

ESCUELA PROVINCIAL DE CINE Y TELEVISION DE ROSARIO

Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe Dirección Provincial de Educación Artística
Mendoza 1085 – 1º subsuelo - 2000 Rosario - Argentina - 341 3755169 - <http://www.epctv.edu.ar> – epctvrosario@gmail.com

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR

Carrera: Profesorado de Artes Audiovisuales.

Asignatura: Técnicas Audiovisuales Específicas

Año: Primero

Modalidad: Taller

Turno: Mañana

Año lectivo: 2025

Horas semanales: 3 Horas cátedra

Docente: Maia Ferro

Correlativas previas: No posee

Correlativas posteriores: Realización 1

Objetivos

- Conocer los principios ópticos, mecánicos y electro/magnéticos que fundamentan al fenómeno audiovisual.
- Reconocer los distintos componentes de las cadenas de producción, procesamiento y reproducción. Desarrollar habilidades técnico/operativas en el registro de audio y video.
- Experimentar en las técnicas de postproducción en soporte digital.

Contenidos mínimos

El nacimiento tecnológico del cine y los principios de funcionamiento del registro de imágenes en movimiento. La tecnología aplicada a la comunicación audiovisual. El fenómeno cinematográfico. La producción televisiva. Fundamentos del video digital. Los accesorios vinculados a la grabación. Los desempeños técnicos en la producción de material audiovisual. Procesos de postproducción.

Finalidades formativas

Espacio para práctica y experimentación con tecnología audiovisual específica. Busca el desarrollo de las capacidades técnicas para el desempeño audiovisual. Estudiar las relaciones entre el hacer técnico y el hacer creativo y reflexivo, así como la tecnología en el contexto de las búsquedas expresivas. Explorar los procesos técnicos de las ramas profesionales y Preparar para el desenvolvimiento en la realización audiovisual en el contexto profesional y educativo.

Ejes de contenidos (descriptores)

Tecnología fotográfica. Cámaras y registro de imagen. Tecnología del video. Soportes. Formatos. Problemáticas analógicas y digitales. Técnicas de iluminación. Electricidad. Captación y grabación sonora. Televisión Postproducción y de imagen y sonido. Tecnologías para grabación, edición y procesamiento de imágenes y sonido. Introducción a las técnicas de animación Tecnologías para la distribución y exhibición audiovisual

Desarrollo de contenidos

Unidad 1: EL INVENTO DEL CINE

La génesis de la imagen en movimiento. Persistencia retiniana. Tecnologías previas al cine: cámara oscura, linterna mágica, fotografía. Dispositivos pre-cinematográficos: flipbook, taumátropo, fenaquistiscopio, zoótropo, fusil fotográfico. Desarrollo del primer dispositivo narrativo: el teatro óptico de Emile Reynaud. Edison y el kinetoscopio: la realidad fotografiada. Cambios de la percepción y la estética. El cinematógrafo de los hermanos Lumiere. La cámara cinematográfica y sus principios de funcionamiento. Formatos de películas.

Unidad 2: LENGUAJE AUDIOVISUAL

Introducción al lenguaje audiovisual: plano, toma, corte, fundidos. Eje de acción. Continuidad. Reglas de montaje. Posiciones de cámara.

Unidad 3: LA CÁMARA Y EL REGISTRO AUDIOVISUAL

La imagen fija: el encuadre, orientación y proporción. La imagen digital: pixel y resolución. Métodos de conversión de relaciones de aspecto. imagen en movimiento: el fotograma, tasa de fotogramas, valores estandarizados en las artes audiovisuales, ralentizados y acelerados de imagen. La cámara de video. Partes y accesorios. Diferentes formatos. Trípodes de cámara, partes, características y formas de uso.

El control de la imagen: enfoque, exposición y balance de blanco. Ajustes manuales. El triángulo básico de iluminación sobre un sujeto. Luminarias de uso habitual en las artes audiovisuales, características y técnicas de uso. Accesorios ligados al registro de video. Técnicas habituales para el registro de video. El uso de la claqueta y su nomenclatura.

La señal de audio y su grabación. Controles y ajustes de la grabadora de sonido: entradas, salidas, ganancia, medidor de señal, monitoreo, formatos de grabación. La medición de la señal de audio, las escalas en decibeles. Técnicas habituales de registro de sonido directo. Digitalización del sonido. Parámetros de conversión. Formatos. La compresión de archivos de audio. El procesamiento de la señal de audio: amplificación y ganancia, limitador, normalizador, compresor.

Unidad 4: DINÁMICA DE RODAJE

Roles: incumbencias y responsabilidades. Alternativas en la producción independiente. Ejercicios, recreación de situaciones posibles: televisión y ficción. Etapas de producción. Planillas necesarias.

Unidad 5: INTRODUCCIÓN A LA POSTPRODUCCIÓN

Software de edición no lineal de video y audio multi pista. Diferencias entre software profesional y no profesional. Ingesta, importación, organización del material multimedia, sincronización de audio y video, edición y exportación. Profundidad de color en el modelo RGB. Contenedores y codecs. Técnicas y recomendaciones para el flujo de trabajo profesional en la edición audiovisual.

Trabajos prácticos:

Trabajo Práctico N° 1 Construcción de juguetes ópticos. Realización individual de alguno de los juguetes ópticos dados en la teoría. Se busca experimentar con alguna de las primeras experiencias del pre-cine para que puedan utilizar a futuro en la materia **Didáctica**. UNIDAD 1

Trabajo Práctico N° 2: Hacer un video breve en 5 planos con sonido ambiente. Trabajar: valores de plano, movimientos de cámara, corte y transición, Registro y edición de video con aplicación de teléfono celular. De realización individual. Se busca experimentar con las diferentes herramientas del lenguaje audiovisual. Realización áulica. UNIDAD 2

Trabajo Práctico N° 3: Manejo de cámara y práctica de iluminación. Ajustes manuales de cámara (exposición y balance de blanco). Se busca afianzar los conocimientos de los ajustes manuales de cámara (exposición) y el manejo de accesorios de cámara e iluminación. Realizado en grupos de hasta 5 integrantes en diferentes espacios de la escuela, asumiendo roles rotativos. UNIDAD 3

Trabajo práctico N° 4: Grabación de una entrevista y armado de iluminación clásica. Se busca experimentar los dispositivos de la grabación de imagen y sonido directo en el entorno de la entrevista, como así también el armado de una iluminación clásica. Realizado en grupos de hasta 5 integrantes en diferentes espacios de la escuela, asumiendo roles específicos. UNIDAD 3

Trabajo práctico N° 5: Armado de set para escena de ficción. Sin diálogos Énfasis en la dirección de arte. Se busca aprender la dinámica de grupo en la división de roles. **Trabajo integrador con la cátedra de Dirección de arte**. Realizado en grupos de hasta 5 integrantes en diferentes espacios de la escuela, asumiendo roles específicos. UNIDAD 4

Trabajo práctico N° 6: Práctica de post producción. De realización individual y extra-áulico. Se busca experimentar las principales herramientas de edición no lineal con Adobe Premiere para editar la entrevista realizada en el TP N° 3, agregando insert y material de archivo, produciendo así una obra terminada para su distribución y/o exhibición. UNIDAD 5

Trabajo práctico N° 7: **T.P. FINAL** Realización de un cortometraje de ficción, de 1 minuto aprox. Con división de roles grabado en el espacio escolar. Se busca articular lo aprendido en el taller utilizando equipamiento dado durante el año y haciendo la edición en Adobe Premiere, consiguiendo así una obra terminada en imagen y sonido. **Trabajo integrador con la cátedra de Sonido**. UNIDAD 5

Recomendaciones bibliográficas:

Alten, S. R. (1994) Manual del audio en los medios de comunicación comunicación
Gipuzkoa. España. Escuela de cine y video.

Amoroso, A. (1999). Sonido digital. Buenos Aires: Enerc.

Amyes, T. (1992) Técnicas de postproducción de audio en videofilm. Madrid
Instituto oficial de radio y televisión IORTV.

Borwich, J. (1996). Micrófonos: tecnología y aplicaciones. Gipuzkoa.
España. Escuela de cine y video

Chion, M. (1993). Audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido.
Barcelona _ Buenos aires. Paidós.

Klinger, H. H. Villodas Ibañez, J. L.(1969).trad. Técnicas de la acústica.
Barcelona. Marcombo

Labrada, G. (1995) Registro sonoro. Santa fe de Bogotá, dc. Voluntad.

Llorens, V. Fundamentos tecnológicos de video y televisión. Barcelona
Buenos aires. Paidós. 1995.

Martinez Abadia, J. (1997).Introducción a la tecnología audiovisual:
televisión, video, radio. Bardelona. Buenos aires. Paidós.

Millerson, G. (1991). Manual de producción de video. Madrid. Paraninfo.

Ratzke, D. (1986) Manual de los nuevos medios: el impacto en las
tecnologías en la comunicación. del futuro: televisión por cable y vía satélite
fibras ópticas, redes integradas de dalos, teletexto, teleinformática, edición
electrónica. México. Buenos Aires. Gili.

Bibliografía extendida:

Manual de producción de video. Gerald Millerson.

La televisión. Tomás Bethencourt.

Cómo hacer televisión. Carlo Solarino

Acústica y sistemas de sonido. Federico Miyara (UNR Editora)

Sonido para audiovisuales. Adrián Birlis.

El registro sonoro. Jerónimo Labrada.

Manuales de Usuario. Varios.

Cómo hacer el sonido de una película. Carlos Abbate, Libreria-INCAA

Criterios de evaluación y promoción

Para regularizar cada estudiante deberá:

1. Cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas.
2. Aprobar los parciales o sus recuperatorios con una nota mínima de 6 puntos.
3. Entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos o sus recuperatorios con una nota mínima de 6 puntos.

Para promover cada estudiante deberá:

1. Cumplimentar con el 75% de asistencia a clases áulicas.
2. Aprobar los parciales con una nota mínima de 8 puntos cada uno.
3. Entregar y aprobar el 100% de los trabajos prácticos con una nota mínima de 8 puntos.

Maia Ferro
Docente

Fernando Balsa
Coord. área Tecnología

Leandro Rodríguez
Regente

Federico Matteucci
Director