

Taller de producción de contenidos y narrativas audiovisuales

Cátedra III

- Fundamentación Institucional
- Objetivos Generales y Específicos
- El rol docente en la realización
- Unidades Temáticas y Bibliografía
- Sistema de Cursada y Evaluación

Fundamentación Institucional

La producción audiovisual, lejos del concepto estático y acartonado, es el espacio de la industria cultural que más ha crecido y evolucionado en la última década en nuestro país. La síntesis de estos nuevos espacios de creación y articulación de contenidos que a diario vemos en múltiples pantallas es la materialización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una norma que sistematizó la complejidad y diversidad de los nuevos tiempos en Argentina en materia de producción audiovisual, pero también en la multiplicidad de formatos diseñados a partir de una nueva tecnología que ya parecen ser ajenos a la Televisión clásica y que se inscriben en el marco de la red Internet. En ese marco se establece la Cátedra III del Taller de Producción de contenidos y narrativas Audiovisuales I, fruto de la revolución en la forma de concebir los contenidos. Desde esta perspectiva y en concordancia con el nuevo Plan de Estudios 2014, la Cátedra III se inscribe en una nueva modalidad de pensar la imagen.

Teniendo como destino una multiplicidad de medios donde hoy converge el formato audiovisual, nos proponemos alcanzar las herramientas técnico/metodológicas y fundamentalmente, los modelos realizativos y de producción actuales, que son fruto de décadas de trabajo pero reorganizadas para las necesidades de un profesional de la comunicación en esta nueva coyuntura. En este panorama la propuesta de Cátedra III supone al estudiante de comunicación como un potencial productor / realizador con la capacidad de elaborar un discurso político/cultural expresado a través de un contenido audiovisual determinado. Para ello es preciso abordar los contenidos actuales que se realizan para la Televisión que tienen su correlato con las redes sociales que inscriben en Internet, consumidas en soporte de televisores, computadoras y sus derivados. En simultáneo a esta pluralidad de formatos, convive una capacidad inorgánica de exhibición de contenidos que se esparcen diversos canales tales como plataformas locales e internacionales y una segunda instancia de

expresados en festivales, concursos, ciclos de cine y video por el país y el mundo. Es allí también, donde la Cátedra III se propone interpelar y participar.

OBJETIVOS GENERALES

La Cátedra III entiende como Objetivo vital en primer lugar, que les cursantes entiendan e interpreten el lenguaje audiovisual desde los orígenes del cine hasta los contenidos multiplataforma. Y que esta interpretación se materialice en producciones tangibles para el presente mercado laboral en cualquiera de sus aristas y dimensiones. Para estas producciones no se tiene que contar exclusivamente con la utilización del estudio de televisión, sino con una dinámica de creación que exceda dicho ámbito. De esta forma, la realización quedaría organizada a partir de pequeños contenidos (micros, pastillas) y/o de piezas de tipo institucional que son una necesidad imperiosa tanto para reflejar problemáticas de la UNLP y su contexto social-político-cultural, y al mismo tiempo, como parte de la programación del canal universitario TVU.

En segundo lugar, la Cátedra III supone al estudiante de Periodismo y Comunicación Social como un realizador Político/Cultural Integral en términos de producción audiovisual, es decir, un director, productor, guionista o contenidista que puede llevar a cabo en cualquier espacio una tarea de producción de sentido en materia televisiva, fílmica o multiplataforma. Desde esta lógica, descartamos el tecnicismo con que muchas veces se aborda la formación del estudiante en lo audiovisual. Estimamos necesario la formación de profesionales con un enérgico diseño en el contenido, puesto que para las formas (llámese todo el aspecto técnico) hay una aprendizaje exhaustivo en las carreras de cine, o técnicamente televisivas. No obstante, es de suma importancia que el estudiante sepa asimilar e interpretar las nociones técnicas para poder tener herramientas a la hora de desarrollar su relato audiovisual. Sin embargo para entender cómo se concibe un plano, no se debe aprender toda la historia del funcionamiento electromagnético de una cámara, si no que es lo que se quiere contar y como. Les estudiantes tienen un gran bagaje de formación político cultural a lo largo de la carrera. De todas formas, es

necesario contar con tecnología (cámaras, micrófonos, luces, gripería manual) para abordar la producción, pero esta tecnología puede estar aplicada mediante profesionales (de la propia cátedra o de la misma Facultad) que construyan junto con los estudiantes un proceso de mayor profesionalidad y calidad para los contenidos puedan tener una real difusión y circulación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Entender e interpretar las herramientas del lenguaje audiovisual para poder concebir contenidos.
- Discernir el concepto de “realidad” y sus modos de representación.
- Sistematizar las etapas de la realización: pre producción – realización – posproducción.
- Concebir a la tecnología como una herramienta y no como un fin en sí.
- Desarrollar la capacidad de sintetizar en guiones las investigaciones para un producto audiovisual.
- Lograr que los estudiantes puedan leer y descifrar los contenidos de la TV, Internet o Cine como producciones de sentido que contienen tanto una lógica de producción como también una lógica político/ideológica.
- Capacitar al estudiante para la obtención de financiación de sus proyectos.
- Fomentar la capacidad del estudiante en construir contenidos que interactúen con su desarrollo tecnológico.
- Generar estrategias para el manejo de contenidos para la redes.
- Lograr una mayor integración e interacción con los niveles superiores de audiovisual.

LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA REALIZACIÓN DE CONTENIDOS

Desde la creación de señales como canal Encuentro, y con la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (hoy mutilada por la ENACOM), la producción de contenidos necesitó de un nuevo rol: **el productor delegado**. Esta figura reconfiguró el armado del diseño en la realización audiovisual ya que agregó un actor determinante en la totalidad del proceso de producción. El productor delegado, aparece en el contexto de una diversificación sin precedentes en la generación de contenidos, como fue el surgimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDA) donde eran subsidiados por el Estado (INCAA, FNA, Canales Públicos, Ministerio de Cultura) o privados mixtos (IBERMEDIA, DOC MEETING, etc.).

El productor delegado es el encargado de verificar, en principio la concreción del contenido, programa, película, serie, etc. En segundo lugar, convive con los realizadores/guionistas/productores de un determinado proyecto, pues se involucra tanto en génesis del contenido como en las formas de su realización: opina, devuelve, acompaña cada uno de los procesos (incluso a veces en apasionadas

pero enriquecedoras discusiones). La figura del productor delegado tiene, en este sentido, conexiones con el rol docente, porque en ambos casos se acompaña todo el proceso de los contenidos producidos. En esta dirección, la Cátedra III toma ese modelo de acompañamiento y se involucra con la producción en clase, sin dejar de lado las perspectivas pedagógicas, ni los métodos evaluatorios descriptos.

UNIDADES TEMÁTICAS Y BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1 INTRODUCCIÓN AL MUNDO AUDIOVISUAL

- Los inicios del Cine Documental– La imagen como representación y construcción de la realidad. Breve historia de la Televisión Argentina: desde su creación a la era digital - Normas y Soportes tecnológicos - Cine, Televisión y Plataformas: semejanzas y diferencias.

Bibliografía:

- **Peter Burke** “*Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*”, Editorial Crítica, Barcelona, 2005.-
- **Jorge La Ferla** Idea y compilación de textos “*Cine, video y multimedia, la ruptura de lo audiovisual*”, Editorial Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires.-
- **Carlos Trilnik** “*Arte de los medios*” en “*La fábrica audiovisual*”, 1º Edición, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA, Buenos Aires, 2001.-
- **Jean Breschand**, “*El documental la otra cara del cine*” Editorial Paidós. Barcelona, 2008.-
- **Carlos Castro** “*La televisión digital como herramienta de transformación social y cultural*” en “*Construyendo historias. Ver para creer en la Televisión. Relatos y*

narraciones en la TDA", Ediciones EPC, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP, La Plata, 2012.-

Unidad 2 ELEMENTOS Y RECURSOS AUDIOVISUALES

- El plano como la unidad mínima visual /Tipos y construcción de planos - La escena y secuencia –
- Fotografía: fundamentos la necesidad de entender el concepto de la fotografía en el mundo audiovisual / iluminación y formatos.
- Entrevista: Como hacemos la entrevista/ Tipos de entrevista: divulgación, personaje, testimonio, encuesta / El rodaje de la entrevista / La importancia de las locaciones.
- Sonido: El sonido Directo / Sincrónico/ Voz en off / La importancia del sonido ambiente /Banda sonora –
- Bibliografía:
- **Emmanuel Siety “El plano en el origen del cine. Su definición. Su historia. Como se elabora. Aprender a mirarlo”** En CAHIERS DU CINÉMA, Editorial Paidós, Barcelona, 2004.-
- **Michel Chion “Enseñar el sonido”** en *“La fábrica audiovisual”*, 1º Edición, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA, Buenos Aires, 2001.-
- **Leonardo Polverino “Manual del director de Cine” El sonido.** Ediciones Libertador, Buenos Aires, 2007.-
- **Jorge Alperín, “La entrevista periodística”.**

Unidad 3 ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN

La Pre Producción: La elección del tema / Hipótesis de trabajo / La investigación periodística / La investigación fílmica y de archivo / La adquisición de materiales, compra de derechos / El guión, tipos y formatos de guiones / Evolución del guión en cada una de las etapas de una realización / El guión como la síntesis de la investigación y construcción del relato.

Producción o Rodaje: Plan de rodaje y equipo técnico, las contingencias del rodaje / Planificación y previsibilidad en el rodaje / Las locaciones.

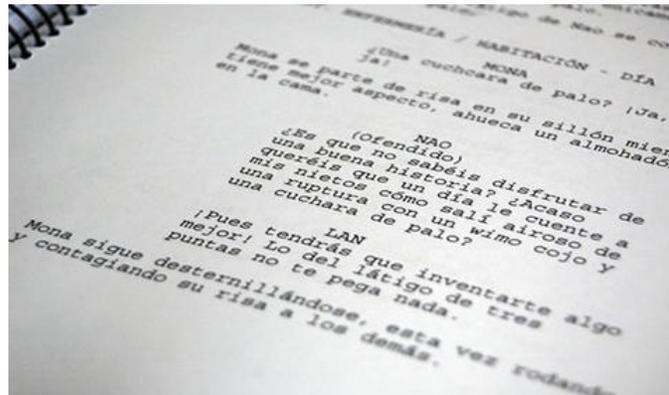
Posproducción: Relevamiento y desgravación de materiales. Montaje o edición: Primer corte / Sonido y creación de banda sonora / Grafica / Colorimetría

Bibliografía:

- **Marcelo Julio Linares** *"El guión, elementos, formatos y estructuras"* Cap. III. Editorial Alhambra Mexicana, México DF, 1994.-
- **Vale Eugene** *"Técnicas del guión para cine y televisión"*. Editorial Gedisa, Barcelona, 1989.-
- **Patricio Guzmán** *"El guión en el documental"* en <http://documentalguion.blogspot.com.ar/> 2010.-

- **Frédéric Strauss y Anne Huet** *"Hacer una película"* En CAHIERS DU CINÉMA, Editorial Paidós, Barcelona, 2006.-
- **Raúl Beceyro** *"Manual de Cine. Como se hace un film"* Beatriz Viterbo editora, Rosario, Argentina, 2008.-
- **Michael Rabiger** *"Dirección de documentales"* Instituto oficial de radio y televisión RTVE. Madrid, 2001.-

Unidad 4 GUIÓN, DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN

Guión: El rol del guionista / Desarrollo de proyecto / Carpeta de presentación para financiamiento / Relevamiento de la investigación para convertirla en guión.

Dirección: Tareas de la Dirección / Punto de vista y subjetividad/ La dinámica del proceso creativo / El realizador integral / La combinación con los técnicos / El trabajo en grupo.

Producción: Roles y alcances de la producción. Producción General, Ejecutiva, Jefatura de Producción /Producción como administradora del proyecto / Diseño de producción / Exhibición del producto / Derechos: sociedades de gestión y sindicatos / *Release* y permisos de imagen.

Bibliografía:

- **Werner Herzog** *“La conquista de lo inútil. Diario de filmación de Fitzcarraldo”* Editorial Entropía, Buenos Aires, 2008.-
- **Batlle Nicolás** *"Producción de Largometraje"*, Ediciones del CIC, Buenos Aires, 2016.-
- **Musaluppi Hernán** *“El cine y lo que queda de mi”* Editorial Capital Intelectual, Buenos Aires, 2012.-

- **Manual de Estilo para la presentación de contenidos en la TDA** Consejo Asesor de la Televisión Digital Terrestre, Ministerio de Planificación, 2010.-
- **“Pensar los medios en la era digital. Iberoamérica frente al desafío de la convergencia”** Instituto de Estudios sobre Comunicación Editorial La Crujía, Con el apoyo de RTA S.E., Buenos Aires, 2010.-

Unidad 5 GENEROS Y FORMATOS

Documental vs. Ficción límites y tensiones / TV, cine y Plataformas / El documental en argentina, escuelas y períodos / Los modos de representación de la realidad / El documental institucional / Micro institucional y spot publicitario / El contenido mínimo o Micro: pastillas para TDA y la WEB / Contenidos Multiplataforma.

Bibliografía:

- **Bill Nichols** *"La representación de la Realidad. Cuestiones y Conceptos del documental"*, Editorial Paidós, Barcelona, 1997.-
- **Jean-Luis Comolli** *"Ver y poder". La inocencia perdida: Cine, televisión, ficción, documental"*. Editorial Nueva Librería, Buenos Aires, 2007.-
- **Sergio Armand y Silvia Pérez Fernández** *"Pixelaciones: Desplazamientos en las prácticas audiovisuales"* Ediciones Ciccus, Buenos Aires, 2015.-

NOTA: Esta unidad no se inscribe en la temáticas del parcial evaluatorio. Su dictado se desprende al lo largo del cuatrimestre, cuando las unidades 2, 3 y 4 lo requieran.

SISTEMA DE CURSADA Y EVALUACIÓN

Tratándose de una asignatura cuatrimestral, se busca articular saberes adquiridos de los cursantes con esquemas claves en la producción audiovisual actuales. La propuesta de Cátedra III tiene como meta que sus estudiantes interpreten y aprehendan el lenguaje audiovisual para poder articular su formación con los niveles superiores de Talleres Audiovisuales, y con el conjunto de asignaturas de la carrera.

Las clases tendrán una metodología teórico-práctica. Este enfoque busca complementar instancias teóricas y de trabajos prácticos donde se busca intensificar aspectos puntuales de el lenguaje audiovisual, realización y producción. Esta cursada tiene una duración de dos (dos) horas y treinta (30) minutos semanales.

La parte teórica tiene una modalidad expositiva a cargo del profesor responsable y es obligatoria para todos los alumnos del curso. La parte práctica, a partir de un paradigma constructivista y una metodología participativa y horizontal trabajará básicamente a partir del desarrollo de ejercicios prácticos de realización y producción, proponiendo en algunos casos la visualización de fragmentos de films, productos de tv, internet y otros relatos como disparadores de debates abiertos, cuya base bibliográfica será la lectura obligatoria de cada clase.

Producción y trabajos prácticos

Cada cursada desarrolla grupos de cinco (5) integrantes, para ir desarrollando técnicas de presentación de personajes, entrevistas y la construcción de los espacios audiovisuales. Para el final de la cursada deberán presentar **un contenido de una entrevista** por grupo. En este micro (de una duración aprox de cinco minutos), se pondrá en

desarrollo todos los temas propuestos de la unidad 2, 3 y 4, tanto teórico como práctico.

Cabe aclarar que, independientemente de cada una de las temáticas que se presenten a la hora de concebir las producciones, la propuesta de Cátedra III prioriza las necesidades audiovisuales de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y del Canal TVU.

Entonces la materia se promueve mediante el régimen de promoción directa cumplimentado los siguientes requisitos:

- a) Asistencia mínima del ochenta (80) por ciento a las clases.
- b) Aprobación de los diferentes trabajos prácticos correspondientes a cada unidad
- c) Aprobación de un parcial, referido fundamentalmente a las clases teóricas y la bibliografía obligatoria (unidad I y IV fundamentalmente).
- d) Presentación por grupo del contenido expuesto anteriormente.

Para la aprobación de la materia se tendrá en cuenta el promedio del parcial evaluatorio, trabajos prácticos en clase y la realización del contenido. La nota no podrá ser inferior a seis (6). Quienes no logren alcanzar este promedio mínimo perderán el beneficio de la promoción.