
DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

6TO. AÑO

FUNDAMENTACIÓN

Producción Audiovisual propone reflexionar acerca de las prácticas estéticas y las nuevas formas de representación y producción de sentido, ahondando en los sistemas de construcción de imágenes. Los avances tecnológicos provocaron que los medios de comunicación masivos se transformen en constructores de sentidos, en los que la imagen y el sonido adquieren dimensiones impensadas respecto de años anteriores.

Lo audiovisual atraviesa las experiencias cotidianas de los jóvenes; se encuentra presente en los productos televisivos que ellos consumen, los videos disponibles en sitios de internet, los juegos por medio de la computadora, el cine, las puestas en escena de los recitales de música, las interfaces de la telefonía celular, etcétera. La manipulación de la imagen supera la simple constitución del espacio plástico y se involucra en los diferentes aspectos de la cotidianidad de los jóvenes: cuando consultan y navegan sitios en internet; sacan fotos o filman con sus celulares, editan y agregan pequeñas animaciones; envían mensajes de texto; utilizan blogs, fotologs, chat, etc. Por esto, resulta fundamental profundizar los procesos técnicos para que los estudiantes participen tanto en la construcción de imágenes visuales y audiovisuales como en la interpretación y el análisis de las mismas.

Las operaciones mencionadas involucran no sólo la manipulación orgánica de la tecnología, sino un proceso de combinación de los lenguajes artísticos que, posiblemente, resulte familiar para los estudiantes. Desde esta perspectiva, la materia aborda los componentes básicos del lenguaje audiovisual –tanto en los aspectos comunes como distintivos– y su modo de interacción con otros lenguajes.

La conjunción de lo audiovisual y la interacción, da lugar a un lenguaje emergente que se forja, poco a poco, como antes lo hiciera el cine. Los lenguajes de las disciplinas que se integraron en él (artes sonoras, literarias, visuales y corporales) se conjugan con el recurso de la interacción, permitiendo al usuario vivenciar una experiencia virtual interactiva y construir un discurso que se articula fluyendo, tanto en forma sucesiva como simultánea.

El desarrollo de este campo y la producción a partir de cada uno de los nuevos medios, requiere de un alto criterio estético y del reconocimiento de los aspectos técnicos involucrados. La tarea consiste, entonces, en abordar los conocimientos tecnológicos y propios de lo audiovisual para realizar producciones comunicacionales digitales y multidisciplinares.

Esta materia permite a los estudiantes sistematizar conocimientos que, posiblemente, han adquirido en su cotidianidad y trabajar con los nuevos medios para la conceptualización de los saberes previos,

DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

la promoción de habilidades y criterios de selección estética y el fortalecimiento de una mirada innovadora que permita la convergencia de los medios y lenguajes.

La importancia que adquieren en el currículo los contenidos relativos al entorno audiovisual expresa el papel que se otorga a esta materia en la adquisición de la competencia en el tratamiento de la información. Además, el uso de recursos tecnológicos específicos no sólo supone un recurso válido para la producción de creaciones audiovisuales, sino que a su vez, colabora en la adquisición de la competencia digital con la utilización de los medios digitales en el mundo audiovisual. (Cámaras de vídeo digital, software de captación de imagen y de edición, tratamiento digital de imágenes, diseño gráfico, Internet...)

Los alumnos van a disponer de habilidades para buscar, procesar y comunicar a través del lenguaje audiovisual generando producciones responsables y creativas. También van a aprovechar la información para analizar de forma crítica los mensajes audiovisuales con un trabajo personal y con un trabajo colaborativo.

El lenguaje audiovisual colabora en la adquisición de autonomía e iniciativa personal dado que todo proceso de creación supone convertir una idea en un producto. Incide estrechamente en desarrollar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación de resultados. De esta forma, sitúa al alumnado ante un proceso que le obliga a tomar decisiones de manera autónoma. Todo esto, junto con el espíritu creativo, la experimentación, la investigación y la autocrítica, fomentan la iniciativa y autonomía personal.

El trabajo en grupo obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse y para cooperar; ponerse en lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, y trabajar de forma cooperativa y flexible.

Este espacio curricular se articula inmediatamente con Producción Gráfica y Producción Radial. Por otra parte se vincula de manera estrecha y horizontal con el espacio Publicidad y Propaganda y Lectura y Análisis de Medios de Comunicación aportando competencias de análisis y producción.

CAPACIDADES A DESARROLLAR

- Comprender a las producciones visuales, sonoras y audiovisuales como una totalidad, que articula componentes del lenguaje y modos de producción en contextos determinados.
- Investigar acerca de los usos frecuentes que se realizan del lenguaje visual, sonoro y audiovisual.
- Reconocer y dominar diferentes opciones de software que permitan la edición de imagen, sonido y video.
- Experimentar las posibilidades de post producción de la imagen, sonido y/o video con herramientas digitales aplicando producción, grabación, edición, mezcla y reproducción con recursos digitales.

DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

- Conocer los elementos narrativos propios del lenguaje audiovisual.
- Aplicar técnicas de producción de mensajes audiovisuales.
- Producir efectivamente mensajes y discursos en lenguaje audiovisual.
- Incorporar al interior de las producciones diferentes fuentes de información, investigación a través de la construcción colectiva de conocimientos.
- Valorar la importancia de la incorporación de diversas formas de expresión y comunicación a partir del conocimiento del lenguaje audiovisual.

EJES FORMATIVOS

EJE TEMÁTICO N° 1: ESPACIO Y TIEMPO EN EL LENGUAJE AUDIOVISUAL

Plano, toma, escena, secuencia. La noción de encuadre. Plano de encuadre, campo y fuera de campo. La profundidad de campo. Tipos de plano y clasificación: Descriptivos, Expresivos. Otros conceptos sobre plano. El punto de vista. Emplazamiento. Altura. Angulación. Otras decisiones. El movimiento de cámara. Toma fija. Panorámica. Barrido. Travelling y travelling óptico. Transfoco. Foco en profundidad. Travelling, zoom. Grúa. Cámara al hombro. Tiempo cronométrico y tiempo dramático. Tratamiento del tiempo. Lineal. No lineal. Principales tipos de montaje. Lineal. Paralelo. La duración del plano. Manipulación temporal: Elipsis, Flash---back, Flash---foward. Unidades de duración del relato: escena y secuencia. División clásica del relato: planteamiento, nudo, desenlace. Las transiciones: Corte, Encadenado, Fundido, Desenfoque, Barrido, Cortinillas.

EJE TEMÁTICO N° 2: LA COMPOSICIÓN, ILUMINACIÓN Y SONIDO

Los elementos de la imagen. Definición. Principios compositivos. Equilibrio estático y equilibrio dinámico. Fines y funciones de la composición. El peso visual. Propiedades de la luz. Luz natural y luz artificial. Fuentes. Temperatura color. Fotometría y filtros. Fotografía y expresión. Objetivos de la iluminación. Esquema clásico de iluminación en tres puntos Posiciones básicas de la fuente de iluminación. La calidad de la luz. Propiedades del sonido. Técnicas de registro de sonido directo. Diálogos y sonido ambiente. Planos y volumen. La banda sonora. Voz humana: diálogos y voz en off. Música. Efectos Sonoros. Silencio Los planos sonoros. Usos expresivos del sonido

EJE TEMÁTICO N° 3: NARRACIÓN AUDIOVISUAL

DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Guión: La idea Story Line. Sinopsis. Tratamiento. Guión literario. Guión técnico. Story-Board. Fundamentos psicológicos. Definición. Estilo .Naturalista o clásico y Estilo formalista o rupturista. El ritmo: Interno/Externo. Rápido /Lento. Narración y ficción: El relato y la narrativa audiovisual: estrategia discursiva, personajes, historias, ambientes, seres de ficción, héroes. Redes del relato como recurso de identificación y reconocimiento, de reafirmación social, de rupturas sociales, de juego, de profundización en la vida y de lo imaginario. Aspectos del medio: narrativas espacio temporales, ambientación, representaciones. Narración documental: . El reportaje: -estructura de reportaje. -el bite sonoro. -el stand up. -escribir para la imagen. -formatos de guion -El desarrollo de un REPORTAJE: -qué es lo que forma una noticia. -previsión de los acontecimientos, -el desarrollo y la preparación de la historia. -conformación del reportaje. La entrevista televisiva. -preguntas necesarias y como formularlas. -la entrevista formal. -simultáneas a varias personas. -la conferencia de prensa. -la entrevista en la puerta. -al hombre de la calle.

EJE TEMÁTICO N° 4: EL TRATAMIENTO DEL TIEMPO Y EL ESPACIO

Grabación interrumpida. Espacio Fílmico. Cuadro y fuera de cuadro - Campo y fuera de campo. Tiempo Fílmico. Filmar para el montaje. El montaje y la compaginación. Cortes y transiciones Insertos y cut aways. Yuxtaposición. Elipsis. Organización en escenas y secuencias. Continuidad y Raccord. Sonorización. Las bandas sonoras. Sincronismo y doblaje. Efectos y verosimilitud. Montaje sonoro. Musicalización. Mezclas y masterización. Post producción de imagen. Edición lineal y no lineal. Digitalización imagen y sonido

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA

Esta materia se aborda desde la producción, lo cual implica que cada núcleo temático se plantee a partir de la construcción de una producción comunicacional que implique las competencias sobre el lenguaje audiovisual. El objetivo consiste en que el docente intente no influir estéticamente en las producciones que elaboran los estudiantes, sino que construya los recursos didácticos necesarios para que ellos transiten el proceso en busca de su propia identidad estética.

Para el trabajo con los distintos contenidos, se propone seleccionar las estrategias desde una concepción ampliada del lenguaje audiovisual, que incluya cortometrajes, largometrajes, videoclips, documentales, etc. teniendo en cuenta el interés de los estudiantes y la disponibilidad de los recursos.

Se debe propiciar la comprensión de las producciones artísticas de los estudiantes, entendiendo a la obra como una totalidad que articula componentes del lenguaje y modos de producción en contextos determinados. Desde la práctica docente, se ha de considerar el discurso también en su totalidad y no como una ejercitación aditiva de elementos del lenguaje que componen, con posterioridad, un todo.

DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Por otra parte, se pretende problematizar el uso de la tecnología como fin en sí mismo. Es decir, se debe orientar a los estudiantes en los criterios de selección de los recursos, soportes y medios para que su utilización no forme parte de un muestreo arbitrario, sino que se realice en función de la elaboración de nuevas miradas acerca del contenido abordado.

EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS

La evaluación, desde este enfoque de la enseñanza, se considera como una instancia de aprendizaje; se ha de desarrollar antes y durante el proceso de enseñanza. Es fundamental que se trabaje también en la culminación de cada núcleo temático, como corte en el proceso de aprendizaje, de modo que los estudiantes puedan realizar una síntesis de lo aprendido y el docente rediseñar las estrategias de enseñanza.

En este tipo de formación es importante realizar evaluaciones en las que participen tanto el docente como los estudiantes; este aspecto contribuye al fortalecimiento de una mirada crítica por parte de los alumnos y a la adquisición y comprensión de conceptos específicos.

Los **criterios de evaluación** de los alumnos se relacionan con aspectos puntuales y prácticas como:

- la incorporación de nuevos materiales y componentes a las producciones, su identificación y organización en relación con la dimensión visual, audiovisual y sonora;
- la capacidad para utilizar los distintos lenguajes artísticos de acuerdo a las necesidades discursivas; el desarrollo de las propuestas de acuerdo a diferentes grados de complejidad;
- la presencia en cada realización del vocabulario específico y su correspondiente grado de conceptualización;

En el proceso de evaluación se pueden utilizar, entre otros, los siguientes **instrumentos**:

- el desempeño de un rol en la producción, como parte del trabajo de un grupo.
- elaboración de una lista de tareas en donde se detallan las acciones y ámbitos de responsabilidad de cada uno de sus miembros;
- Cuadros, tablas y guías para la elaboración y análisis de las producciones; - trabajos escritos que den cuenta de la adquisición de los conceptos trabajados; - pruebas escritas u orales para comprobar la adquisición de ciertos conocimientos.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

PARA EL DOCENTE

- Aparici, M. R. y García, M. A.** (1998): *Lectura de imágenes*. Madrid: Ediciones de la Torre.
- Augustowsky, G., Massarini, A. y Tabakman, S.**(2008): *Enseñar a mirar imágenes en la escuela*. Buenos Aires, Argentina. Tinta Fresca.
- Aumont, Jacques; Bergala, Alain; Marie, Michel y Vernet, Marc.** (1996): *Estética del Cine*. Buenos Aires. Paidós Comunicación.
- Aumont, Jacques; Bergala, Alain; Marie, Michel y Vernet, Marc.** (1990): *La imagen*. Buenos Aires. Paidós Comunicación.
- Baggiolini, L.** (1993): *Nuevos Medios, nuevos lenguajes*, DOCUMENTO DE TRABAJO. Problemáticas de la comunicación en la enseñanza media, nº1 VV.AA.- UNR.
- Barbero Martín, J.,** *Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva*, Gedisa, España.
- Bettendorff, M.E., y Prestigiácomo, M. R.** (1997): *La ventana discreta. Introducción a la narrativa fílmica*. Atuel, Buenos Aires, Argentina.
- Chion, Michel** (1999): *El sonido*. Barcelona. Paidós Comunicación
- Chion, Michel** (1997): *La Música en el cine*. Buenos Aires. Paidós.
- Chion, Michel** (1993): *La audiovisión*. Barcelona. Paidós Comunicación
- Casetti, F., y Di Chio, F.** (1991): *Cómo analizar un film*. Barcelona, España. Paidós.
- Kindem, Gorham y Musberger, Robert** (2007): *Manual de Producción audiovisual digital*, Barcelona. Omega.
- Manovich, Lev** (2006): *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*. Buenos Aires. Paidós.
- Martínez Abadía, José y Serra Flores, Jordi** (2000): *Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía*. Barcelona. Paidós.
- Martin, Silvia** (2006): *Videoarte*. Madrid. Taschen.
- McLuhan M. y Powers B.R.** (2005): *La aldea global*. Barcelona. Gedisa.
- Morin, Edgar** (2001): *El cine o el hombre imaginario*. Barcelona. Paidós.
- Zátonyi, M.** (2002): *Una estética del arte y el diseño de imagen y sonido*. Argentina.

PARA EL ALUMNO

- Block, Bruce** (2008): *Narrativa visual. Creación de estructuras visuales para cine video y medios digitales*. Omega.
- Chabrol, Claud** (2004): *Cómo se hace una película*. Madrid. Alianza.
- Kindem, G. / Musburger, R.B.** (2007): *Manual de producción audiovisual digital*. Editorial Omega.
- Martínez Abadía, José y Serra Flores, Jordi** (2000): *Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de fotografía*. Barcelona. Paidós.

PORTALES WEBS RECURSOS DE INTERNET PARA EL DOCENTE

- <http://www.videoedicion.org/documentacion/index.php?article=81>
- http://www.avizora.com/publicaciones/cine/textos/reflexiones_documental_ficcion_0030.htm
- <http://www.talleriii.eci.unc.edu.ar/>

DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

http://www.festivaldelaimagen.com/downloads/sofia_suarez.pdf
<http://www.videoedicion.org/documentacion/index.php?article=81>
http://www.avizora.com/publicaciones/cine/textos/reflexiones_documental_ficcion_0030.htm
http://competenciastic.educ.ar/produccion_audiovisual_5.html <http://www.swingalia.com/cine/historia-y-origen-del-cine.php>

RECURSOS PARA EL ALUMNO

<http://www.scribd.com/doc/2187633/Breve-Historia-del-cine>
<http://www.scribd.com/doc/6723165/O030-Comunicacion-Audiovisual#fullscreen:on>
<http://inaicine.blogspot.com/2008/02/conceptos-bsicos-del-lenguaje.html>
<http://www.eduteka.org/AprendizajeHerramientasDigitales.php>
<http://www.vtshome.org/> <http://encuentro.gov.ar/> <http://www.educ.ar/>
<http://www.xtec.es/%7Exripoll/lengua.htm> <http://www.geocities.com/videoeducativo/index3.html>
<http://www.erain.es/vde/recursos/storyboard.doc>