

Introducción a la Cinematografía

1. Fundamentos

El INCAA tiene como misión educar al público en la apreciación de los valores del cine nacional. Nada mejor para introducir a la gente interesada en saber algo más del cine, que conocer desde adentro la técnica y la estética del cine. Este curso es un esfuerzo de la ENERC para ofrecer al público en general estos conocimientos.

2. Objetivos

El objetivo es introducir en la técnica y la estética del cine, al público en general, y enriquecer en particular al personal del INCAA y de la ENERC con mayores conocimientos sobre su campo laboral.

- Observar obras cinematográficas, formulando y conceptualizando los procesos que, desde distintos ámbitos artísticos y técnicos, permiten su concreción.
- Construir, a partir del análisis de estas obras y de una base teórica provista por especialistas de las distintas áreas, un panorama del quehacer cinematográfico en sus dimensiones social, estética, tecnológica, económica.
- Configurar juicios críticos respecto del lenguaje fílmico, y de su impacto individual y social.

3. Metodología

El curso Introducción a la cinematografía está integrado por nueve módulos: Realización, Producción, Guión, Historia del Cine, Fotografía, Dirección de Actores, Montaje, Sonido y Música en el Cine. Estos módulos tienen una duración mensual y pueden cursarse independientemente.

En cada uno de los módulos se visualizan y se analizan producciones destacadas del área; asimismo, el docente a cargo actúa como referente de su campo profesional.

4. Contenidos

Módulo 1. Realización.

Programa disponible próximamente.

Módulo 2. Producción.

Desarrollo de los proyectos: la historia, el guión, el público. Plan económico y financiero. Diseño de producción y mercado. Explotación del producto, recuperación de la inversión en la Argentina. El INCAA, fomento y regulación. El proceso que lleva a la financiación. Relación con el guionista y el director. Preproducción, rodaje y posproducción. Lanzamiento comercial, distribución, exhibición. Festivales y mercados externos.

Módulo 3. Guión.

Se propone presentar las principales características y funciones del guión cinematográfico. El guión como primera instancia de organización del relato a partir de la descripción de imágenes visuales y sonoras. El guión como herramienta para la producción audiovisual; códigos y lenguajes involucrados. Adaptar, transponer, proponer. La estructura narrativa. La estructura dramática.

Módulo 4. Historia del Cine.

Del inicio del cine argentino a la industrialización. Avance del sonido. Estudios y organización de géneros. El autor en el modelo industrial. Quiebre del modelo narrativo clásico y concepción de autoría. Los años 60. Cine Liberación y Tercer Cine. Grupo de los Cinco. Cine de digresión en los 70. En el proceso militar. Democracia: revisión de historia y política. Los 90: el clásico y nuevos emergentes. El cine argentino, hoy.

Módulo 5. Fotografía.

Programa disponible próximamente.

Módulo 6. Sonido.

El sonido en los medios audiovisuales. Aplicación de los diferentes formatos tecnológicos de registro. Preproducción. La propuesta estética y el diseño de sonido. Producción. Locaciones. Equipos. Sonido directo. Post Producción. El armado de bandas. Doblajes. Foley / Sonorización. Mezcla, Monoaural, Estereofónica, Surround Pro Logic, Dolby Digital 5.1/6.1, etc. Los diferentes roles en la producción de sonido.

Módulo 7. Dirección de Actores.

La relación histórica de los actores con el público. Poner el cuerpo en acción. El teatro, el actor y el traspaso en el siglo XX de una actuación inmediata a una mediática. El acercamiento del actor a su público, la revelación de su mundo íntimo y el primer plano en el cine. Las reproducciones mecánicas y electromecánicas con relación al cuerpo y el alma del actor. El actor como protagonista de lo íntimo, de lo épico, de lo estelar. Las dimensiones de los cuerpos, la ficción y lo real. Los distintos planos cinematográficos y el cambio sustancial de la actuación a partir del registro fílmico. Diversos registros audiovisuales y la relación con el actor y escuelas que son partículas elementales en ese traspaso: Stanislavski, el método The Actor's Studio y Lee Strasberg, Peter Brook. Nuestro actual teatro independiente. La inmediatez. Y la posibilidad de suspender un acto en el tiempo.

Módulo 8. Montaje.

¿Qué es el montaje? Nacimiento del cine y su evolución a partir de la técnica del montaje. Puesta en escena y puesta en serie. Gramática del cine. Fragmentación y puntos de vista. La función dramática en las decisiones de montaje. El crecimiento, la tensión y la distensión. Montaje alterno y montaje paralelo. Flash back y flash forward. Delineamiento de la tarea del montajista. Procesos de posproducción de una película. La moviola y la edición digital.

Módulo 9. Música en el Cine.

Programa disponible próximamente.

5. Destinatarios

Público en general que desee contar con un panorama de las áreas que componen el quehacer cinematográfico. La inscripción a cada uno de los módulos se realizará una semana antes de su inicio.

6. Cronograma

36 clases de 3 hs. (108 hs.)

7. Equipo docente

Realización: A confirmar / Producción: Andrés Martínez Cantó / Guión: Raquel Faraoni Marro / Historia del Cine: Abel Posadas / Fotografía: Lilita Parlato / Sonido: Gonzalo Guerra / Dirección de Actores: Alejandro Casavalle / Montaje: Gonzalo Santiso / Música en el Cine: José Luis Castiñeira de Dios.