Nombre del curso	**Creación de Imágenes Cinematográficas: Espacio, Tiempo y Movimiento**
Descripción del curso	Este curso aborda la creación, la escritura de Tratamiento Audiovisual de imágenes y su puesta en práctica a partir del manejo técnico, estético y narrativo de las imágenes propias del cine documental. La finalidad es que el (la) estudiante desarrolle competencias de idear y realizar una narrativa visual de cine documental.
Objetivos	1. **Creación y práctica de rodaje** **1.1 Redactar un Tratamiento Audiovisual creativo, considerando los elementos de su realización; la locación, el abordaje estético, el manejo técnico y la estructura de rodaje.** **1.1.1** Explorar y comprender los planos cinematográficos y movimientos de cámara. **1.2.2** Ejercitar la capacidad creativa de composición de imágenes. **1.2.3** Desarrollar estrategias de acción de cámara: subjetiva, objetiva, activa y performativa en cine documental. **1.2.4** Utilizar las herramientas técnicas de funcionamiento de la cámara. **1.2.5** Desarrollar la gramática del lenguaje audiovisual. **1.2 Realizar un relato visual para cine documental a partir de elementos reales grabados en terreno.** **1.2.1** Explorar estrategias de filmación en terreno. **1.2.2** Desarrollar la creatividad de manejo técnico de diferentes tipos de lentes y sus relaciones cuanto a la composición de planos cinematográficos **1.2.3** Conocer la conexión entre el manejo de las herramientas técnicas de cámara y la composición de imágenes. **1.2.3** Ejercitar la cohesión y coherencia entre los diferentes planos cinematográficos, movimientos de cámara y composición para un relato visual de cine documental.
Contenidos	**Unidad I** **Imagen; el ojo humano y el plano cinematográfico** Reflexiones acerca de las características del sentido humano de la vista; flujos consientes, inconscientes y culturales de ”lectura” de las imágenes. Color y significado. Interpretación de los términos estéticos del Tratamiento Audiovisual: la adaptación de las consideraciones estéticas según el punto de vista y el lenguaje cinematográfico en la construcción de una realidad. Aplica conceptos técnicos y narrativos en una realización cinematográfica documental. Distingue distintos métodos para elaborar imágenes en una narrativa audiovisual **Unidad II** **Plano Cinematográfico: Espacio, tiempo y movimiento** Tipos de plano cinematográfico, perspectiva, unidad y composición. El espacio en el plano; Espacio Representado, Espacio Narrativo, Espacio Fílmico, Espacio Imaginado y el “No-Lugar”. El Espacio y el Tiempo. El movimiento; interno y externo. Estilo de cámara: objetiva, subjetiva, activa, performativa Interpretaciones de composición de imágenes para la construcción del espacio fílmico. Identifica elementos técnicos utilizados en una composición visual cinematográfica creada a partir de elementos naturales. **Unidad III** **El Tratamiento Audiovisual, lenguaje cinematográfico escrito y audiovisual.** Desarrolla y crea un Tratamiento Audiovisual (para imágenes) con consideraciones estéticas según el punto de vista y el lenguaje cinematográfico propuesto. Aplica conceptos técnicos y narrativos necesarios para realizar el Tratamiento Audiovisual. **Unidad IV** **Práctica de realización cinematográfica del Tratamiento Audiovisual** Práctica en terreno guiada, para el manejo de los equipos y el desarrollo de la realización del tratamiento Audiovisual. Utiliza movimiento de cámara, encuadre, composición de planos, y espacialidad para la construcción del relato documental a partir del Tratamiento Audiovisual que ha elaborado.
Modalidad de evaluación	1. Creación de un Tratamiento Audiovisual (30%) Desarrollo de lenguaje con consideraciones técnicas y estéticas, según el punto de vista y el lenguaje cinematográfico propuesto Aplica técnica y estética de elementos conceptuales para una construcción perceptiva de una realidad en la realización cinematográfica documental. Aplica conceptos técnicos y estéticos en su Tratamiento Audiovisual de forma pertinente al manejo técnico de realización del mismo. 1. Realización de un Relato Visual cinematográfico de acuerdo al Tratamiento Audiovisual (70%) Conocimientos conceptuales. Manejo global de herramientas técnicas y cohesión entre las imágenes y la propuesta del tratamiento audiovisual. Aplica técnica y estética de elementos conceptuales para la construcción del espacio fílmico en un relato visual cinematográfico con elementos de la realidad Selecciona elementos técnicos adecuados para la realización de su relato visual. Prevé el flujo de post producción al momento del registro de imágenes. Logra crear un relato visual cinematográfico que posibilita visualizar la propuesta del tratamiento audiovisual. Para aprobar el curso el estudiante debe obtener una nota final superior a 4.0 (en una escala de 1.0 a 7.0). Asistencia de 75% de las clases virtuales. Obs. 1; La entrega de los ejercicios evaluativos será en dos etapas. En un primer momento el (la) estudiante entrega el ejercicio de forma preliminar, para recibir los comentarios del profesor. En seguida debe volver a trabajar en el ejercicio y realiza la entrega definitiva para evaluación. Obs. 2: El (la) estudiantes puede realizar su práctica de rodaje en locación y fechas distintas a la definida por el grupo. Sin embargo, si así lo hace no tendrá el apoyo del profesor en su rodaje. Obs 3. Pese a que el (la) estudiante será evaluado apenas por su relato visual cinematográfico, el mismo puede incorporar el sonido en su lenguaje narrativo. O sea, el estudiante puede entregar un relato audiovisual, pero será evaluado apenas por las imágenes y su estructura como relato visual.
Bibliografía	**Bibliografía Obligatoria** AUMONT, Jaques, **La Imagen**, Titulo original en francés L’Image. Tradución de Antonio Lopez Ruiz, España, Paidos Ibérica, 1992 SIETY, Emmanuel, **El Plano en el origen del Cine,** Paidó “Cahiers Du Cinema”, Barcelona 2004, España XAVIER, Ismail, **El Discurso Cinematográfico – La Opacidad y la Transparencia**, ed Manantial 2008, Buenos Aires TARKOVSKI, Andrei, **Atrapad La Vida – Lecciones de Cine Para Escultores del Tiempo**, Ediciones RIALP Colombia, 2017 Texto: Narrativas Audiovisuales: El Relato, capítulo 16: **Una Tipología del Espacio**, por Giorgio de Marchis (Universidad Complutense de Madrid). Colección Estudios de Narrativas. Ed. Icono 14, Madrid, 2011. (Obs: los capítulos seleccionados estarán en PDF en U-Cursos) **Bibliografía Complementaria** BIRRI, Fernando, **Soñar Con Los Ojos Abiertos**, Buenos Aires, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A. de Ediciones, 2007 DA VINCI, Leonardo, **Tratado de Pintura**, Editorial Quadrata 2004, Bs. As. Argentina. ROCHA, Glauber, **Revolução do Cinema Novo**, São Paulo, Cosac Naify, 2004 VERTOV, Dziga, **Memorias de un Cineasta Bolchevique,** CapitanSwing Libros, España 2011 EISENSTEIN, Sergei, **El Sentido del Cine (Título Original: The Film Sense)**, Siglo XXI, 1999, España (Obs: los capítulos seleccionados estarán en PDF en U-Cursos) **Filmografías:** * **Limite**, de Mario Peixoto, Brasil 1931 * **Que Viva México,** Serguei Eisenstein, México 1932 * **Org,** de Fernando Birri, Italia 1978 * **O Prisioneiro da Grade de Ferro,** de Paulo Sacramento, Brasil 2003 * **Terras**, de Maya Da-Rin, Brasil /Colombia 2009