetivo está puesto en que el alumno establezca un recorrido analítico concreto y a la vez productivo en torno a la realización de narrativas audiovisuales para los diversos tipos de medios de comunicación con sus respectivas complejidades, nos referimos a la posibilidad de incorporar ejes temáticos relacionados al video comunitario, institucional, a las asociaciones civiles sin fines de lucro, a personajes e instituciones relacionadas con la vida cultural, ya sea barriales, pueblos o ciudades del interior, asociaciones civiles, cooperativas, colectivos sociales invisibilizados, etc. Se pretende incorporar una diversidad de voces y formatos, que en la agenda actual de los medios masivos de televisión, todavía tienen un lugar restringido.

Para lograr estos objetivos es necesario, mediante una rutina de producción, cumplir con los siguientes **objetivos específicos**:

- La adquisición de conocimientos sobre las diferentes etapas de la realización audiovisual para una práctica concreta, no solo desde los medios masivos de comunicación, sino fundamentalmente desde otros formatos alternativos relacionados al nuevo paradigma comunicacional que plantea la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual..
- La puesta en práctica de los métodos correspondientes a cada etapa de producción de un material audiovisual.
- Que lxs alumnxs aprendan a seguir los pasos de un plan de producción y realización en televisión, relacionados con un eje temático concreto.
- Que lxs alumnxs aprendan los diferentes roles de un equipo de producción y realización en el marco de formas alternativas a las que nos muestran los medios masivos de televisión.
- Que lxs alumnxs puedan manejar y adaptarse a las instancias de un trabajo grupal, en un marco de participación, cooperación y responsabilidad
- Que lxs alumnxs puedan realizar una lectura crítica sobre el rol de la televisión en nuestra sociedad.

- Que lxs alumnxs puedan pensar realizaciones narrativas audiovisuales desde una función social, con una perspectiva cultural, comunitaria, barrial e institucional.

9- Contenidos temáticos:

Unidad I

Las etapas del proceso de realización, la preproducción, producción y posproducción. De la idea al producto final. El tema: valoración y enfoque. Los distintos tipos de públicos, para quién/es narramos. Pluralidad de voces. El diseño del guión. La organización del contenido. La estructura secuencial: sus partes. Fuentes directas e indirectas. Tratamiento del material de archivo. Los criterios de selección. El valor informativo de las imágenes.

- **Jaunarena, Jorge.** “Las etapas del proceso de realización”. Texto de cátedra.2016.
- **Beauvais, Daniel.** "Producir en video". Edición Video Tiers-Monde. Montreal.1989.
- **Real, Julio:** “La estructura secuencial” Texto de cátedra. 2005.
- **Comparato, Doc.** “De la creación al guión”, La Crujía ediciones, Buenos Aires, 2005
- **Ulibarri, Eduardo.** "Idea y vida del reportaje". Editorial Trillas. México. 1994.
- **Mónica Sepúlveda López.** “Elaboración y Evaluación de Proyectos, Guía Básica de Uso”. Escuela de Animación Juvenil. Medellín, Colombia. 2005.
- **Mónica Sepúlveda López.** “Módulo sobre proyectos. ¿Cómo hacer nuestros proyectos?”. Corporación Región, Colombia. 2005.

Unidad II

La entrevista. Tipos de entrevistas. La planificación: la investigación del tema, las fuentes de información y los distintos tipos, el conocimiento del entrevistado, la guía de preguntas. Características de la entrevista en televisión. Los ejes temáticos. El público al que va dirigido el mensaje. Relación del relato audiovisual y la divulgación cultural. La función del relato audiovisual en la construcción de la memoria colectiva.

- **Halperín, Jorge** “La entrevista periodística”. Editorial Paidós. Buenos Aires. 1995.
- **Ulibarri, Eduardo.** "Idea y vida del reportaje". Editorial Trillas. México. 1994.

- **Hernández Galárraga, Elina.** “El video como medio de educación popular”. Copyright. 1997. Vol 2. No.7. Revista Electrónica VIDEO. Producida por Televisión Educacional. Universidad Pedagógica "Enrique José Varona". Cuba.

Unidad III

El plano: sus elementos básicos. Escena y secuencia. El montaje: definiciones. La articulación espacio-temporal. Continuidad de imagen y sonido. El *raccord*. Las transiciones. Montaje narrativo y metafórico.

El sonido. Los componentes de la banda sonora. El lugar del sonido con respecto a la imagen. Las funciones del sonido. Integración de imagen y sonido.

- **Bulecevich, Laura y Haile, Rita.** “Construyendo el sentido del plano”. Texto de cátedra. 2016.
- **Barberena, Martín.** “El lenguaje audiovisual en la edición”. Texto de cátedra del Taller de Producción Audiovisual I, Facultad de Periodismo y Comunicación Social. UNLP. 2011.
- **Barberena, Martín.** “El sonido en la narración audiovisual”. Texto de cátedra. 2016.
- **Real, Julio.** “El plano, primera parte”. Texto de cátedra. 2004.

Unidad IV

Los medios audiovisuales, la representación de la realidad y las construcciones hegemónicas de sentido. El nuevo paradigma comunicacional en el contexto de la nueva ley de Medios de Comunicación Audiovisual. El nuevo escenario y las nuevas voces. La Comunicación como Derecho Humano. Subjetividad y objetividad. La función social de la televisión. El video en la educación popular.

Distintos tipos de géneros audiovisuales: documental, institucional, noticiero, debate, el video comunitario, entrevista, reportajes, crónica. El proyecto audiovisual, de la escritura a la edición. La expresión audiovisual como lenguaje. El cine, la televisión, el video: antecedentes técnicos y culturales, características discursivas, tecnologías, difusión, recepción. La televisión digital.

- **Doelker, Christian.** "La realidad manipulada". Editorial Gustavo Gili Barcelona. 1992.

- **Jaunarena, Jorge.** “Los medios masivos de comunicación audiovisual y la representación de la realidad”. Texto de cátedra del Taller de Producción Audiovisual I, Facultad de Periodismo y Comunicación Social. UNLP. 2011.
- **Vazza, Federico.** “Nueve décadas de TV”. Texto de cátedra. 2016.
- **Villamayor, Claudia.** “El derecho a la libertad de expresión”. Texto de cátedra. 2016.

Unidad V

La producción televisiva. Producción en estudio y en exteriores. La producción en estudio: preparación y puesta en el aire o grabación. Operatoria en piso y control central. El sistema multicámara: técnicas de realización. La organización del equipo de producción: los rubros técnicos.

- **Bandrés Elena, García Avilés José, Pérez Gabriel y Pérez Javier.** “El periodismo en la televisión digital”. Editorial Paidós. Barcelona. 2000.

Unidad VI

La postproducción. Organización del material registrado: pautado y lista de captura. Transcripción y corte de las entrevistas. Selección de material de archivo. Selección de materiales sonoros. Redacción de textos para la narración en off. Confección de la planilla de edición. La edición digital.

- **Bandrés Elena, García Avilés José, Pérez Gabriel y Pérez Javier.** “El periodismo en la televisión digital”. Editorial Paidós. Barcelona. 2000.
- **Gardinetti, Juliana y Spadea, Natalia.** “Nociones Básicas sobre el Adobe Premiere Pro CS5”. Texto de cátedra. 2016.

10- Bibliografía:

- **Bandrés Elena, García Avilés José, Pérez Gabriel y Pérez Javier.** “El periodismo en

la televisión digital”. Editorial Paidós. Barcelona. 2000.

- **Beauvais, Daniel.** "Producir en video". Edición Video Tiers-Monde. Montreal.1989.
- **Chion, Michel.** "La audiovisión". Ediciones Paidós. Barcelona. 1993.
- **Comparato, Doc.** “De la creación al guión”, La Crujía ediciones, Buenos Aires, 2005
- **Díaz Arias, Rafael.** “Análisis y tratamiento de las fuentes audiovisuales”. Facultad de Ciencias de la Información (UCM), Jefe Adjunto de Información Internacional TVE, Madrid, 2008.
- **Doelker, Christian.** "La realidad manipulada". Editorial Gustavo Gili Barcelona. 1992.
- **Halperín, Jorge** “La entrevista periodística”. Editorial Paidós. Buenos Aires. 1995.
- **Hernández Galárraga, Elina.** “El video como medio de educación popular”. Copyright. 1997. Vol 2. No.7. Revista Electrónica VIDEO. Producida por Televisión Educacional. Universidad Pedagógica "Enrique José Varona". Cuba.
- **Ulibarri, Eduardo.** "Idea y vida del reportaje". Editorial Trillas. México. 1994.
- **Mónica Sepúlveda López.** “Elaboración y Evaluación de Proyectos, Guía Básica de Uso”. Escuela de Animación Juvenil. Medellín, Colombia. 2005.
- **Mónica Sepúlveda López.** “Módulo sobre proyectos. ¿Cómo hacer nuestros proyectos?”. Corporación Región, Colombia. 2005.

Bibliografía de producción propia

- **Barberena, Martín.** “El lenguaje audiovisual en la edición”. Texto de cátedra del Taller de Producción Audiovisual I, Facultad de Periodismo y Comunicación Social. UNLP. 2011.
- **Barberena, Martín.** “El sonido en la narración audiovisual”. Texto de cátedra. 2016.
- **Cagnacci, Gabriel.** “Atrapar el sonido: dispositivos y sistemas”. Texto de cátedra. 2016.
- **Cagnacci, Gabriel.**” Cadena de Guión”. Texto de cátedra. 2014.
- **Gardinetti, Juliana y Spadea, Natalia.** “Nociones Básicas sobre el Adobe Premiere Pro CS5”. Texto de cátedra. 2016.
- **Jaunarena, Jorge.** “Los medios masivos de comunicación audiovisual y la representación de la realidad”. Texto de cátedra del Taller de Producción Audiovisual I, Facultad de Periodismo y Comunicación Social. UNLP. 2011.
- **Jaunarena, Jorge.** “Las etapas del proceso de realización”. Texto de cátedra.2016.

- **Navarrete, Javier y Insaurrealde, Sandra.** “Referencias conceptuales sobre iluminación. Texto de cátedra. 2016.
- **Real, Julio.** “El plano, primera parte”. Texto de cátedra. 2004.
- **Real, Julio:** “La estructura secuencial” Texto de cátedra. 2005.
- **Vazza, Federico.** “Nueve décadas de TV”. Texto de cátedra. 2016.
- **Villamayor, Claudia.** “El derecho a la libertad de expresión”. Texto de cátedra.2016.
- **“Madres y abuelas de Plaza de Mayo: Relatos de la Futuro”.** Entrevistas audiovisuales. Proyecto de Extensión y Voluntariado Universitario del Taller de Producción Audiovisual I. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.2010/2011.

11- Requisitos para la evaluación:

a) Instancias de evaluación

Las instancias son las siguientes:

Al término del primer cuatrimestre se deberá presentar el trabajo práctico N° 1.

Al término del segundo cuatrimestre lxs alumnxs presentarán el trabajo práctico N° 2.

De cada una de estas instancias resultará una nota numérica individual, que surgirá de la evaluación del proceso realizado, la carpeta de producción, el producto y la exposición de los alumnos durante el coloquio oral.

En el mes de septiembre se deberá presentar el informe escrito de análisis, que tendrá su nota individual y aportará a la evaluación del concepto.

Cada una de estas instancias se aprueban con un mínimo de 6 (seis).

Además al finalizar el curso cada alumnx tendrá una nota de concepto, a cargo del docente responsable de la comisión de producción.

Los parciales de los dos trabajos prácticos y del trabajo de análisis escrito tienen sus respectivos recuperatorios.

La evaluación del concepto no posee una instancia recuperatoria particular. Al finalizar el primer cuatrimestre, el docente del práctico le informará al alumnx su rendimiento en ese aspecto (si está por debajo de la aprobación o no), de manera que- de ser necesario- pueda modificar su actitud. El mismo procedimiento se realizará en el segundo cuatrimestre.

Si en la evaluación anual del concepto el alumno tiene una nota inferior a 6 (seis) no puede acceder al promedio final, y deberá recurrar la materia.

Primer Cuatrimestre: el trabajo final es la realización de una entrevista con eje en la etapa de preproducción y producción.

1-La Entrevista: lxs alumnxs trabajarán en grupo la producción de distintas formas de entrevista. En el taller se ampliará el análisis de los diferentes tipos de entrevistas en la etapa de producción. La realización de la entrevista implica recorrer las etapas de preproducción (la elección del tema, investigación, búsqueda de fuentes y recursos audiovisuales), producción (grabación) y postproducción (guión final y edición). En este sentido se le dará una importancia fundamental al tipo de tema elegido (que tendrá estrecha relación con la vida cultural, comunitaria, institucional, de asociaciones civiles sin fines de lucro, de instituciones barriales, pueblos o ciudades del interior, asociaciones civiles, cooperativas, colectivos sociales, en clara relación con la orientación de la cátedra II) , las fuentes y la forma de abordarlo durante la entrevista.

Segundo cuatrimestre: el trabajo final es un informe periodístico, donde se pretenderá hacer hincapié en la investigación de temáticas sociales y las diferentes narrativas.

2-Informe de investigación periodística: Se profundizará sobre la base de la etapa de preproducción, en cuanto a la investigación periodística, la búsqueda y acceso a diferentes tipos de fuentes. Este ejercicio vinculará al alumno con la profundización del eje temático y sus distintos formatos, así como también la diversidad de los recursos audiovisuales (búsqueda de fuentes directas e indirectas, entrevistas en exteriores, encuestas, locución en off, musicalización, placas, registro de imágenes, etc). Este trabajo pretende que lxs alumnxs puedan resolver, con las distintas herramientas trabajadas, la exposición de un tema investigado en profundidad, de forma clara y bien estructurada.

El taller elaborará además una guía de trabajos prácticos como complemento a los dos prácticos centrales.

b)Criterios de acreditación de saberes

Las tres notas parciales consisten en la presentación de los dos trabajos prácticos y del informe de análisis escrito individual. El visionado del ejercicio se complementa con un coloquio entre el grupo de alumnos y los docentes de su comisión. En dicho encuentro los integrantes del grupo deben dar cuenta de los criterios adoptados durante el proceso de trabajo.

Para el docente la evaluación contemplará tres ejes: el producto terminado, la carpeta de producción y el funcionamiento del grupo. De este modo se podrá evaluar tanto el producto como el proceso de producción. Además, la evaluación del docente apuntará a indagar el grado

de comprensión alcanzado por el alumno sobre los conceptos teóricos abordados y cómo éstos han sido incorporados en su proyecto de trabajo.

El coloquio es grupal, pero la nota de cada alumno es individual. Es decir, los integrantes del mismo equipo de trabajo pueden tener calificaciones diferentes.

La modalidad de coloquio se mantiene para las instancias de recuperación. Aunque la presentación grupal sólo se requerirá cuando sea indispensable. Si el recuperatorio sólo implica a un integrante del grupo, el alumno hará una presentación individual.

El contenido de las instancias de recuperación estará en relación directa con el trabajo presentado en el parcial. La tarea a cumplir consistirá en una reelaboración total o parcial del video realizado, o el cumplimiento de otra etapa de la producción.

La presentación del trabajo escrito es obligatoria e individual. En caso de que no cumpla con las consignas pedidas deberá rehacerse.

La nota de concepto valora la actitud que el alumno ha tenido durante el curso, especialmente en el marco del trabajo en grupo. Se tiene en cuenta el compromiso y la cooperación. Se consideran la capacidad de negociación con sus compañerxs y la adaptación a las condiciones de producción. La asistencia es otro factor importante para determinar esta nota.

El concepto, como ya se explicó, no posee un recuperatorio, pero tiene un seguimiento personal de lxs docentes durante todo el año.

c) Sistema de calificación

El taller se aprueba con 6 (seis). La nota final surge del promedio de tres notas parciales: Informe periodístico, Entrevista, y nota de concepto. Para poder promediar el alumno debe cumplir con el 80% de los trabajos prácticos aprobados, el informe final escrito aprobado y el 80% del presentismo en cada cuatrimestre y en cada uno de los módulos.

La nota mínima exigida para las instancias parciales es 6; en el caso de no alcanzar dicha nota, el alumno deberá hacer la correspondiente instancia de recuperación.

En el caso de que una de las notas de los recuperatorios fuese inferior a 6, el alumno deberá cumplir con una tercera instancia de recuperación en diciembre.

En el caso de que el alumno no se presente a un parcial, la ausencia deberá ser debidamente justificada. Entonces el alumno tendrá una instancia especial de evaluación que consistirá en un coloquio individual. La misma modalidad rige para las instancias de recuperación.

La ausencia injustificada a un recuperatorio implica la pérdida de cursada.

En el caso de que algún integrante del grupo esté ausente durante el coloquio, la nota de los presentes quedará en suspenso hasta que el alumno cumpla con su presentación.