

Provincia de Buenos Aires

Dirección General de Cultura y Educación

Dirección de Educación Superior

Instituto Superior de Formación Docente N° 88 “Paulo Freire”. La Matanza.

Carrera: **Tecnicatura Superior en Gestión Cultural**

Espacio curricular: **Lenguajes Audiovisuales**

Curso: **Primer Año**

Ciclo lectivo: **2020**

Cursada: **4 Módulos semanales presenciales**

Profesor: **Lic. Eduardo Elli**

OBJETIVOS

- Acercar a los futuros Gestores Culturales a la historia del cine, a sus procesos tecnológicos y por extensión, a la historia de gran parte de la cultura del siglo XX desde una visión Argentina y Latinoamericana.
- Reconocer y asimilar los elementos que componen el audiovisual en general y transitar la experiencia de la apreciación y la del hacer, discutiendo distintas miradas y posibilidades de expresión de estos lenguajes.
- Contribuir a la formación de una mirada crítica sobre los medios masivos de comunicación, reflexionando respecto de sus propios “encuentros” con lo audiovisual, consumos cinematográficos, como así también las características y potencialidades de los materiales “fílmicos” posibles de incorporar en la comunidad.
- Conocer de cerca *las prácticas sociales* en las que se involucran hoy los medios audiovisuales, repensarlos como herramienta de identidad y de inclusión social.
- Favorecer, a modo de introducción, la posibilidad de apropiarse de conocimientos sobre las técnicas y las etapas involucradas en la factura de películas, el cine de los grandes directores, las relaciones que se establecen entre el cine y la literatura, la TV, el género documental-testimonial, integrando las TICs.

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

Se busca promover la capacidad creativa y crítica a partir del aprendizaje de las técnicas propias del lenguaje audiovisual, preparando a los estudiantes para que puedan trabajar en grupo.

Al preguntarnos: ¿medios para qué, para quiénes?, tenemos la oportunidad de anteponer y privilegiar nuestros intereses comunicacionales, básica necesidad que estas herramientas deben satisfacer. Tener en claro esto da lugar a un uso racional y afín de la tecnología que hoy se nos ofrece, sin reparos, para el consumo masivo.

Consideramos esta reflexión necesaria para encontrar la pauta cultural más justa a la utilización de los medios, que permita la pertenencia y la identidad en las imágenes y en los relatos, componentes fundamentales en la transmisión que se va haciendo de la memoria colectiva que se quiere dejar como testimonio para las generaciones futuras.

Todas las sociedades, en mayor o menor medida, están inherentemente atravesadas por el lenguaje audiovisual. De esta forma, en la línea de **Jesús Martín-Barbero**, resulta indispensable que los individuos conozcan y analicen críticamente los dispositivos y andamiajes constitutivos de los discursos audiovisuales en cualquiera de sus formas: cine, TV, publicidad, Internet, propagandas políticas, radio, prensa gráfica, etc.

Más allá de que parezca un análisis acotado al campo de la comunicación social y el periodismo desde un enfoque sociológico, debemos considerar que lo audiovisual es un poderoso instrumento material que, por su complejidad, es capaz de codificar y solapar muchos niveles de lectura. Al desmenuzar y decodificar sus elementos constituyentes podemos descifrar las líneas ideológicas explícitas e implícitas que todo material audiovisual propone e impone a los ojos del espectador.

Por otra parte, evitando el vicio de utilizar el formato audiovisual en cualquier espacio curricular como mero elemento ilustrativo y sin una fundamentación profunda por parte del docente, son innegables las posibilidades pedagógicas-didácticas que surgen a partir del cruzamiento de los lenguajes artísticos con otras disciplinas o campos de conocimiento.

Dada la familiaridad de las nuevas generaciones con la cultura de la imagen y el sonido en este contexto socio-cultural, los saberes previos (en términos de **Vigotsky**) se constituyen como una fuente inagotable facilitadora del proceso de "enseñaje".

2. FUNDAMENTACIÓN

Partiendo del propósito de formar *Gestores Culturales* como *sujetos políticos* en el contexto sociocultural actual, el espacio curricular "Lenguajes Audiovisuales" se propone como una aproximación a los discursos audiovisuales y sus técnicas, como dispositivo de construcción de la memoria individual y colectiva, y como punto de partida para luego comparar, contrastar e integrar la identidad y la alteridad en un marco de convivencia, tolerancia y respeto por la cultura del otro.

Se promueve que los sujetos puedan dominar el lenguaje de las imágenes y poder manifestarse a través de los equipos tecnológicos que estén a su alcance, convirtiéndose en hacedores de discursos propios, decidiendo qué elementos mediáticos son aptos a sus verdaderas necesidades.

A su vez, desde el espacio de la cátedra, se propone un intercambio sobre el discurso de la imagen con la intención de profundizar un saber que permitirá a quien lo posea *develar* las intenciones y el sentido que proponen los medios, para poder ejercer la "*mirada crítica*" que luego facilitará la tarea de recuperar *la mirada propia*.

Como marco teórico-pedagógico se suscribe a la idea de **Len Masterman** de que "*la educación audiovisual debe suponer una manera diferente de trabajar con los alumnos*", y al modelo que propone **Paulo Freire** de "*diálogo-reflexión-acción*" como forma de autonomía emancipadora; asumiendo, como sostiene **Jesús Martín-Barbero**, que la alfabetización audiovisual puede transformar las representaciones distorsionadas de los oprimidos en una subjetividad definida, capaz de construir una postura crítica ante la persuasión de los medios masivos de comunicación.

Sin duda, debemos concientizarnos, como promueve **Schon**, de la continua necesidad de "reflexionar en la acción" del joven e intransitado campo de la enseñanza audiovisual, aprehendiendo la infinita responsabilidad que tenemos como educadores y formadores de personas.

Como sostiene **Jesús Martín-Barbero** hoy, en *alfabetización audiovisual*, la información que da acceso al saber pasa por las diversas redes y tramas de la imagen, y las sonoridades electrónicas.

En nuestra sociedad, dicha alfabetización está atrasada e incompleta, convive con la intensa interconexión del mundo audiovisual de masa, cuyas mayorías, que aún aprendiendo a leer, no tienen acceso social ni cultural a la escritura. Tanto la PC como la TV son generadores de nuevos usos.

Jesús Martín-Barbero sostiene que la escuela debería proponer dos fases en la alfabetización:

"Una primera, centrada en el libro, que abrirá las puertas hacia la escritura fonética. Será la base de una segunda alfabetización, centrada en el texto electrónico, la PC, y el mundo audiovisual, la TV, que abrirá las puertas a las múltiples escrituras actuales.

Los cambios en los protocolos y en los procesos de lectura (Beatriz Sarlo), no significan la sustitución de un modo de leer por otro, sino la compleja articulación de uno y los otros, para lograr una recíproca inserción entre libros, cómics, videos, hipertexto. Continuidades y rupturas entre los canónicos modos de leer libros y los anárquicos modos de navegar textos. La educación debería formar ciudadanos que sepan tanto leer periódicos, como noticieros de TV, videojuegos, videoclips e hipertexto"¹

¹ MARTÍN-BARBERO, Jesús. *La educación desde la comunicación*. Editorial Norma, 2002.

Las imágenes, omnipresentes en nuestra vida actual, mediante las fotografías, el video, el cine, etc., actúan como medios de comunicación, de modo similar a la memoria, con fragmentos, selecciones y discontinuidades.

Para poder capturar las marcas simbólicas de los diferentes discursos en los medios audiovisuales, es necesario contar con el dominio de las técnicas y herramientas que el lenguaje visual nos proporciona para construir su sentido.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

- Brindar el espacio para desarrollar en los estudiantes capacidades para abordar críticamente las manifestaciones plástico-visuales.
- Posibilitar los recursos necesarios que favorezcan la experimentación, el análisis y la reflexión en trabajos de producción y recepción.
- Propiciar la construcción de un ámbito que garantice el acceso a las diversas manifestaciones de la cultura audiovisual considerando los distintos contextos de las producciones estéticas.
- Contribuir a la constitución de actividades colectivas para desarrollar la conciencia grupal, el respeto por el pensamiento del otro y la resolución conjunta de situaciones problemáticas.
- Promover la adquisición de nuevos espacios, modos, recursos de producción y recepción audiovisual.
- Valoración y apertura hacia las manifestaciones artísticas como formas de expresión de la diversidad cultural.
- Valoración de la tecnología en función de las prácticas expresivas y estéticas.

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

Se propone brindar una aproximación al lenguaje audiovisual y a sus herramientas básicas, en torno a la construcción compartida del conocimiento, de modo tal que, en esa trayectoria, los estudiantes transiten por distintos procedimientos y estrategias del conocer, ofreciéndoles grados crecientes de autonomía tanto en la indagación, la lectura, la aproximación bibliográfica y la investigación, como en el uso de las nuevas tecnologías.

En este proceso de enseñanza y aprendizaje se busca ligar los contenidos propios del campo audiovisual con los de la gestión, posibilitando su transferencia a otros campos específicos del saber y potenciando nuevas posibilidades de descubrimiento y conocimiento por parte de los estudiantes.

El "**horizonte formativo**" de la cátedra es que los estudiantes se constituyan, como futuros *Gestores Culturales* en "productores de identidades sociales particulares."

De esta manera, se plantea no sólo la formación de un **Gestor cultural profesional**, sino también de un **trabajador social y cultural** (transmisor, movilizador y creador de la cultura). "Lenguajes Audiovisuales" se presenta como un proceso que va en busca de la persona activa, crítica, socialmente comprometida, co-creadora y coautora de la cultura de su tiempo y lugar.

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

El docente dará cuenta de la manera en que funcionan las imágenes en los Medios Audiovisuales y cómo facilitar los procesos de apropiación y de producción de las mismas por parte de los estudiantes.

Se utilizará el método por proyectos, por medio del cual los estudiantes pueden aprender haciendo y socializando, en todo momento, sus actividades. Se trata de un aprendizaje activo y funcional que, siguiendo siempre un eje organizador, conducirán a la elaboración de un trabajo audiovisual grupal sobre un tema de interés. Esta estrategia permite que se conecten los contenidos de enseñanza, con sus necesidades e intereses desarrollando un espíritu colaborativo y atendiendo a su diversidad.

Por otro lado, este método facilita el trabajo de todas las habilidades expresivas y comunicativas, tanto desde el lugar de receptores como de emisores. Así, por ejemplo, pueden proponerse proyectos a partir de ejes temáticos como: "Memorias de nuestra identidad cultural", "Cultura Popular ayer y hoy", etc, los cuales serán planificados según las particularidades y las necesidades de cada grupo.

En todo caso, se buscará adoptar siempre una posición crítica, es decir, elaborar una mirada propia a partir de un sistema de creencias, deseos, conocimientos y valores que los sujetos involucrados proyectan sobre su objeto de estudio.

Así mismo, este método por proyectos, presupone estrategias didácticas referidas a habilidades cognitivas como la inducción (observación, experimentación, comparación), la deducción (aplicación, comprobación, demostración), el análisis (división, clasificación) y la síntesis-valoración-interpretación (conclusión, definición, resumen) tanto en el plano de la producción como en el de la comprensión de los mensajes comunicados por la cultura y la sociedad.

6. RECURSOS

Cada encuentro áulico se concibe como un espacio abierto y flexible a las inquietudes y aportes de los participantes, promoviendo el diálogo y el intercambio a partir de las siguientes actividades:

- Trabajo Práctico de Diagnóstico: Intercambio dialógico de experiencias personales, rastreo de puntos en común y diferencias respecto a cómo conciben la gestión cultural, cómo es el imaginario personal sobre arte-cultura-sociedad y cómo es el actual.
- Visualización de cortometrajes y fragmentos de largometrajes, tanto de ficción como documental, para su análisis crítico a través de la reflexión grupal y posterior puesta en común de conclusiones.
- Análisis a partir de fragmentos de films seleccionados. Debate, puesta en común, exposición del docente y presentación de pautas para TP de Exposición Oral sobre Análisis Grupal de un fragmento audiovisual a elección.
- Visionado de los fragmentos audiovisuales seleccionados por cada grupo de estudiantes y su correspondiente Clase de Exposición - Análisis Grupal. A su vez, se propone la observación y el análisis individual de cada estudiante respecto a las respectivas clases de sus compañeros.
- Proceso de Escritura Grupal: Diseño de Proyectos. Se estipula que las diferentes instancias de entrega de los proyectos (elaboración, devolución de la cátedra y re-entrega de los diseños) se realicen vía correo electrónico para optimizar el tiempo de las clases.
- Realización de una producción audiovisual (documental y/o ficcional) sobre representaciones e imaginarios de los estudiantes respecto a la diversidad cultural y las formas en que se construyen los discursos propios de cada cultura. Muestra de materiales y análisis cooperativo.

7. DESARROLLO DE CONTENIDOS

La materia se desarrollará con una modalidad de **4 semanas presenciales**. A su vez, se organizará en dos etapas de un mismo proceso, con diferentes propósitos cada una, donde el/la estudiante alcanzará paulatinos niveles de apropiación de los medios audiovisuales.

En la primera etapa, se articularán los principios teóricos y conceptuales de la producción de imágenes y sonidos en el Cine y el Video.

A su vez, se centrará la atención en la circulación y uso de las imágenes y de los mensajes en los medios: TV/ Cine/ Video/ Internet. Estos contenidos servirán para el análisis formal y crítico del material: textos, fotografías, palabras, música, videos, páginas web y distintos fragmentos de películas.

La segunda etapa estará destinada a la producción grupal de un material audiovisual propio que represente los imaginarios sociales alrededor de cómo pensamos nuestra cultura y cómo operan las manifestaciones artísticas en las diferentes épocas y contextos.

Unidad 1:

Inicios del cine. Persistencia retiniana. Ilusión de movimiento.
Plano, Escena, Secuencia. Plano Secuencia.
Tamaños de planos, altura/angulación, lentes y movimientos de cámara.

Unidad 2:

Cine de Ficción y Documental. Características. Hibridaciones.
Análisis de film: Tipos de Conflictos, Orden temporal, Tipos de Narrador.
Cine Clásico, de Autor y de Vanguardia.

Unidad 3:

Técnica y producción de Stop Motion.
3 Etapas de la producción audiovisual.
Escritura de Guión literario. Guión técnico. Story Board.
Desglose de producción y Plan de rodaje.
Montaje y Post-Producción.

Bibliografía obligatoria:

- NICHOLS, BILL. *La representación de la realidad* (pág. 149-154). Barcelona, Paidós, 1997.
- RABIGER, MICHAEL. *Dirección de documentales*. (pág. 175-186). RTVE 1989
- GUZMÁN, Patricio. *El guión en el cine documental* (artículo web)
- RÍOS, Humberto. *Introducción al Cine Documental*. CEFOPRO – ENERC (artículo web)
- MASTRÁNGELO, LUCRECIA. *Documental para la resistencia* (artículo web)
- Selección de apuntes de cátedra.

FILMS y VIDEOS A ANALIZAR

- Cortos de Hermanos Lumiere, George Méliés y Edwing Porter.
- "Dreams" fragmento (Akira Kurosawa)
- "Hugo" (Martin Scorsese)
- "Dekalog" CAP 1 (Kristof Kieslowsky)
- "Ser y tener" (Nicolas Philibert)
- "Ni uno menos" (Zhang Yímou)
- "Tire Dié" (Fernando Birri)
- "Isla de las Flores" (Jorge Furtado)
- "La era del ñandú" (Carlos Sorín)
- "Memoria del saqueo" (Fernando Solanas)
- "Los Rubios" (Albertina Carri)
- Selección de fragmentos de films de animación (Hayao Miyazaki)
- Selección de cortos de la cátedra.

EVALUACIÓN

Se realizará un seguimiento del proceso integral de aprendizaje de los participantes, tanto en los TP de análisis de los discursos audiovisuales donde se apoyarán en los contenidos de los textos consignados en la bibliografía, como en la apropiación creativa e integración de los mismos en sus propias investigaciones y producciones audiovisuales.

La metodología de trabajo estará centrada en la participación individual y cooperativa de los estudiantes para lo cual se pondrán en juego el diálogo, el plenario, la exposición y la resolución de situaciones problemáticas.

Luego de la aprobación del diseño del proyecto audiovisual grupal, se evaluará todo el proceso de producción del mismo, desde las primeras instancias de consultorías hasta la exposición que brinde cada grupo en la muestra al final de la cursada.

A su vez, se propone un último encuentro como cierre de la materia, donde se realice una auto-evaluación y puesta en común de la cual surjan indicadores propios de los participantes en relación a la recepción del curso.

El docente también aportará su propia auto-evaluación y compartirá observaciones, críticas y conclusiones acerca de los alcances y repercusiones de la experiencia realizada. En esta evaluación compartida se tomarán en cuenta tanto la adquisición de nuevos conceptos y las reflexiones realizadas por los estudiantes como la transformación que se dé en el docente a partir del intercambio.

Esto facilitará una doble instancia de reflexión: una auto-crítica sobre las propias prácticas del responsable de la materia para la adecuación de las tareas y metodologías empleadas con vistas a una repetición de la experiencia; y una meta-reflexión en la cual la explicitación de los alcances, logros y posibles mejoras de la experiencia por parte del docente, se vuelve un nuevo contenido en sí mismo para los estudiantes.

EVALUACIÓN PARCIAL

La evaluación parcial consistirá en la realización de trabajos prácticos:

- a) 2 Trabajos de Análisis de Films Documentales y/o Ficcionales
- b) Producción de cortometraje grupal y entrega de carpeta del proceso.

EVALUACIÓN FINAL

La materia es de promoción directa, promediando las notas de los TP's y un coloquio final que incorpore los aspectos conceptuales básicos incluidos en el desarrollo de las clases y en la bibliografía obligatoria, aplicado a la defensa del cortometraje producido por cada grupo de estudiantes.

A su vez, el/la estudiante debe haber cumplido con un 75% de asistencia a las clases, y haber aprobado los trabajos parciales solicitados.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

- Casetti – di Chio: ***Cómo analizar un Film***. Ed. Paidós. Bs. As., 1991.
Martin, Marcel.: ***El Lenguaje del Cine***. Ed. Gedisa. Barcelona, 1990.
Sanchez Biosca: ***Teoría del Montaje Cinematográfico***. Ed. Paidós.
Julier, Laurent: ***El Sonido en el Cine***. Ed. Paidós, Barcelona, 2007.
SARTORI Giovanni. ***HOMO VIDENS La Sociedad Teledirigida***. Taurus. Madrid. (1998)
SCHILLER, Friedrich. ***Escritos sobre estética*** Madrid. Tecnos. (1991).
Giroux, Henry; ***Placeres inquietantes***, Barcelona, Paidós, 1996, pp. 49-79.
McLaren, Peter; ***Pedagogía crítica, resistencia cultural y la producción del deseo***. Aique (1994) pp 137-171.
Metz, Christian; ***Imágenes y pedagogía***, en *Análisis de las imágenes*, Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo, 1972.
MARTIN-BARBERO, Jesús. ***La educación desde la comunicación***. Editorial Norma, 2002.