

Provincia de Buenos Aires
Dirección General de Cultura y Educación
Dirección de Educación Artística
Escuela de Arte de Luján

Medios Audiovisuales e Imagen digital

(Formación específica)

Resol. 887/11

Proyecto 2019

3° año del Profesorado en Artes Visuales

Profesora Simone Claudia

Funciones de la cátedra

La Cátedra es un espacio abierto y reflexivo para el debate plural y democrático sobre el sistema de construcción de imágenes y su uso en la elaboración de materiales visuales y audiovisuales como herramientas para el análisis social crítico.

Su función es la de capacitar en el conocimiento del discurso audiovisual mediante la incorporación de elementos dinámicos en su producción, utilizando los recursos narrativos de los medios tradicionales como el cine, la fotografía, etc., y los de los nuevos medios interactivos, incluyendo el uso de la gráfica digital y la animación.

Incorporando el uso de las herramientas adecuadas a tal fin, tanto tradicionales como las nuevas tecnologías.

Fundamentación Teórica

Las nuevas formas de representación y de producción de sentido hacen necesario ahondar en los sistemas de construcción de imágenes. Los avances tecnológicos provocaron que los medios de comunicación masivos se conviertan en un mundo de construcción de sentido en los que la imagen y el sonido adquieren dimensiones impensadas años atrás.

La manipulación de la imagen no sólo construye un espacio estético si no que se involucra en todos los aspectos de la cotidianidad de cada uno de los individuos, por lo que resulta fundamental profundizar los procesos técnicos para que los estudiantes puedan participar, tanto en la construcción de objetos visuales y audiovisuales como de su lectura y análisis, tendiendo a la profundización y conceptualización de los usos que hacen de los mismos.

La posibilidad de utilizar los medios impulsa al artista a replantearse una nueva relación entre el objeto de arte y su recepción por parte del público, ya que se modifica el modo de transmitir el mensaje artístico y, también su lenguaje.

El desarrollo de la tecnología modificó los lenguajes expresivos, su historia nos muestra de que manera, a lo largo del tiempo, se han ponderado las implicancias de expandir la visión y la capacidad de oír. La importancia otorgada a la expansión de estas capacidades puede notarse en el surgimiento de invenciones como la cámara de fotos, el fonógrafo, el cine, la radio, etc.

Pero hay entre los medios audiovisuales también, amplias posibilidades para que los mismos sean utilizados con fines pedagógico- didácticos.

Teniendo en cuenta que al alumno le corresponderá el papel docente, deberá realizar exposiciones sobre ciertos contenidos de las asignaturas que contemplen su objeto de estudio, deberán por lo tanto manejar una serie de recursos para poder mantener la atención del grupo y lograr que capten el contenido a facilitar, sin olvidar que previo a esto él debe saber abordar el contenido a través de la investigación.

Las ayudas audiovisuales han demostrado ser medios eficaces de comprensión y motivación, al poder presentarse el contenido de forma concreta, contribuyendo de esta así a fijarlo de una manera más fácil interesante y duradera.

Los medios, (entre ellos el cine por ej.) han tomado de la pintura, de la plástica, esa educación del ojo en el encuadre, el manejo de una buena dramaturgia es indispensable para un buen guión tomado de la literatura y el teatro, la música tiene participación activa en la elaboración de la banda de sonido, es decir, es una labor de creación colectiva dada la necesidad de participación de un equipo.

En síntesis: es fundamental que el alumno conozca, en la medida de lo posible, todo lo referido a los medios audiovisuales, para poder luego hacer una correcta elección del mismo, ya sea para utilizarlo con fines pedagógicos, didácticos, o como transmisor de mensajes artísticos.

Los profesionales del mañana tienen necesidad de adquirir un nivel de formación elevado, también para estar listos y adaptarse a la evolución rápida de las técnicas y explotar todas las posibilidades.

Expectativas de Logro

- Desarrollar conocimientos sobre el proceso de la comunicación con imágenes y sonido.
- Formar a los estudiantes para que puedan evaluar de manera crítica los contenidos de los medios audiovisuales fundamentalmente en lo que hace a su estructura, lenguaje y diferentes procesos técnicos utilizados en su producción.
- Comprender las potencialidades y limitaciones de los mismos.
- Formar a los estudiantes para que puedan evaluar de manera crítica los contenidos de los medios de audiovisuales fundamentalmente en lo que hace a la relación entre recursos técnicos y recursos expresivos.

- Capacitarlos en el conocimientos de los distintos tipos de medios enfocado particularmente a su aplicación práctica, para poder así expresar audiovisualmente ideas y conceptos.
- Capacitarlos en el conocimiento de nuevos medios y de su importancia dentro del ámbito social como divulgadores de imágenes.
- Capacitarlos para una integración del arte, la tecnología y la comunicación en el aula mediante el quehacer audiovisual.
- Contribuir a la formación de un perfil de estudiante con inteligencia visual y espacial, reflexión crítica, sensibilidad, creatividad e imaginación, capacidad analítica y sentido estético.

Propósitos del Docente

- Lograr la apropiación y comprensión de los principios generales del lenguaje audiovisual y el de las nuevas tecnologías de la comunicación.
- Reconocer el alcance y las posibilidades de estos lenguajes para la producción, elaboración y análisis de aplicaciones educativas.
- Trabajar sobre una perspectiva centrada en la información y posterior entrenamiento en las diferentes modalidades de organización de las imágenes puestas en secuencia.

Encuadre Metodológico

Este proyecto será implementado mediante la modalidad de Aula Taller, a modo de organizar la enseñanza mediante el “aprender haciendo”, como construcción del aprendizaje, responde a una planificación anual del trabajo del aula, que es coherente y se desprende del proyecto curricular institucional.

Se propicia la participación de los alumnos, el trabajo grupal y el intercambio de ideas como medio para la adquisición de procedimientos y el desarrollo de actitudes esperadas, orientados por un docente asumiendo un papel creativo.

La Cátedra es un espacio abierto y reflexivo para el debate plural y democrático sobre el uso audiovisual como herramienta para el análisis crítico.

El proyecto tiene el propósito inicial de “producir”, de ahí que se plantee la realización de un producto final.

Unidad 1

- La comunicación. Elementos fundamentales del proceso de comunicación.
- Medios audiovisuales. Características – Su evolución.
- Los medios audiovisuales en la educación.
- Producción de materiales de ayuda audiovisual.
- El video como medio de expresión y aprendizaje en la educación artística. Elementos y organización del discurso audiovisual. Tecnología y procesos.

Unidad 2

La materia prima: La imagen y el sonido

- Imagen y significación – Imagen y discurso - Narrativas audiovisuales.
- El sonido - Características
- Descripción general de los fenómenos eléctricos, magnéticos y químicos, que dan lugar a los procedimientos utilizados habitualmente en la construcción de piezas audiovisuales - Diferentes formas y características de los soportes que permiten su almacenamiento.
- Conceptos de espacio y tiempo en la imagen visual y audiovisual.
- Discurso artístico y modos actuales de representación. Repetición, velocidad y fragmentación.

Unidad 3

Formas Expresivas. Introducción al Lenguaje.

La imagen fotográfica. Orígenes y antecedentes: Heliografía y daguerrotipo. De la fotografía al cine: de las cronofotografías al cinematógrafo.

- La fotografía - Evolución tecnológica y el proceso creativo.
- La cámara oscura. Formación de la imagen fotográfica
- La reproducción de imágenes. Características generales de los soportes fotográficos y magnéticos.
- Fotografía analógica y digital. Procesos de obtención de las imágenes. Formatos. Puesta de cámara y tipos de lentes. Iluminación.
- Experimentación y reflexión sobre los modos de obtener una imagen digital. Posibilidades de manipulación. Construcción y modelado.
- Nomenclaturas utilizadas. Plano. Toma. Escena. Secuencia. Tiempo y Espacio.
- Introducción a la composición.

- Lo fotográfico: connotación en el mensaje fotográfico. Lo fotografiado: las huellas de lo real.
- Recepción e interpretación de las imágenes fotográficas. Géneros.
- Experimentación y reflexión acerca de la técnica y sus efectos sobre la imagen.
- El relato visual : Relación Texto – Imagen – Sonido – Fotonovela.

Unidad 4

- Características y unidades del lenguaje audiovisual.
- El cine – Evolución tecnológica y el proceso creativo.
- La partitura audiovisual. El guión literario. Estructura del relato Audiovisual.
- Nomenclaturas utilizadas. Plano. Toma. Escena. Secuencia. Tiempo y Espacio.
- Movimientos de cámara. La importancia de la forma, el color y el movimiento.
- Los componentes de la banda de sonido.
- El montaje.
- Las posibilidades realizativas de los distintos soportes y para los distintos medios (video, televisión, web)

Unidad 5

Los nuevos medios:

- Concepto de interfase. Interactividad e inmersividad.
- Algunas formas usuales: el hipertexto, el libro oral, videotexto, video arte, y las herramientas de la web 2.0.
- Animación. Los juegos. Realidad virtual. Narrativa del ciberespacio.
- Los nuevos medios y un análisis crítico.

Actividades

Las actividades constan de una serie de ejercicios prácticos de complejidad creciente, previo exposición y fichaje teórico de cada contenido tratado.

- Fichajes de contenidos teóricos, ejemplificación práctica mediante los distintos medios audiovisuales de dichos contenidos.
- Trabajos de investigación y ejercitación.
- Ejercicios con cámara fotográfica manual.

- Relevamientos fotográficos, identificación de planos. Plano detalle, medio, americano, entero, general.
- Elaboración de un afiche como herramienta para la representación de un concepto dado.
- Identificación de los diversos encuadres con alturas del punto de vista de la cámara mediante el uso de videos y/o material fotográfico (normal, picado, contrapicado).
- Ejemplificación por medio de fotos o recortes de los distintos puntos de vista de la cámara.
- Elección, por grupos, de un medio audiovisual, exposición teórico-práctica del mismo teniendo en cuenta: Reseña histórica del mismo, características, aplicación, su relación con la educación, diseño del material didáctico a utilizar para la exposición de la clase.
- Realización de material didáctico en diapositivas con su respectivo audio.
- Representación gráfica de un tema musical; identificación de la escena, secuencia, tiempo y espacio.
- Ejercicios de secuencias de imágenes incorporando sonido.
- Elección y adaptación de un cuento corto o fragmento literario, para la realización del un guión y un storyboard.
- Realización de una fotonovela.
- Realización de un corto cinematográfico en forma grupal, como proyecto de integración aplicando alguna de las técnicas vistas.
- Elaboración del montaje audiovisual, utilización de programas digitales.
- Análisis crítico acerca de los nuevos medios de comunicación y las nuevas tecnologías, su relación con la escuela. Puesta en común.

Recursos

Los contenidos a trabajar serán abordados de manera teórico – práctica mediante la exposición oral del profesor, quien además utilizará todo aquel material didáctico que el contenido trabajado requiera, como ser: máquinas fotográficas, reproducción de audio y video, apuntes, gráficos, diapositivas, computadora, dvds, cds, etc.

El docente tendrá a cargo el facilitar los apuntes teóricos que los alumnos requieran para su fichaje, como así también todos aquellos medios tecnológicos con los cuales no cuenten ni los alumnos, ni la institución.

Las actividades se realizaran individualmente o en grupos, donde la cantidad de miembros del grupo será proporcional a la complejidad del contenido a tratar.

Se trabajará con las netbooks entregadas por el Programa Conectar Igualdad como un modo de introducir las TIC en el aula y como una manera de preparar a los alumnos para su futura tarea docente.

Presupuesto del tiempo

El proyecto se desarrollará a lo largo de todo el año lectivo 2019, con una carga horaria de 2 (dos) módulos semanales. Se establecen dos períodos cuatrimestrales en los cuales se desarrollarán los contenidos de modo tal que en el primer cuatrimestre puedan abordarse las unidades I, II y parte de la III, mientras que en el segundo período se trabajarán el resto de los contenidos de la unidad III y la unidad IV y V. Se tienen previstos dos parciales, uno en el mes de Julio y el otro en Noviembre en los cuales se deberán presentar los trabajos correspondientes. Se prevé 1 clase antes de la culminación de cada cuatrimestre, para integración de contenidos, correcciones y entregas de trabajos no aprobados o por rehacer. En el mes de Diciembre entre el 3 y el 28 se hará la entrega del trabajo final en instancias de exámenes finales.

Bibliografía

Del Docente

- Martire Joly. La imagen fija. Biblioteca de la mirada. Buenos Aires. La Marca edit.
- Pierre Sorlin. El siglo de la imagen analógica. Biblioteca de la mirada. Buenos Aires. La Marca edit.
- Aumont, Jaques. (1992). La Imagen en movimiento. Barcelona. Paidós.
- Aumont, Jaques. (1992). Estética del film. Barcelona. Paidós.
- Barbero, Jesús Martín. (2002). De los medios a las mediaciones. En Comunicación, cultura y hegemonía. Buenos Aires, Editorial Gustavo Gili.
- Dubois, P. (1999). El Acto Fotográfico. De la Representación a la Recepción. Barcelona, Payros.
- García Jiménez, J. (1993). Narrativa Audiovisual. Madrid, Cátedra.
- Gentile, Mónica y otros. (2007). Escenografía cinematográfica. Buenos Aires, Editorial La Crujía.
- Gubern, Román. (1996). Del bisonte a la realidad virtual. Barcelona, Anagrama.
- Manovich, Lev (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. Barcelona, Paidós.
- Orozco Gómez, Guillermo y otros. (2007). Nuevas Tecnologías, saberes, amores y violencias- Construcción de identidades dentro y fuera de la escuela-. Buenos Aires, Novedades Educativas.
- Piscitelli, Alejandro. (2009). Nativos Digitales. Buenos Aires, Colección Aula XXI Editorial Santillana.

Tribe, Mark. (2005). Arte y Nuevas Tecnologías. Barcelona, Taschen.
Vilches, L. (2001). La Migración Digital. Barcelona, Gedisa.
McLuhan, M. El medio es el mensaje. Buenos Aires, Paidós, 1972.
Richard Taylor. Enciclopedia de técnicas de animación. Buenos Aires. Edit. La Isla.
Sáenz Valiente, Rodolfo. Arte y técnica de la animación. Ediciones De La Flor. Buenos Aires. 2006.

Del Alumno

El alumno se manejará con la bibliografía recomendada por el docente y la utilizada para trabajar en las clases más, los apuntes trabajados en clase los cuales deberán tener las citas correspondientes y serán facilitados en forma impresa o digital o ambas.

Articulación con el espacio de la práctica

Hay entre los medios audiovisuales amplias posibilidades para que los mismos sean utilizados con fines pedagógico- didácticos.
Teniendo en cuenta que al alumno le corresponderá el papel docente, deberá realizar exposiciones sobre ciertos contenidos de las asignaturas que contemplen su objeto de estudio, deberán por lo tanto manejar una serie de recursos para poder mantener la atención del grupo y lograr que capten el contenido a facilitar.
Desde este criterio el proyecto se articulará con el espacio de la práctica a medida que se vayan configurando las demandas durante el período formativo del alumno.

Evaluación

Como pautas generales de evaluación se plantea:

- Actitud creativa consiente, interés y experimentación,
- Recurso de utilización de conocimientos previos, participación y propuestas,
- Criterios y estrategias, integración de los contenidos.

La evaluación es considerada parte de la propuesta didáctica pues está integrada al proceso de aprendizaje, esta constituirá un proceso sistemático y continuo.

La evaluación se hará en forma constante, cualitativa y cuantitativamente.

Cada actividad se evaluará conceptualmente, finalizado cada cuatrimestre, se evaluará en forma numérica, ambas notas (1° y 2° cuatrimestre), será promediada con la calificación del proyecto de integración final, la misma será la nota final de la materia.

Se tendrán en cuenta en dicha evaluación, tanto los contenidos como los procedimientos y las actitudes de cada alumno en las distintas actividades.

Para la evaluar se utilizará el sistema de calificación decimal de 1 (uno) a 10 (diez) puntos.

Para acreditar el espacio el alumno deberá obtener una calificación de 4 (cuatro) o más puntos. Se implementarán dos instancias de evaluación por cuatrimestre, la nota del cuatrimestre será de cuatro o más, producto de las instancias de evaluación.

Se deberá cumplir además con el 80% de asistencias.

El docente realizará una devolución a cada alumno, de los resultados obtenidos en las evaluaciones, especificando logros, dificultades y errores en un plazo no mayor a los diez días, a partir de la fecha de evaluación.

El alumno que desaprobe un cuatrimestre, podrá recuperar por única vez, en la fecha estipulada para tal fin.

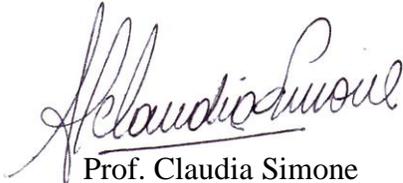
Aquel alumno que desaprobe los dos cuatrimestres deberá recurrar el espacio.

Es condición para aprobar el espacio, aprobar la cursada, aprobar el espacio curricular que conste como requisito para la cursada en las correlatividades de los Diseños Curriculares, aprobar un exámen final grupal ante una comisión evaluadora constituida como mínimo por dos profesores y presidida por el profesor del espacio.

Esta evaluación será calificada en escala numérica de 1 (uno) a 10 (diez) puntos.

La nota de aprobación será de 4 (cuatro) o más puntos sin centésimos.

La evaluación cuantitativa responderá a la normativa vigente para el Nivel Superior de la Provincia de Buenos Aires, Resolución 4043/09: Régimen Académico y al Plan de Evaluación Institucional.

Prof. Claudia Simone