

PROGRAMA

Taller de ensayo audiovisual

-

El ensayo audiovisual y sus herramientas narrativas. Curso teórico-práctico

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

Carga Horaria: 40 horas.

Modalidad: Mixta-Híbrida (presencial y virtual) - Algunas clases se darán desde Madrid, España.

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.

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.

Contenidos

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.

Todo el proceso de documentación y trabajos prácticos se orientará y evaluará a través del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la FIC.

Las actividades del aula podrán ser complementadas con otras propuestas, lecturas y piezas audiovisuales subidas a dicho espacio.

Evaluación de aprendizajes (obligatoria para que se pueda certificar como de posgrado)

La evaluación será realizada con base en la asistencia, la participación e implicación en las tareas y mediante la presentación de un trabajo final: un proyecto de pieza audiovisual ensayística con su correspondiente fundamentación teórica, basada en el objetivo general del programa.

Certificación

La certificación se otorgará en base a la asistencia y a la participación en las actividades propuestas.

Requisitos

Título de grado o estudiante avanzado (Posgrado).

El estudiantado que se matricule en este taller deberá tener un dispositivo de fotos y video. Para las clases de edición, también deben disponer de una computadora, a ser posible con mouse y auriculares.

Recomendable que la computadora o tablet sean compatibles con versión superior a Windows 7 (para PC) o superior a OS-X 10.9.5 (para Mac).

Este taller está dirigido a graduados o estudiantes de grado y posgrado que deseen profundizar en el conocimiento del ensayo audiovisual y adquirir autonomía en sus capacidades expresivas con dispositivos de bajo coste para crear y posicionar proyectos de dicha modalidad con orientación social. Esta formación aportará conocimientos teóricos y técnicos útiles para estudiantes procedentes de ramas de la comunicación, así como de otras disciplinas de las ciencias humanas y sociales que tengan interés en transmitir sus conocimientos a través de técnicas de expresión audiovisual, o que deseen enriquecer su perfil profesional con la capacidad de filmar y editar piezas audiovisuales enmarcadas en el ejercicio ensayístico.

Esta propuesta conecta con las materias optativas *Historia del cine documental*, *Taller documental I* y *Taller documental II* de la *Licenciatura en comunicación* de la FIC profundizando, concretamente, los contenidos abordados en el tema 6 de *Historia del cine documental (El ensayo en el cine documental)*. Se complementa con una parte práctica destinada a orientar un proyecto en la propuesta, la narrativa, el lenguaje y la experimentación.

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.
<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/>