

PROGRAMA

Nombre del curso: El ensayo audiovisual y sus herramientas narrativas. Curso teórico-práctico.

Integrantes del equipo docente a cargo del

dictado: **Equipo Docente:** Dra. Isleny Cruz Carvajal, Maestranda Josefina Giucci Bellán, Maestrando Rodrigo Vidal Faracchio.

Destinatarios: público objetivo: alumnxs de FIC y otras licenciaturas, no consideramos cerrar el público objetivo ya que no se exigen conocimientos previos, docentes, estudiantes de grado y posgrado.

Objetivos del curso:

Objetivo General

Adquirir herramientas teórico-prácticas del lenguaje y la narración fílmica, aplicando dichos conocimientos al planteamiento de una obra audiovisual breve, en la modalidad de ensayo con opciones de orientación social.

Objetivos Específicos:

- Conocer los fundamentos de la categoría ensayística - documental y sus principales recursos narrativos y materiales.
- Conocer los principales paradigmas del ensayo audiovisual en su función sociológica.
- Desarrollar una escritura básica de guión técnico para ensayo.
- Adquirir conocimientos para generar efectos reflexivos en la edición.
- Aprender a intervenir materiales de archivo propios y ajenos en función reflexiva / social.
- Incorporar la exploración del lenguaje ensayístico audiovisual a la metodología etnográfica.

Contenido: La formación de este taller habilitará a la realización autónoma de piezas audiovisuales con dispositivos cotidianos y de bajo costo, así como con equipos profesionales, en las que se respeten las nociones básicas de composición

y de narrativa audiovisual.

El estudiantado que culmine el curso estará preparado para realizar proyectos enmarcados en el ensayo documental destinados a los ámbitos de la comunicación organizacional, la comunicación para el cambio social, así como a la experimentación audiovisual.

EJE TEÓRICO

- I. Nociones básicas de lenguaje experimental y cine conceptual.
- II. Elementos compositivos y estructura del ensayo audiovisual. Principales paradigmas.
- III. Construcción del significado reflexivo. Cine-pensamiento de Chris Marker y otros autores.
- IV. Ensayo audiovisual y metodología etnográfica. La etnografía: Herramientas de investigación. Cine etnográfico. Etnografía, representación y construcción de datos audiovisuales.

EJE PRÁCTICO EN FUNCIÓN DEL PROYECTO FINAL.

- I. Creación del guión
- II. Planificación
- III. Cámara y edición
- IV. Sonorización

FILMOGRAFÍA

Visionado de piezas audiovisuales de carácter ensayístico durante el curso.

Metodología:

Se alternarán sesiones teóricas con clases prácticas. Las primeras se llevarán a cabo mediante la exposición de conceptos y visionados, planteando eventuales análisis sobre trabajos audiovisuales. Las segundas orientarán al alumnado en función del proceso creativo, pensando en el desarrollo del trabajo final: un proyecto de cortometraje de duración aproximada de 5 minutos en la modalidad de ensayo con orientación social, a realizar con dispositivos domésticos (o profesionales si la persona cuenta con ellos) de cámara y edición propios (cámara de fotos o vídeo, celular, tablet, PC). Las prácticas de edición podrán realizarse con el programa Davinci (gratuito) u otro software de características similares.

Carga horaria total del curso¹: 40 horas.

Total de créditos: 6 CRÉDITOS

Horas de clase/aula: 2 HS DIARIAS / A DEFINIR HORARIO - SE ESTIMA SERÀ DE 18 A 20 HS / AULA "SALA DE VIDEO"(FIC).

Modalidad de dictado: presencial y virtual (principalmente sincrónico y puede ocurrir que se grabe alguna clase - asincrónico.

Evaluación de aprendizajes: (obligatoria para que se pueda certificar como de posgrado) - Se exige la entrega de las tareas en la plataforma EVA, las cuales implican prácticas de realización adaptando lo aprendido en formato escrito y audiovisual.

Certificación: (certificados de asistencia y/o aprobación) - Se acreditará una vez evaluada la participación de cada alumnx, en la asistencia a clases habiendo pasado lista, las entregas de las tareas, la entrega del trabajo audiovisual final, y entregado las calificaciones por vía de las actas a la sección EP-FIC, lo que resulta en la acreditación correspondiente.

Bibliografía:

- Adorno, Th. (1962). El Ensayo como forma. Notas de Literatura (pp. 13-35). Barcelona: Ariel.
- Ardèvol, E. (1994) *La mirada antropológica o la antropología de la mirada*. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona.
- Ardèvol, E. (1996) Quaderns de l'ICA, núm. 10. La representación audiovisual de las culturas.
- Aullón de Haro, P. (1992). Teoría del ensayo. Madrid: Verbum.
- Barnouw, E. (1996) El documental. Historia y estilos. Barcelona: Gedisa.
- Català, J. M. (2014). Estética del Ensayo. La forma ensayo, de Montaigne a Godard. Valencia: Publicaciones Universidad de Valencia.
- Cruz-Carvajal, I. (2019a). Tendencias ensayísticas en el audiovisual español contemporáneo. En Mínguez, N. (Ed.), *Itinerarios y formas del ensayo audiovisual* (pp. 75-89). Madrid: Gedisa.
- Cruz-Carvajal, I. (2021). Del ensayo literario al ensayo audiovisual: correspondencias y estrategias. *Arbor*, 197 (801), a 611.

¹ incluye horas de clase, lectura, trabajos

<https://doi.org/10.3989/arbor.2021.801001>

- Cruz-Carvajal, I. (2021). Sans Soleil, donde todo se comunica. *Área Abierta*, 21(3), 387-403. <https://doi.org/10.5209/arab.77149>
- Cruz Carvajal, I. (2022). Ensayo, metalenguaje y narración en Mapa (2012) de León Siminiani. *Tonos Digital*, 42. Recuperado el 11 de enero de 2022 de: <http://www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/article/view/2933/1280>.
- García Martínez, A.N. (2006). La imagen que piensa. Hacia una definición del ensayo audiovisual. *Comunicación y Sociedad*, volumen XIX, número 2, (pp. 75-105). DOI: 10171/8332/1/20090618142319
- Gifreu-Castells, A. (2015). Narrativas de no ficción audiovisual, interactiva y transmedia. *Revista Obra Digital*, número 8. Universidad de Vic.
- Gómez-Tarín, F. J. (2013). Narrador fílmico y autoficción. Nuevas posibilidades del punto de vista. Universidad de La Laguna.
- Guber, Rosana. 2011. *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Handler, M. (2017) El documental humano. Un libro personal. Montevideo: CSIC-Udelar.
- Lloga Sanz, C. (2020). *Los modos del cine documental*. Análisis de 3 modelos. AISTHESIS N° 67. Instituto de Estética - Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Martín, A. & Álvarez, C. (2015). Videoensayos. Entender el montaje en el ensayo audiovisual.
- Mínguez, N. (ed.) (2019). Itinerarios y formas del ensayo audiovisual. Madrid: Gedisa.
- Lotman, Y. M. (1979). Estética y semiótica del cine. Barcelona: Gustavo Gili.
- Nichols, B. (2013) *Introducción al documental*. Segunda edición del autor. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Nichols, B. (1997). *La representación de la realidad*. Barcelona: Paidós.
- Tranche, R. (2015). Del papel al plano. El proceso de la creación cinematográfica. Madrid: Alianza Editorial.
- Velasco, H. Díaz de Rada, Á. (1997). La lógica de la investigación etnográfica. Madrid: Trotta.

On Line:

- Centro Virtual Cervantes (2019): Variaciones ensayísticas en el audiovisual español contemporáneo. Recuperado de: <https://cvc.cervantes.es/artes/cine/ensayo/default.htm> Comunidad de Madrid. Programa Interuniversitario para Mayores 2019. Recuperado de:
- <http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/programa-interuniversitario-mayores-2019>
- MEC, Fundación General CSIC, Instituto de Economía, Geografía, y Demografía (IEGD) del CSIC, Envejecimiento en Red. Recuperado en: <http://envejecimientoenred.es/>

- Universidad Complutense de Madrid (2019). El ensayo en el audiovisual español contemporáneo. Recuperado de:
<https://www.ucm.es/ensayoaudiovisual/>