

DIRECCION DE CINE

FINALIDAD

Este taller propone, desde la realización y puesta en práctica, analizar los diversos elementos que componen un relato cinematográfico, en los diversos contextos en los que se desarrolla, con el objeto de comunicar un mensaje específico desde su significación.

El cine, como la literatura y otras artes, se ha dedicado a contar historias a partir de imágenes - visuales y sonoras - que no sólo se vinculan narrativamente, sino también, se relacionan estéticamente, produciendo significados complejos.

El Lenguaje Cinematográfico, como todo lenguaje, está dentro de un proceso de lectura de signos que como tal será de compleja estructura. Estos se construyen con herramientas técnicas y formales y en diversos pero definidos contextos de producción. Trabajar el plano denotativo del signo - imágenes poéticas, metáforas - generando significados, enriquecerá el relato.

Se experimentarán las diferentes partes del proceso de creación cinematográfica del área de Dirección, desde su concepción hasta su visualización.

No existe una única manera de componer el diseño estético de una narración audiovisual. En él intervendrán aportes de todas las áreas y disciplinas implicadas en su construcción y los contextos en los que sucede.

Deconstruir los componentes y las formas en que se vinculan, desde una perspectiva semiótico-estética, en un análisis reflexivo de los recursos formales y el efecto cuya disposición y relación produce, la relación con otras artes, y las diferentes fuentes para esa construcción, así como en la experimentación práctica, posibilitará su comprensión y aplicación, como medio expresivo, en futuras creaciones.

OBJETIVOS GENERALES

- ✓ Distinguir y caracterizar los diferentes elementos que componen el Lenguaje Audiovisual y la Estética Cinematográfico de un film.

- ✓ Identificar la disposición de los recursos formales y los efectos y relación que producen.
- ✓ Establecer relaciones entre la construcción visual-sonora con el contenido de la narración cinematográfica/audiovisual para cada contexto.
- ✓ Identificar la vinculación con otras disciplinas y artes desde un punto de vista semiótico/estético.
- ✓ Generar una instancia de transferencia desde la propuesta artística analizada, al plano de la realización técnica.
- ✓ Generar distintas soluciones planteadas por cada uno de los alumnos en base a su propia comprensión de los fenómenos, aplicando los recursos estético- narrativos en un diseño propio.
- ✓ Incorporar y aplicar herramientas fundamentales del quehacer cinematográfico, tanto en términos teóricos como en prácticos.
- ✓ Trabajando en equipo en la producción de ejercicios audiovisuales con las herramientas aprendidas.
- ✓ Volviendo conscientes las formas del lenguaje cinematográfico desde su praxis y a partir de su visualización y evaluación.

DIRIGIDO A:

Dirección 1: Todos aquellos interesados en conocer, experimentar y profundizar en las relaciones de significado que componen un diseño estético, desde el uso de las herramientas de realización del Lenguaje Cinematográfico Audiovisual. No se requieren conocimientos previos.

Público en general, artistas visuales y audiovisuales, fotógrafos, comunicadores visuales, realizadores audiovisuales, estudiantes de cine, estudiantes de las diversas áreas cinematográficas, directores de cine, directores de arte, directores de fotografía.

Dirección 2: Participantes que hayan cursado Dirección I adquiriendo conocimientos en materia de lenguaje cinematográfico pero que desean adentrarse más plenamente en la práctica de rodaje del mismo.

METODOLOGÍA

La propuesta del taller consta de una parte de análisis y comprensión, simultáneamente a otra de aplicación, ya que es a partir de la puesta en funcionamiento de los conceptos que estos terminan de ser adquiridos.

Se realizarán prácticas incorporando el uso de la cámara y la iluminación - herramientas del lenguaje - en ejercicios prácticos en el set, que permitan el desarrollo y la construcción de un diseño propio aplicado a una narración. Atendiendo a los distintos criterios que cada alumno aplicará para resolver la visualización del relato, con el conocimiento de las distintas técnicas, herramientas y soluciones con las que cuenta para plantear su propuesta, mediante el análisis dramático, el análisis estético y el análisis técnico, basado en el desarrollo teórico que se desprende de la comprensión y correcta lectura del lenguaje cinematográfico.

Se analizarán ejemplos, identificando las soluciones aplicadas desde el oficio en la disposición de los recursos formales y los efectos y relación que producen en la cinematografía; estableciendo vinculaciones con otras artes y diversas disciplinas y las diferentes fuentes para esa construcción, desde un punto de

vista semiótico-estético, pudiendo conocer y comprender el proceso de diseño estético del film.

Se expondrán nociones para el funcionamiento de las clases prácticas y el trabajo en equipo. Se visualizará en clase lo realizado evaluando el desempeño y los logros de las metas de cada ejercicio audiovisual.

Paralelamente, se llevara a cabo el diseño de un cortometraje a filmarse hacia el final de la cursada, exponiendo lo incorporado en clase.

CONTENIDOS

- I. La imagen como unidad comunicativa y como fenómeno estético: conceptos básicos de semiótica, formas de construcción narrativas y metanarrativas.
- II. Cimientos del mundo: El plano – Puesta de Cámara, encuadre, tamaño, ópticas, formatos. Extensión del mundo: Campo y fuera de campo. Estabilidad del mundo: Movimientos dentro de cuadro, movimientos del plano, el zoom. Herramientas técnicas como recursos narrativos.
- III. Coherencia del mundo: Vínculos espacio-temporales, ejes de acción y de cámara - Puesta de Cámara. Espacio del mundo: Espacio escénico y espacio cinematográfico: profundidad, perspectiva; movimiento y espacio interno y externo. Tiempo del mundo: Cronología, elipsis, *flashback/flashforward*.
- IV. Presencia del Yo: Enunciación oculta y enunciación evidente.
- V. Fisonomía del mundo: Color y forma y espacio: color escenográfico y color luz. Efectos de color en laboratorio y postproducción. La dimensión dramática de la iluminación.
- VI. Versiones del mundo: los géneros.
- VII. Composición: El diseño estético en el conjunto de la variables intervinientes; relación entre lo estético, la narración y su significancia: Ir más allá de la narración - Metáfora.
- VIII. Construcción de una forma de expresión propia. Elaboración de un concepto estético a partir de las herramientas del lenguaje cinematográfico aplicadas plano a plano.
- IX. Las partes constitutivas: el equipo técnico y sus roles. Elementos técnicos y artísticos imprescindibles en un rodaje.
- X. La concepción: diseño del material a filmar. La puesta en escena y la puesta en plano. El campo sonoro.
- XI. La preproducción: elementos necesarios para encarar la preparación de un rodaje. Guión técnico, *storyboard*, plantas de cámara, desgloses, planillas.
- XII. La organización del rodaje: plan de rodaje, *scouting*, *callsheet*, citasiones.
- XIII. El rodaje: la repartición de tareas en el set. Utilizar las herramientas de la preproducción. El proceso de generar las imágenes visuales y sonoras preconcebidas. El trabajo con los actores. Utilización de los elementos técnicos y artísticos en función del proyecto.
- XIV. La visualización: observar y evaluar el material producido. Algunas cuestiones de la puesta en serie. Pensar la recepción futura de una producción audiovisual.

Docente: Natalia Fernández

Avenida Angel Gallardo 786 Ciudad Autonoma de Buenos Aires // Argentina
Tel.: 5411 4981.0264 // info@ecaescuela.com